

GRADO EN BELLAS ARTES

Módulo	FUENTES AUXILIARES
Materia	DIDÁCTICA
Asignatura	Código 805292 PRÁCTICA ARTÍSTICA EN CONTEXTOS EDUCATIVOS

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA

Curso:	Segundo y Tercero
Carácter:	Optativa
Período de impartición:	1º o 2º semestre
Carga Docente:	6 ECTS
Teórica	3 ECTS
Práctica	3 ECTS

Departamento responsable: Departamento de Escultura y Formación Artística
Coordinador/a: Noelia Antúnez Del Cerro
Correo-e: noeliaadc@art.ucm.es
Tfno. Dpto.: 913943652

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Descriptor:

Esta asignatura aborda la capacidad del arte como herramienta social y educativa. Y está orientada a poner las estrategias de la educación artística al servicio de la práctica artística. Se trabajarán las conexiones y sinergias que existen de forma natural entre ambos campos, separados por una frontera difusa, especialmente cuando hablamos de arte social, activismo y estrategias de artistas y colectivos arteducadores. Se considera el arte en sus diferentes corrientes como un motor de cambio hacia una sociedad más igualitaria, democrática y ecológica.

Asimismo, la asignatura nace para crear un espacio de preparación para los proyectos artístico-educativos contemporáneos dentro del grado en Bellas Artes que deseen abordar esta línea de trabajo. Conectando, también, con futuras líneas de especialización de posgrado en educación artística en contextos formales y no formales.

OBJETIVOS

Objetivos generales

- O.G.1. Dotar al estudiante de los instrumentos necesarios para la integración de sus conocimientos en procesos de creación autónoma y/o de experimentación interdisciplinar para que pueda desarrollar su práctica artística en todo tipo de formatos y espacios culturales.
- O.G.2. Preparar a la persona graduada para una práctica artística profesional que le permita tanto asumir un compromiso con la realidad contemporánea como recibir el pleno reconocimiento social de sus competencias.
- O.G.3. Capacitar a la persona egresada para poder continuar con unos estudios de postgrado en el EEES.

Objetivos específicos

- O.E.1. Dotar de la capacidad de identificar y entender los problemas del arte a través de su experimentación práctica, estimulando procesos de percepción y conceptualización de aquellos aspectos de la realidad susceptibles de ser tratados artísticamente.
- O.E.3. Enseñar los problemas definidos por otros artistas, así como las soluciones dadas por éstos, los criterios utilizados y el porqué de los mismos.
- O.E.4. Preparar para reconocer las diferentes funciones que el arte ha adquirido con relación a los contextos socioculturales en los que se ha generado. Conocer la evolución de las diferentes formas de expresión, sus interacciones e influencias mutuas, y comprender cómo éstas configuran el presente y condicionan el futuro.
- O.E.5. Capacitar para adquirir conocimientos sobre la estructura de la industria cultural, así como la ubicación y configuración de los centros de toma de decisiones relativas a la misma.
- O.E.6. Habilitar a quien estudie el Grado para que elabore estrategias de creación artística mediante la realización de proyectos individuales o en equipo, bajo la conciencia de la capacidad transformadora del arte, como agente activo en la configuración de las culturas.

Objetivos transversales

- O.T.1. Dotar del conocimiento sobre el lenguaje necesario para dominar la expresión oral y escrita en su lengua propia.
- O.T.2. Capacitar para la búsqueda de información, su análisis, interpretación, síntesis y transmisión.
- O.T.3. Capacitar para la resolución de problemas de forma creativa e innovadora.
- O.T.4. Capacitar para el trabajo y el aprendizaje autónomos.
- O.T.5. Capacitar para adquirir las competencias de comunicación necesarias para establecer redes de contactos nacionales e internacionales.

