

TÉCNICAS ARTÍSTICAS PARA EDUCADORES SOCIALES

Ficha Docente

ASIGNATURA

Nombre de asignatura (Código GeA): TÉCNICAS ARTÍSTICAS PARA EDUCADORES SOCIALES (800271)

Créditos: 6

Créditos presenciales: 1,80

Créditos no presenciales: 4,20

Semestre: 5

PLAN/ES DONDE SE IMPARTE

Titulación: GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL Plan: GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL Curso: 3 Ciclo: 1 Carácter: Optativa Duración/es: Primer cuatrimestre (actas en Feb. y Jul.) Idioma/s en que se imparte: Español Módulo/Materia: FORMACIÓN COMPLEMENTARIA/INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA
Titulación: GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL Plan: GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL Curso: Ciclo: Carácter: Optativa Duración/es: Primer cuatrimestre (actas en Feb. y Jul.) Idioma/s en que se imparte: Español Módulo/Materia: FORMACIÓN COMPLEMENTARIA/INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA

PROFESOR COORDINADOR

Nombre	Departamento	Centro	Área	Categoría	Correo electrónico	Teléfono
LOPEZ FERNANDEZ, MARIA ANGELES	Didáctica de las Lenguas, Artes y Educación Física	Facultad de Educación	Única	Catedrático de Universidad	mariaanl@ucm.es	

PROFESORADO

Nombre	Departamento	Centro	Correo electrónico	Teléfono
LOPEZ FERNANDEZ, MARIA ANGELES	Didáctica de las Lenguas, Artes y Educación Física	Facultad de Educación	mariaanl@ucm.es	

SINOPSIS

Breve descriptor:

Funciones del arte en la Inclusión Social. Conocimiento de las bases del arte y el proceso creador en la intervención social con grupos, individuos y comunidades. Conocimiento de programas existentes de intervención social a través del arte. Análisis icónico en la construcción de la cultura visual. Comprensión y manipulación de los diversos materiales, medios y técnicas básicas para la representación plástica, artística y visual dirigida a Educadores sociales, así como la experimentación con las técnicas básicas de expresión artística, plástica y visual y el uso del arte y los espacios expositivos como herramienta transversal en la educación social.

Requisitos:

TÉCNICAS ARTÍSTICAS PARA EDUCADORES SOCIALES

Ficha Docente

Los de acceso a la titulación

Objetivos:

1. Conocer las funciones del arte y el proceso creador en contextos de inclusión social.
 2. Distinguir los elementos del lenguaje de las artes visuales, plásticas y artísticas.
 3. Adquirir habilidades artísticas (técnicas, materiales, procesos) para desarrollar proyectos de educación artística en la intervención social: del dibujo a la performance comunitaria.
 4. **Identificar el museo y las salas de artes visuales como espacios para el desarrollo comunitario y la educación social a través del arte. así como sus recursos**
 5. Reconocer y ser capaz de desarrollar procesos y proyectos artísticos para generar intervenciones dirigidas a la salud psicosocial y la inclusión social.
 6. Valorar las obras de arte en diferentes contextos sociales.
 7. Aprender la importancia de trabajar la educación artística y los procesos creadores como herramienta de pensamiento, comprensión y transformación de la realidad.
- Planificar programaciones de educación artística para intervención en educación social.

8. Conocer y desarrollar estrategias metodológicas del arte en contexto y de participación a través de diferentes técnicas artísticas.

COMPETENCIAS:

Generales

- CG 2. Comprender los procesos de aprendizaje a lo largo de la vida
- CG 3. Diseñar planes, programas, proyectos, acciones y recursos adaptados a los distintos niveles del sistema educativo, en las modalidades presenciales y virtuales.
- CG 10 Conocer las bases socioculturales del desarrollo humano
- CG 11. Comprender los referentes teóricos, históricos, culturales, políticos, ambientales, legales y los que surgen de la perspectiva comparada de la educación como marco de estudio del ser humano protagonista de la educación.
- CG 15. Diseñar y desarrollar procesos de participación social y desarrollo comunitario. CG 16. Elaborar y gestionar medios y recursos para la intervención socioeducativa.
- CG 17. Aplicar metodologías específicas de la acción socioeducativa.
- CG 18 Intervenir en proyectos y servicios socioeducativos y comunitarios.
- CG 19. Promover procesos de dinamización cultural y social.
- CG 20. Mediar en situaciones de riesgo y conflicto.
- CG 22. Gestionar y coordinar entidades, equipamientos y grupos, de acuerdo a los diferentes contextos y necesidades.
- CG 26. Asesorar y acompañar a individuos y grupos en procesos de desarrollo socioeducativo.
- CG 28. Realizar estudios prospectivos y evaluativos sobre características, necesidades y demandas socioeducativas.

