



GRADO EN BELLAS ARTES

Módulo	FUENTES AUXILIARES
Materia	DIDÁCTICA
Asignatura	CÓDIGO 801039 ARTISTA, CREATIVIDAD Y EDUCACIÓN

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA

Curso:	Cuarto
Carácter:	Optativa
Período de impartición:	Primer y segundo semestre
Carga Docente:	6 ECTS
Teórica	1 ECTS
Práctica	3 ECTS
Seminarios	1 ECTS

Coordinación: Noelia Antúnez del Cerro
Correo electrónico: noeliaadc@art.ucm.es

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Descriptor:

Con esta asignatura buscamos, en primer lugar, que los alumnos del Grado en Bellas Artes profundicen en las competencias didácticas para diseñar, implementar y evaluar proyectos educativos en los diferentes contextos profesionales actuales de la educación artística para que sean capaces de llevar a cabo un proyecto de intervención artística en diferentes contextos sociales en base a su valor educativo.

Además se profundizará en los diferentes papeles del artista en relación con la sociedad, la ciencia, la tecnología, la artesanía, las redes sociales..., la educación del artista y su participación en la educación actual, y en el uso de la creatividad en estas relaciones.

OBJETIVOS

Objetivos generales Los estudiantes serán capaces de posicionarse como artistas educadores frente a la sociedad y la educación actual, desarrollando proyectos educativos – artísticos.

Objetivos específicos

1. Los estudiantes conocerán de forma básica la historia de la formación del artista, su educación y los distintos modelos de transmisión del conocimiento artístico de los que se ha servido la sociedad para conseguirlo.
2. Los alumnos conocerán de forma básica los factores culturales se reflejan en el desarrollo de la educación artística, y que se proyecten en los pensadores y artistas a través de sus ideas, teorías y obras.



3. Los estudiantes analizarán el papel del artista y su doble papel: creador, por una parte, condicionado por esos factores sociales y los valores predominantes en su momento, y educador artístico, por otra, en cuanto transmisor de esos valores y conocimientos de los que es partícipe, sus diferentes implicaciones y cómo se refleja en el mundo artístico actual, en el educativo y en las diferentes perspectivas y visiones de ambos.
4. Los estudiantes conocerán los autores y teorías más importantes de la creatividad en relación con el arte y la educación.
5. Los estudiantes conocerán y emplearán las diferentes técnicas de creatividad aplicadas al desarrollo de proyectos educativos – artísticos.
6. Los alumnos serán capaces de realizar un posicionamiento personal como artistas educadores en relación a la sociedad y la educación actual.

COMPETENCIAS

Competencias generales:

- II. Competencia para la gestión de la información.
- III. Competencia para comunicación. Capacidad para exponer oralmente y por escrito con claridad problemas complejos y proyectos dentro de su campo de estudio.
- IV. Competencia para aprendizaje autónomo.
- V. Competencia para trabajar autónomamente.
- VI. Competencia para trabajar en equipo.
- VIII. Iniciativa propia y de automotivación.
- IX. Capacidad de perseverancia.
- X. Capacidad heurística y de especulación para la resolución de problemas, la realización de nuevos proyectos y estrategias de acción.
- XI. Habilidades interpersonales, conciencia de las capacidades y de los recursos propios.
- XVI. Compromiso ético profesional.

Competencias transversales

- VII. Competencia para integrarse en grupos multidisciplinares. Capacidad de colaboración con profesionales de otros campos.
- XII. Competencia para adaptarse a nuevas situaciones.
- XIII. Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad.
- XIV. Sensibilidad hacia temas medioambientales.
- XV. Sensibilidad hacia el patrimonio cultural.

Competencias específicas

6. Conocimiento del vocabulario, códigos, de los conceptos inherentes al ámbito artístico
8. Conocimiento de las diferentes funciones que el arte ha adquirido a través del desarrollo histórico. Estudiar la evolución del papel del artista a través del tiempo.
20. Capacidad de interpretar creativa e imaginativamente problemas artísticos
21. Capacidad de comprender y valorar discursos artísticos en relación con la propia obra
22. Capacidad de producir y relacionar ideas dentro del proceso creativo
26. Capacidad de curiosidad y de sorpresa más allá de la percepción práctica
28. Capacidad de trabajar en equipo



CONTENIDOS

Bloques temáticos:

Bloque 1: El artista frente a la sociedad, la educación y la creatividad.