COMPETENCIAS

Competencias Generales

- CG1 - Conocimiento básico de la metodología de investigación de las fuentes, el análisis, la interpretación y síntesis.
- CG2 - Competencia para la gestión de la información.
- CG3 - Competencia para la comunicación. Capacidad para exponer oralmente y por escrito con claridad problemas complejos y proyectos dentro de su campo de estudio.
- CG4 - Competencia para el aprendizaje autónomo.
- CG5 - Competencia para trabajar autónomamente.
- CG6 - Competencia para trabajar en equipo.
- CG7 - Competencia para integrarse en grupos multidisciplinares. Capacidad de colaboración con profesionales de otros campos.
- CG8 - Iniciativa propia y automotivación.
- CG9 - Capacidad de perseverancia.
- CG10 - Capacidad heurística y de especulación para la resolución de problemas, la realización de nuevos proyectos y estrategias de acción.
- CG11 - Habilidades interpersonales, conciencia de las capacidades y de los recursos propios.
- CG12 - Competencia para adaptarse a nuevas situaciones, realizando una labor creativa de acuerdo con los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, con los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y con los valores propios de la cultura de la paz y de los valores democráticos.

Competencias Específicas

- CE4 - Comprensión crítica de la dimensión performativa y de incidencia social del arte. Analizar la repercusión recíproca entre el arte y la sociedad.
- CE10 - Conocimiento de instituciones y organismos culturales españoles e internacionales y de su funcionamiento (red museística, exposiciones, bienales, etc.)
- CE13 - Conocimiento básico de la metodología de investigación de las fuentes, el análisis, la interpretación y síntesis. Analizar, interpretar y sintetizar las fuentes.
- CE15 - Conocimiento de los métodos artísticos susceptibles de ser aplicados a proyectos socioculturales. Estudiar las metodologías que faciliten la actuación artística en el entorno social.
- CE18 - Habilidad para una presentación adecuada de los proyectos artísticos. Saber comunicar los proyectos artísticos en contextos diversificados.
- CE25 - Capacidad de (auto)reflexión analítica y (auto)crítica en el trabajo artístico.
- CE33 - Capacidad de colaboración con otras disciplinas. Desarrollo de vías de relación e intercambio con otros campos de conocimiento.
- CE36 - Habilidad para realizar proyectos artísticos con repercusión social y mediática.
- CE37 - Capacidad de identificar los problemas artísticos y/o socio-culturales así como los condicionantes que hacen posible discursos artísticos determinados. Describir los condicionantes que inciden en la creación artística. Análisis de las estrategias de producción artística.
- CE44 - Habilidad para realizar, organizar y gestionar proyectos artísticos innovadores, realizando una labor creativa de acuerdo con los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, con los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con

discapacidad y con los valores propios de la cultura de la paz y de los valores democráticos.

CONTENIDOS

- Seguridad, higiene y buenas prácticas en la asignatura.
- Breve historia de la relación entre arte y educación.
- Artista y educador como agente social. Arte colaborativo y participativo.
- Espacios y estrategias de encuentro, co-creación y arte comprometido.
- Creación artística desde las necesidades del contexto social y ecológico.
- Laboratorio de intervención: proyectos de arteducación para una sociedad más comprometida. Metodologías en Arte y Educación como investigación en la práctica artística.

METODOLOGÍA

El método a seguir en el desarrollo de los contenidos tiene la siguiente estructura:

- Al comienzo de cada tema se expondrá el contenido y objetivos principales de dicho tema. Desarrollo teórico de los contenidos. En la mayoría de los casos se pondrán ejemplos prácticos mediante problemas resueltos, clasificados por tipos, según las ideas o conceptos más significativos de cada contenido tratado. Al final del tema se podrán plantear nuevas propuestas que permitan interrelacionar contenidos ya estudiados con los del resto de la asignatura o con otras asignaturas. Como apoyo a las explicaciones teóricas, se proporcionará a los alumnos el material docente apropiado en el Campus Virtual.
- Propuesta de ejercicios. Se pretende que los estudiantes comprueben si van asimilando los conceptos explicados según éstos se van tratando.
- Cuestiones y problemas. Al final de cada tema se desarrollarán diversas actividades para contribuir a que los estudiantes refuercen los conocimientos adquiridos.

