

Critical Education and Diversity through the Arts and the Body

Code: 45018

ECTS Credits: 6

Degree	Type	Year	Semester
4313815 Research in Education	OT	0	1

Contact

Name: Gemma Paris Romia

Email: gemma.paris@uab.cat

Teaching groups languages

You can check it through this [link](#). To consult the language you will need to enter the CODE of the subject. Please note that this information is provisional until 30 November 2023.

Prerequisites

There are not.

Objectives and Contextualisation

In this module we will explore epistemologies, methodologies and processes of research about values and diversity in education of the visual arts and physical education at school. We will consider the educational background of the investigations that encompass all levels of education systems and teacher training, raising the idea of community and social change from our areas in relation to the diversity of participants (children, young adults, women , migrant people and people with diverse capacities) and their learning opportunities.

The objectives of the module are:

- a) to promote reflection and debate to rethink the arts and physical activity in modern society and in education;
- b) critically analyze inequalities and forms of exclusion in the discourses of the school and the media; and
- c) promoting projects and research models that incorporate social, cultural and gender, based on the educational actions through the arts and physical activity.

However, the school is not an isolated institution but is immersed in the community, for this reason, this module also address the relationship between school and art institutions, cultural, social and sporting events around them.

Learning Outcomes

- CA53 (Competence) Formulate a research problem using research strategies that promote critical thinking and expose the existing diversity in the field of education.
- CA54 (Competence) Make proposals for educational improvement and design small prototypes and/or innovation projects grounded on research-based evidence using the arts and physical/corporal education.
- CA55 (Competence) Develop a critical spirit by assessing and detecting sex/gender based inequalities in the field of education.
- KA54 (Knowledge) Recognise methodological paradigms, approaches and designs of research on education through the arts and the body.
- KA55 (Knowledge) Understand problems and provide answers to current educational needs using innovative approaches in research on education through the arts and the body.
- SA40 (Skill) Select, design and develop the most consistent methodology with the research goals in the area of education that one wishes to exercise in.
- SA41 (Skill) Report a research study while adapting the tone to this field of education, also learning to use the typical formats of visual narratives in arts-based research.

Content

It will address the following topics:

1. Innovation in educational action through visual arts and physical activity
 - 1.1. Creative approaches at school. Innovation and creativity through the arts
 - 1.2. Physical activity, sport and art as tools for social inclusion and education in values
 - 1.2.1. Teaching and learning values: concepts and strategies for social intervention
 - 1.2.2. The role of the educator. The educator as an actor of change.

Hidden curriculum and preconceptions

- 1.2.3. Criticizing the media for education
2. Cultural, social and gender in art education and physical education
 - 2.1. Theoretical perspectives and strategies in narrative research on diversity in art and physical activity
 - 2.2. Researching cultural, social and gender diversity in art education
 - 2.2.1. Gender and body in art educational research
 - 2.2.2. Interculturalism and inclusion in research on art education

Film and diversity: experimenting with the camera, visuality and embodiment

- 2.3. Researching cultural, social and gender diversity in physical education
 - 2.3.1. Cultural, social and gender inequalities in Physical Education and Sport. Studies and research.

Methodology

L'activitat formativa es desenvoluparà a partir de les dinàmiques següents:

- Disseny d'estudis i projectes d'investigació

- Exposició i discussió d'enfocaments conceptuais i d'investigació fonamentació
- Presentació, lectura i anàlisi d'articles, projectes d'investigació i innovació;
- Reflexió i debat sobre la interconnexió entre les dues àrees que conformen el mòdul.

Annotation: Within the schedule set by the centre or degree programme, 15 minutes of one class will be reserved for students to evaluate their lecturers and their courses or modules through questionnaires.

Activities

Title	Hours	ECTS	Learning Outcomes
Type: Directed			
Face-to-face sessions	36	1.44	
Type: Supervised			
Presentations and tutoring	36	1.44	
Type: Autonomous			
Activities	78	3.12	

Assessment

The evaluation of the subject will be carried out through the activities indicated. The evaluation dates will be during the development of the module and the final evaluation will be in the last session of the module.

The recovery date will be two weeks after the end of the module. The student can opt for a single assessment, the evaluation date will be the last session of the module.

The final mark will be the weighted average of the planned activities. To be able to apply this criterion, it will be necessary to obtain at least a 4 in all activities, those carried out during the development of the module and in the memory/final work of the module.

The review procedure of the qualifications will be carried out individually.

If the student copy will result in failure and will be reported to the degree coordinator.