Transversales:

- CT1. Conocer la dimensión social y educativa de la interacción con los iguales y saber promover la participación en actividades colectivas, el trabajo cooperativo y la responsabilidad individual.
- CT2. Dominar estrategias de comunicación interpersonal en distintos contextos sociales y educativos.
- CT3. Promover y colaborar en acciones sociales, especialmente en aquellas con especial incidencia en la formación ciudadana.
- CT4. Analizar de forma reflexiva y crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad actual que afectan al: impacto social y educativo de los lenguajes audiovisuales, cambios en las relaciones de género e intergeneracionales, multiculturalidad e interculturalidad, discriminación e inclusión social y desarrollo sostenible.
- CT5. Valorar la importancia del liderazgo, el espíritu emprendedor, la creatividad y la innovación en el desempeño profesional.
- CT6. Valorar la importancia del trabajo en equipo y adquirir destrezas para trabajar de manera interdisciplinar dentro y fuera de las organizaciones, desde la planificación, el diseño, la intervención y la evaluación de diferentes programas o cualquier otra intervención que lo precisen.
- CT7. Conocer y utilizar las estrategias de comunicación oral y escrita y el uso de las TIC en el desarrollo profesional.
- CT8. Adquirir un sentido ético de la profesión.
- CT9. Conocer y aplicar los modelos de calidad como eje fundamental en desempeño profesional
- CT10. Adquirir la capacidad de trabajo independiente, impulsando la organización y favoreciendo el aprendizaje autónomo.
- CT11. Aplicar el uso oral y escrito de una lengua extranjera en el desarrollo de la titulación.

Específicas:

TÉCNICAS ARTÍSTICAS PARA EDUCADORES SOCIALES

Ficha Docente

- CM 11.9 Valorar la educación artística como base fundamental de un comportamiento profesional respetuoso.
- CM 14.9 Comprender los procesos de diseño de planes, programas, proyectos y actividades de intervención aplicados a distintos campos (centros penitenciarios, menores en desamparo, etc.) .
- CM 15.2 Valorar las posibilidades y las estrategias para el desarrollo de una ciudadanía activa a través de la intervención socioeducativa.
- CM 17.3 Valorar la importancia de determinadas técnicas específicas, adecuadas para la intervención en determinados ámbitos profesionales del educador social.
- CM 19.5. Promover procesos de dinamización cultural y social, dirigidos especialmente a personas con necesidades educativas especiales .
- CM 20.2 Comprender la importancia de la mediación y desarrollar las principales destrezas que el educador social debe poner en práctica en la resolución de conflictos.
- CM 20.3 Conocer y usar técnicas de resolución de conflictos.

Otras:

ESPECIFICAS: (de Materia)
Técnicas Artísticas.
Función social de la creación artística.
Historia y actualidad.
Creación contemporánea y participación social.

Contenidos temáticos:

- MÓDULO 1. Funciones del arte y del proceso creador en el desarrollo humano
- MODULO 2. Conocimiento de las bases del arte y el proceso creador en la intervención social con grupos, individuos y comunidades.
- MODULO 3. Conocimiento de programas existentes de intervención social a través del arte.
- MODULO 4. Análisis en la construcción de la cultura visual.
- MÓDULO 5. Los museos y la institución cultural, sus recursos y posibilidades para la educación social.
- MÓDULO 6. la filosofía de las técnicas, materiales, soportes en educación social. Propuestas
- MÓDULO 7. El arte como vehículo de inclusión social y desarrollo personal y comunitario.
- MODULO 8. Proyectos artísticos para la educación social y el desarrollo comunitario.

ACTIVIDADES DOCENTES:

Clases teóricas:

Se abordará un 20% de clases teóricas para introducir los temas y módulos, profundizando en claves teóricas expuestas en el apartado de contenidos, pero implicando la participación activa del alumnado.