Actividad Formativa

Actividad	Competencias generales y transversales	ECTS
Lecciones magistrales centradas en contenidos teóricos con exposiciones y explicaciones con apoyo de referencias visuales. Clases de presentación de ejercicios, trabajos o proyectos a desarrollar. Resolución de ejercicios individualmente o en grupos. Exposición y presentación de trabajos ante el profesor. Debates dirigidos por el docente y realización de exámenes programados.	CG.3,4,6,8,11 CE.4,18,25,37	6
Realización por parte del estudiante de los ejercicios y propuestas indicadas por el docente.	CG.1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12 CE.4,15,18,25,33,37,44	

Investigación bibliográfica y fuentes auxiliares. Empleo del Campus Virtual. Preparación de evaluaciones. Lectura y estudio. Resúmenes teóricos. Visitas a museos y exposiciones.	CG.1,2,4,5,6,8,9,10,11 CE.10,13,25,36	

Actividad del estudiante

- Estudio de los contenidos teóricos.
- Propuesta de ejercicios para realizar en las clases presenciales y en el tiempo dedicado a la formación autónoma del alumno sobre los temas tratados.
- Realización de breves proyectos personales de estudio sobre temas que se desarrollan en los contenidos de la asignatura.
- Participación en debates, talleres y otras actividades de clase.

CRONOGRAMA

Las actividades que los estudiantes han de realizar a lo largo del curso se expondrán por el profesor al comienzo de éste.

EVALUACIÓN

- **Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en el aula:**
La evaluación del trabajo de aprendizaje realizado por el estudiante considerará la destreza y capacidad para la resolución de los proyectos, problemas, ejercicios propuestos, u otras actividades. Los trabajos se someterán a la valoración del profesor/a, el cual tendrá en cuenta tanto el tratamiento conceptual como la claridad de la presentación.
- **Examen mediante prueba objetiva de los conocimientos adquiridos:**
La evaluación de las competencias adquiridas en la parte teórica de la asignatura se llevará a cabo mediante la realización de pruebas objetivas (controles, exámenes, test). Estas pruebas constarán de preguntas sobre aplicación de conceptos aprendidos durante el curso y cuestiones prácticas relacionadas.
- **Asistencia y participación en las clases:**
Es obligatoria la asistencia a las clases, tanto en los estudios de Grado como en los de Máster puesto que son presenciales.
- **Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y conocimientos:**
Calificación numérica final de 0 a 10 según la legislación vigente.
El rendimiento del alumno se medirá de forma proporcional del modo siguiente:
 - El trabajo tutelado del estudiante por el profesor supondrá un 10-20% del total.
 - El trabajo autónomo del estudiante el 60-70% del total.
 - La evaluación realizada por el profesor en tutorías, controles y participación el 10-20% del total.

Para la evaluación final es obligatoria la participación en las diferentes actividades propuestas. Para poder acceder a la evaluación final será necesario que el estudiante

haya participado al menos en el 70% de las actividades presenciales.

El rendimiento académico del estudiante y la calificación final de la asignatura se computarán de forma ponderada atendiendo a los anteriores porcentajes, que se mantendrán en todas las convocatorias.

BIBLIOGRAFÍA

No se va a seguir un libro de texto concreto para el desarrollo de la asignatura. A continuación se relacionan textos recomendados de carácter básico y los de carácter complementario:

Bibliografía básica

- Allen, F. (ed.). (2011). *Education. Documents of Contemporary Art*. Whitechapel Gallery/MIT Press.
- Almela, C.; Sáez, C. & Carasso. (Coords.). (2019). *Arte y Escuela. Recopilación de aprendizajes para potenciar la conexión entre las prácticas artísticas y la educación formal*. Carasso. Disponible en <https://www.fondationcarasso.org/wp-content/uploads/2020/01/arte-y-escuela-A4-DEF.pdf>
- Antúnez, N., Zapatero Guillén, D., & Ávila Valdés, N. (2008). *El arte contemporáneo en la educación artística*. Eneida.
- Fontdevila, O. (2017). *El arte de la mediación*. Consonni.
- Mesías Lema, J. M. (2019). Artistas habitantes: una metodología contemporánea, participativa y colectiva en Educación Artística. *Observar*, 13, 74-104.
- Moreno González, A. (2016). *La mediación artística: arte para la transformación social, la inclusión social y el trabajo comunitario*. Octaedro.