Assessment Activities

Title	Weighting	Hours	ECTS	Learning Outcomes
Activities related to personal work	40%	0	0	CA53, CA54, CA55, KA54, KA55, SA40, SA41
Attendance and participation	20%	0	0	CA53, CA54, CA55, KA54, KA55, SA40, SA41
Report / individual work	40%	0	0	CA53, CA54, CA55, KA54, KA55, SA40, SA41

Bibliography

- Achotegui, J. (2014). *Doce características específicas del estrés i el duelo migratorio*. Barcelona: Jose Achotegui Loizate.
- Anderson, T.; Gussak, D.; Hallmark, K.K. & Paul, A. (Eds.). (2010). *Art Education for Social Justice*. Reston A.V: NAEA.
- Atkinson, D. (2002). *Art in Education: Identity and Practice*. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
- Bancfort,S.; Hay, P. & Fawcett,M. (2008) [Researching Children Researching the World: 5X5X5=creativity](http://www.5x5x5creativity.org.uk/). Bath: Trentham Books.<http://www.5x5x5creativity.org.uk/>
- Camnitzer, L. (2015), "Thinking about Art Thinking", *e-flux Journal*.
<http://supercommunity.e-flux.com/texts/thinking-about-art-thinking/>
- Cahnmann-Taylor, M. & Siegesmund, R. (Eds) (2008). *Arts-Based Research in Education*. New York: Routledge.
- Carbonero, L. Soler, S. & Prat, M. (2011). Els estereotips de gènere a l'Educació Física i l'esport. Entre la reproducció i el canvi. Innovació en Educació Física. IN&EF.
- Clandinin, J. (2007) (Ed.). *Handbook of Narrative Inquiry*. Londres, Thousand Oaks i Nova Delhi: Sage.
- Csikszentmihalyi, M. (1998). *Creatividad. El fluir y la psicología del descubrimiento y la invención*. Barcelona: Paidós.
- Chalmers,F.G.(2003). *Arte, educación i diversidad cultural*. Barcelona: Paidós.
- Dalton, P. (2001). *The Gendering of Art Education: Modernism, Identity and Critical Feminism*. Buckingham: Open University Press.
- Dowling, F.; Fitzgerald, H. & Flintoff, A. (2012). *Equity and Difference in Physical Education, Touth Sport and Health. A Narrative approach*. Routledge. London and New York.
- Eisner, E. (2004): *El arte y la creación de la mente*. Barcelona, Paidós.
- Empain, J. & Rifà-Valls, M. (2018). Juxtaposing professional identities and (re)telling pedagogical relations through experimental video-based research. *Visual Inquiry*, 7 (3), 227-241.
- Freire, H. (2008): "Arte infantil y transformación social" a *El rapto de Europa. Pensamiento y creación*. 13, nov. 2008, 23-38.
- Giroux, H. (1990), *Los profesores como intelectuales: hacia una pedagogía crítica del aprendizaje*. Barcelona: Paidós.
- Greene, M. (2005). *Liberar la imaginación. Ensayos sobre educación, arte y cambio social*. Barcelona: Graó.
- Gutiérrez SanMartín, M. (1995). *Valores sociales y deporte. La actividad física y el deporte como transmisores de valores sociales y personales*. Col. Monografías sobre Ciencias de la Actividad física y el deporte. Gymnos Editorial. Madrid
- Heinemann, K. (2001). Els valors de l'esport. Una perspectiva sociològica. *Revista Educacio Fisica i Esports*, 64 (17:25). INEFC. Barcelona.
- Iwai, K. (2002). «La contribución de la educación artística a la vida de los niños». *Perspectivas*. Vol. XXXII (4), diciembre.
- Jollien, A. (2001). *Elogio de la debilidad*. Barcelona: RBA Libros S.A.
- Logan, L. (1980): *Estrategias para una enseñanza creativa*. Barcelona: Oikos-Thau.

López Fernández Cao, M. (coord.) (2006) *Creación y posibilidad. Aplicaciones del arte en la integración social.* Madrid: Editorial Fundamentos.

Mason, R. & Buschkuehle, C.P. (eds.) (a premsa). *Images and Identity: Educating Citizenship through Visual Arts.* Bristol:Intellect.

París, G. (2010). *Fotografia contemporània i valors a l'escola.* Projecte pedagògoc premiat en el XXIX Premi Serra i Moret, Generalitat de Catalunya.

París, G. & Hay, P. (2019). 5x5x5=Creativity: Art as a Transformative Practice. *International Journal of Art & Design Education*, 39 (1): 69-83. DOI:10.1111/jade.12229

París, G. (2019). El artista residente en la escuela como agente de cambio en las estrategias de aprendizaje. *Arte, Individuo y Sociedad* 31(2): 445-462. <https://doi.org/10.5209/aris.62384>

París, G. (2019).El arte como espacio de reencuentro: influencias rizomáticas entre infancia y artistas residentes en la escuela, en *Arteterapia. Papeles de arteterapia y educación para inclusión social*, 14: 33-52.

París, G. (2019). Processos d'aprenentatge creatiu a través del joc. *Revista Catalana de Pedagogia*, 16: 125-141.

París, G. & Morón, M. (2019). Quan un artista entra a l'escola, la creativitat surt per la finestra: el projecte Espai C. *Guix de Primària.* Graó, 453: 41-45.

París, G. (2018). [5x5x5=creativity, una experiència d'aprenentatge creatiu entre artistes, escoles i institucions culturals.](#) *Temps d'Educació*, 54: 271-288.

Penney, Dawn (2002). *Gender and Physical Education. Contemporany Issues and future editions.* Routledge. Usa and Canada.

