

EDUCACIÓN DE LAS ARTES VISUALES. Fundamentos teóricos y prácticas contemporáneas en educación de las Artes Visuales, en diferentes contextos institucionales y comunitarios.

Prof. Reyes González Vida

OBJETIVOS

- Conocer teorías actuales vinculadas a la Educación de las Artes Visuales
- Reflexionar sobre la relación entre las teorías vinculadas con los actuales modelos de Educación Artística y nuestra forma de entender el arte y educar en arte
- Conocer prácticas contemporáneas vinculadas con los modelos explorados, desarrolladas en diferentes contextos institucionales y comunitarios
- Elaborar y poner en común proyectos de trabajo en relación con la teoría tratada

CONTENIDOS

1. Artes visuales y educación: Fundamentos teóricos

1.1 Relación entre nuestra idea de arte y nuestra manera de educar en arte

1.2 Relación entre nuestra idea de arte y actuales modelos de Educación Artística

1.2.1 El arte como experiencia: fundamentación teórica

1.2.2 Educación para la comprensión crítica de la cultura visual:
fundamentación teórica y estrategias para el desarrollo del sentido crítico

2. Artes Visuales y Educación: Prácticas contemporáneas

2.1 Aprendizaje por proyectos de trabajo

2.1.2 Proyectos de trabajo en diferentes contextos institucionales y comunitarios: museos, escuelas y otros espacios culturales

METODOLOGÍA

En general, esta asignatura propone el desarrollo de un proyecto de trabajo por grupos que permita al alumnado reflexionar sobre los posibles enfoques teóricos y estrategias contemporáneas desde los que puede abordar el desarrollo de proyectos educativos en torno a las artes visuales, en distintos contextos institucionales y comunitarios.

El trabajo final se concretará en la realización de un collage que plasme la investigación y el recorrido que a nivel práctico y teórico haya realizado cada grupo en la generación de ese proyecto.

Para todo ello se abordarán distintos métodos:

- *Actividades teóricas*: clases expositivas realizadas por la profesora sobre contenidos teórico-prácticos. En ellas se propicia el debate y se dialoga sobre lecturas de textos que favorecen la controversia y la deconstrucción de los contenidos trabajados.

- *Actividades prácticas*: desarrollo de proyectos por grupos, debates en torno a los mismos, a su enfoque educativo y posible metodología en el proceso de enseñanza aprendizaje en distintos contextos institucionales y comunitarios.

- *Actividades de tutoría*: apoyo al alumnado y sesiones orientativas.

- *Actividades de evaluación*: exposiciones de los proyectos diseñados por el alumnado, evaluando las estrategias seguidas en su desarrollo.

- *Actividades de trabajo autónomo del alumnado*: revisión de proyectos de trabajo contemporáneos desarrollados en distintos contextos institucionales y comunitarios, revisión de enfoques educativos, desarrollo de un proyecto de trabajo.

BIBLIOGRAFÍA

Acaso, M. (2014). *La educación artística no son manualidades*. Madrid: Catarata.

Acaso, M. (2011). *Perspectivas. Situación actual de la educación en los museos de artes visuales en España (Cuaderno 30)*, Madrid: Planeta.

Acaso, M, Antúnez N., Ávila, N., Belver, M.H., Moreno, M.C. y Nuere, S. (2011). *Didáctica de las artes y la cultura visual*. Madrid: Akal.

Aguirre, I. (2000). *Teorías y Prácticas en Educación Artística*. Pamplona: Universidad Pública de Navarra.

Antúnez, N. (2011). "Rompiendo las olas" en Acaso, M.; Belver, M. Nuere et al. (2011) *Didáctica de las artes y la cultura Visual*. Madrid: Akal.

Ávila, N. (2011). "Broadcast yourself" en Acaso, M.; Belver, M. Nuere et al. (2011) *Didáctica de las artes y la cultura Visual*. Madrid: Akal.

Arnheim, R. (1993). *Consideraciones sobre la educación artística*. Barcelona: Paidós.

Blanco, P. (Ed.) (2001) *Modos de hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa*. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca.

- Claramonte, J. (2011). *Arte de contexto*. San Sebastián: Nerea.
- Chalmers, F. G. (2003). *Arte, educación y diversidad cultural*. Barcelona: Paidós.
- Efland, A., Freedman, K. & Sthur, P. (2003). *La educación en el arte posmoderno*. Barcelona: Paidós.
- Freedman, K. (2006). *Enseñar la cultura visual*. Barcelona: Octaedro.
- Guash, A. M. (2000). *El arte último del siglo XX: Del posminimalismo a lo multicultural*, Madrid, Alianza Forma.
- Hernández, F. (2000). *Educación y Cultura Visual*. Barcelona: Octaedro.
- Hernández, F. (2007). *Espigadores de la Cultura Visual: Otra narrativa para la Educación de las Artes Visuales*. Barcelona: Octaedro.
- Marcellán, I. "Experiencia de trabajo con imágenes mediáticas en un aula de 5º de primaria" en *Invisibilidades: Revista Ibero-Americana De Pesquisa Em Educação, Cultura E Artes*, nº 2, 71-77.
- Martín Prada, J. (2012). *Otro tiempo para el arte*. Valencia: Sendemá.
- VVAA (2008), *Producción cultural y prácticas instituyentes. Líneas de ruptura en la crítica institucional*, Madrid, Traficantes de Sueños.
- Padró, C. (2003). "La museología crítica como una forma de reflexionar sobre los museos como zonas de conflicto e intercambio", en Lorente, J. P. y Almazán, D. (Eds). *Museología crítica y arte contemporáneo*. Zaragoza: Universidad de Zaragoza. pp. 51-52
- Porres, A. (2012) *Relaciones pedagógicas en torno a la cultura visual con jóvenes*. Barcelona: Octaedro.
- Larrosa, J. Y Skiliar, C. (Eds.) (2001). *Habitantes de Babel. Políticas y poéticas de la diferencia*. Barcelona: Laertes.