Bloque 2: Desarrollo de proyectos artísticos - educativos.

Programa:

Bloque 1: El artista frente a la sociedad, la educación y la creatividad.

1. Historia de la educación artística. La formación del artista.
2. Diferentes papeles del artista frente a la sociedad y la educación actual. El artista y sus relaciones con la ciencia, la tecnología, la artesanía, las redes sociales.
3. Creatividad: conceptos básicos.
4. Posicionamiento propio.

Bloque 2: Proyectos

1. Diseño y desarrollo de proyectos educativos – artísticos.
2. Creatividad aplicada a proyectos educativos – artísticos.
3. Exposición y evaluación de proyectos educativos – artísticos.

Resultados del aprendizaje

Los estudiantes serán capaces de diseñar, implementar y evaluar un proyecto artístico – educativo en el que reflexionen y se posicionen como artistas frente a la sociedad y educación actuales, así como de exponerlos de forma visual y verbal.

METODOLOGÍA

Descripción:

La metodología estará basada en los principios de intervención educativa, para lo cual se partirá del conocimiento del alumno, así como del aprendizaje por descubrimiento mediante el método por Proyectos. De esta forma, el alumno llegará a conseguir conocimientos a partir de su propia experiencia, consiguiendo aprendizajes significativos.



Actividad Formativa:

Actividad	Competencias específicas	ECTS
Desarrollo teórico – práctico de los contenidos teóricos de la asignatura	Conocimiento del vocabulario, códigos, de los conceptos inherentes al ámbito educativo y artístico. Capacidad de encontrar contextos en los que utilizar el arte como valor educativo. Conocer los contextos formales y no formales. Elaborar un proyecto de valor educativo. Elaborar un proyecto capaz de convertirse en producción cultural acorde con las nuevas tendencias	4
Seminarios de expertos en diferentes contenidos relacionados con la asignatura	Conocimiento del valor educativo de las disciplinas artísticas y de la educación artística en relación al momento sociocultural.	1
Visita a museos, centros de arte,...	Competencia para integrarse en grupos multidisciplinares. Capacidad de colaboración con profesionales de otros campos.	1

Actividad del alumno:

Cronograma:

Mes	1	2	3	4
Ejercicio I	Primer posicionamiento y búsqueda común de objetivos			
Ejercicio II		Prácticas relacionadas con las clases teóricas		
Ejercicio III	Cuaderno memoria			
Ejercicio IV			Desarrollo del proyecto, exposición y evaluación de proyectos	



EVALUACIÓN

Participación activa: 20%
Seguimiento de trabajos prácticos: 20%
Evaluación de la actividad investigadora realizada: 20%
Evaluación del proyecto o examen final: 40%

BIBLIOGRAFÍA

- CSIKSZENTMIHALYI, M. (1998): *Creatividad. El flujo y la psicología del descubrimiento y la invención*. Barcelona, Paidós.
- EFLAND, A. D. (2002): *Una historia de la educación del arte. Tendencias actuales y sociales en la enseñanza de las artes visuales*. Barcelona, Paidós.
- EFLAND, A. D., FREEMAN, K. y STUHR, P. (2003): *La educación en el arte postmoderno*. Barcelona, Paidós.
- EISNER, E. W. (2004): *El arte y la creación de la mente. El papel de las artes visuales en la transformación de la conciencia*. Barcelona, Paidós.
- GARDNER, H. (1994): *Educación artística y desarrollo humano*, Barcelona, Paidós.
(1999): *Inteligencias múltiples*, Barcelona, Paidós.
- GENNARI, M. (1997): *La educación estética*. Barcelona, Paidós.
- WILSON, B., HURWITZ, A. y WILSON, M. (2004): *La enseñanza del dibujo a partir del arte*. Barcelona, Paidós.