Bibliografía complementaria

- Aberasturi Apraiz, E., & Peña Zabala, M. (2022). *Paisajes de la educación artística. Una aproximación desde el contexto universitario*. Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen Argitalpen Zerbitzua.
- Bishop, C. (2019) *Infiernos artificiales. Arte participativo y políticas de la espectaduría*. Taller de Ediciones Económicas.
- Chalmers, F. G. (2003). *Arte, educación y diversidad cultural*. Paidós.
- Daichendt, J. (2010). *Artist-Teacher: A Philosophy for Creating and Teaching*. Intellect.
- Efland, A. (2002). *Una historia de la educación del arte. Tendencias intelectuales y sociales en la enseñanza de las artes visuales*. Paidós.
- Escaño, C. (Coord.). (2019). *Lo que no se ve no existe. Artes, imagen y educación para el desarrollo*. UNED. <https://lectura-unebook-es.bucm.idm.oclc.org/viewer/9788436275315/1>
- Farro, C. (2020). La educación artística y su importancia para la formación integral de los estudiantes. *Educatos*, 40. <https://hdl.handle.net/20.500.12799/6800>
- Fernández Medina, S. L. (2013). Educación Artística y creatividad. Desarrollo de una propuesta de Educación Artística desde el arte contemporáneo.
- García, A. (2017). *Otra educación ya es posible: una introducción a las pedagogías alternativas*. Litera.
- Gennari, M. (1997). *La educación estética. Arte y literatura*. Paidós.
- Giráldez, A., & Malbrán, S. (2011). Generalistas, especialistas y artistas: algunas ideas sobre el perfil de los educadores. En Giráldez Hayes, A. & Pimentel, L. (Coords.), *Educación artística, cultura y ciudadanía* (pp. 39-44).

- Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).
- Greene, M. (2005). *Liberar la imaginación: ensayos sobre educación, arte y cambio social*. Graó.
- Grupo de Educación de Matadero Madrid. (2017). *Ni arte ni educación: una experiencia en la que lo pedagógico vertebra lo artístico*. Libros de la Catarata.
- Heinich, N. (2017). *El paradigma del arte contemporáneo*. Casimiro.
- Huerta, R. (2016). *Transeducar: arte, educación y derechos lgtb*. Egales.
- Huerta, R. (2010). Un proyecto de investigación en educación artística: aspectos identitarios de las maestras chilenas. *Pulso*, 33, 31-60.
- Lee Podesva, K. (2007). "A Pedagogical Turn: Brief Notes on Education as Art". *Fillip*. 6. Disponible en: <https://fillip.ca/content/a-pedagogical-turn>
- López-Aparicio Pérez, I. (2016). *Arte político y compromiso social: el arte como transformación creativa de conflictos*. CENDEAC.
- Monroy, M. L. B. (2011). La investigación creación en los trabajos de pregrado y postgrado en educación artística. *El artista: revista de investigaciones en música y artes plásticas*, (8), 317-330.
- Monroy, M. L. B. (2011). Estado del arte y definición de términos sobre el tema "La investigación en educación artística". *El artista*, (8), 224-241.
- Orbeta, A. (Ed.). (2022). *Cartografías de la educación artística*. Ediciones Universidad Alberto Hurtado.
- Pérez, P. & Prieto, M. (2008). *La intención*. Entreascuas.
- Thorne, S. (2017). *School. A Recent History of Self-Organized Art Education*. Sternberg Press.
- Raymond Bara, J. L. (2017). ¿Artista educador o educador artista? El límite difuso del rol social. *Educación Artística: Revista De Investigación (Eari)*, 8, 24-31. <https://doi.org/10.7203/eari.8.9458>
- Viadel, R. M. (2011). La investigación en educación artística. *Educatio siglo XXI*, 29(1), 211-230.

Otros recursos

- Cartografías Arte + Educación <https://cartografiasarteducadores.com/>
- Fundación Daniel y Nina Carasso <https://www.fondationcarasso.org/es/>
- Fundación Nadine <https://nadinefundacion.org/>
- Ni arte ni educación. Grupo de investigación de Educación Disruptiva de Matadero Madrid (GED) <http://www.niartenieducacion.com/>
- Red Planea. Red de arte y escuela <https://redplanea.org/>
- Sea Sociedad para la educación artística <https://sociedadeducacionartistica.org/>