Platero R.L. (2014) *Trans*exualidades. Acompañamiento, factores de salud y recursos educativos.* Barcelona: Bellaterra.

Prat, M & Flintoff, A. (2012). Tomando el pulso a la perspectiva de género: un estudio de caso en la formación del profesorado de Educación Física. *Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado (REIFOP)* 15, 42 (3).

Prat, M. & Soler, S. (2003). *Actitudes, valores y normas en la Educación Física y el deporte.* Reflexiones y propuestas didácticas. INDE Publicaciones, Barcelona - 2003. 84-9729-031-3

Prat, M & Soler, S. (2009). El espectáculo deportivo, ¿un contexto educativo? Análisis de las actitudes de los adolescentes como espectadores. *Revista Cultura y Educación*, 21, 43-54.

Prat, M., Soler, S. & Carbonero, L. (2012). De las palabras a los hechos: Un proyecto para promover la participación femenina en el deporte universitario. El caso de la Universitat Autònoma de Barcelona. *Revista Àgora para la Educación Físicay el Deporte.*

Prat, M.; Soler, S.; Tirado, M. A. & Ventura, C. (2006): "El deporte como instrumento para el desarrollo de la capacidad crítica de los adolescentes". A Durán, J. & Jiménez, J. (Coord.): *Valores en movimiento: la actividad física y deporte como medio de educación en valores.* Consejo Superior de Deportes. Madrid.

Rifà-Valls, M. (2009). Deconstructing immigrant girls' identities through the production of visual narratives in a Catalan urban primary school. *Gender and Education*, 21 (6), 671-688.

Rifà-Valls, M. (2017). Arquitecturas contemporáneas de la migración. TRansitando por espacios, subjetividades y educación en Reporting from the front. *Revista Invisibilidades*, 10, 25-37.

<https://www.apecv.pt/revista/invisibilidades/10/10.24981.16470508.10.5.pdf>

Rifà-Valls, M. (2019). Pedagogies creatives per sobreviure a la <<via mercurial>> del canvi educatiu: currículums flexibles, diversitat d'aprenentatges i identitats ens transformació. *Revista Catalana de Pedagogia*, 16, 17-39. <http://revistes.iec.cat/index.php/RCP/article/view/146015>

Rifà-Valls, M. & Empain, J. (2020). In-betweenness in moving images: six experimental tactics of video-ethnography to narrate South Asian immigrant girls' subjectivities. *Ethnography and education*, 1 (2), 171-189.

Ríos, M. (2003). «Modelo de sensibilización en una escuela para todos». En *I Congreso Nacional y Personas con Discapacidad*. Pamplona: Gobierno de Navarra. Departamento de Educación y cultura.
<http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=3507>. [Última consulta el 1 de septiembre de 2010]

Rogers, C. (1978). *Libertad y creatividad en la educación*. Barcelona: Paidós Educador Contemporáneo
– (2002). *El proceso de convertirse en persona*. Barcelona: Paidós

Schalock, R. (2001). «Conducta adaptativa, competencia personal y calidad de vida». En Verdugo, A. y Borja, F. (coord.). *Apoyos, autodeterminación y calidad de vida. IV Jornadas científicas de investigación sobre personas con discapacidad*. (pp. 83-104) Salamanca: Amaru Ediciones

Roldan, J. & Marín, R. (eds.) (2012). *Metodologías artísticas de investigación*. Málaga: Aljibe Ediciones.

Root-Bernstein, R. & M. (2002). *El secreto de la creatividad*. Ed Kairós. Barcelona

Shohat, E. & Stam, R. (2002). *Multiculturalismo, cine y medios de comunicación*. Barcelona, Buenos Aires y México: Paidós comunicación.

Soler, S., Flores, G. & Prat, M. (2012). La educación física y el deporte como herramientas de inclusión de la población inmigrante en Cataluña: el papel de la escuela y la administración local. *Revista Pensar a práctica*, 1, 1-19. Goiânia. Brasil

Soler, S.; Prat, M.; Juncà, A. & Tirado, M. A. (amb la col·laboració de Calvo, J.; González, C.; Font, R. i Ventura, C.) (2007): *Esport i societat: una mirada crítica*. Eumo editorial. Vic.

VVAA (2005). Responsabilidad personal y social a traves de la E. Fisica y el deporte. Tandem 219. Monografia.

Revistes:

International Journal of Art and Design Education:
<http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-JADE.html>

Studies in Art Education: <http://www.arteducators.org/research/studies>

Visual Culture & Gender: <http://vcg.emitto.net/>

Narrative Inquiry: <http://benjamins.com/#catalog/journals/ni/main>

Associacions i programes

Canadian Association for Community Living. Diversity includes: www.no-excuses.ca/

Comunidades creadoras para gente con NEE (R. Steiner): www.camphill.net

Creative et Handicap Mental: www.creahm.be

Creative Growth Art Center: <http://creativegrowth.org/studio/>

European outsider art association: www.outsiderartassociation.eu.

Software

Text and image editor.