Seminarios:

Cuando sea posible, contaremos con la presencia de especialistas que puedan contribuir a la formación desde su práctica. Asimismo, se organizará al alumnado en pequeños grupos para que aborde temas de discusión en formato seminario.

Clases prácticas:

Se aborda en un 30% para desarrollar técnicas artísticas que puedan servir de canal, soporte y apoyo de la comunidad y como implementación individualizada.

Trabajos de campo:

Se realizará una investigación sobre actuaciones desde el arte en la educación social dentro de la Comunidad de Madrid. 10%

Prácticas clínicas:

TÉCNICAS ARTÍSTICAS PARA EDUCADORES SOCIALES

Ficha Docente

Laboratorios:

Exposiciones:

Se pedirán visitas obligatorias a espacios expositivos y talleres específicos en torno a exposiciones de interés para la educación social

Presentaciones:

Se presentarán casos y propuestas, en un 20%

Otras actividades:

Autoetnografía artística (20%). El alumnado realizará un trabajo introspectivo que aborde su identidad profesional a través de procesos creadores y lo compartirá con el alumnado.

TOTAL:

Se abordará un 20% de clases teóricas para introducir los temas y módulos, profundizando en claves teóricas expuestas en el apartado de contenidos, pero implicando la participación activa del alumnado. Cuando sea posible, contaremos con la presencia de especialistas que puedan contribuir a la formación desde su práctica. Asimismo, se organizará al alumnado en pequeños grupos para que aborde temas de discusión en formato seminario. Se aborda en un 50% para desarrollar técnicas artísticas que puedan servir de canal, soporte y apoyo de la comunidad y como implementación individualizada. Se realizará una observación/intervención de campo, 10%, en la que el alumnado, individual o en grupo, tendrá la posibilidad de ser testigo y compartir experiencias artísticas para la inclusión.

Evaluación:

Inicial, procesual y sumativa.
Portafolio creativo de aprendizajes y reflexión en el aula 20%
Desarrollo de técnicas artísticas y reflexión oral y escrita sobre las mismas (elaboración de ficha didáctica y alcance con distintos colectivos) 20%
Diseño y presentación de proyectos en grupo 20%
Asistencia y participación activa en el aula 20%
Pruebas escritas 20 %

Bibliografía básica:

Ardenne, P (2006) Un arte Contextual. Creación artística en medio urbano, en situación, de intervención, de participación.
Barbosa, Ana Mae (2017) Abordagem triangular. Cortez Editora.
Dewey, J. (2008) El arte como experiencia, Ed. Paidós.
Egan, Kieran (1997) Mentes educadas. Paidós.
Eisner, E. (2003). El arte y la creación de la mente. El papel de las artes visuales en la creación de la conciencia. Barcelona: Paidós
Ferrando, B (2012) Arte y cotidianidad. Hacia la transformación de la vida en Arte. Ardora Ediciones.
Gardner, H. (1994). Educación artística y desarrollo humano. Barcelona: Edit. Paidós.
G. Cano, M. (2013) Arte, contexto y participación. El hospital como espacio artístico. Tesis disponible en e-prints.
G. Cano, M (2019) Sororidad Situada. VVAA Sororidades instagramer.. pag. 45-50
Hernández, F. (2007) Espigadores de la cultura visual. Barcelona, Octaedro.
Hetland, L. Winner, E., Veenema, S., Sheridan, K. (2013). Studio Thinking 2. The real benefits id Visual Arts Education. New York: Teacher College Press
López Fdz. Cao (2015) Para qué el arte. Reflexiones sobre arte y su educación en tiempos de crisis. Madrid, Fundamentos.
LÓPEZ FDZ CAO, M.(2019) El arte abre ventanas. Re-construirnos a través del arte.Repensar la masculinidad. Madrid: Ed. Eneida, 2019 978-84-17726-07-
VVAA. (2014) Reflexionar desde las experiencias. Una visión complementaria entre España, Francia y Brasil.. Actas del II Congreso internacional de Educación Patrimonial.
guías educativas "Posibilidades de ser a través del arte", editorial Eneida.

Otra información relevante

RECURSOS:

TÉCNICAS ARTÍSTICAS PARA EDUCADORES SOCIALES

Ficha Docente

VV.AA. Colección «Posibilidades de ser a través del Arte». Editorial Eneida.