

FICHA DE ASIGNATURA. ESTUDIOS DE MÁSTER

Titulación: Máster Universitario en Educación Artística en Instituciones Sociales y Culturales

Curso Académico: 2013/14

Asignatura: EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN MUSEOS E INSTITUCIONES CULTURALES

Código: 607339

Módulo: Específico

Carácter: Obligatorio

Créditos ECTS: 6 (150 hrs)

- Presenciales: 45 hrs
- No presenciales (trabajo bajo tutela del profesor): 45 hrs
- No presenciales (trabajo autónomo del alumno): 60 hrs

Duración: Cuatrimestral

Profesor/es: María Acaso López-Bosch

Breve descriptor:

La materia *Educación artística en Museos e Instituciones culturales*, reflexiona sobre las nuevas estrategias y metodologías de acción para la enseñanza y el aprendizaje de las artes visuales en contextos culturales como museos y otros centros de carácter cultural.

Requisitos: Los de acceso a la titulación

Competencias:

Generales:

- CG 1.** Analizar información proveniente de fuentes diversas en el ámbito de la educación artística, sirviéndose de las vías tradicionales, así como de las tecnologías de la información y comunicación.
- CG 2.** Elaborar documentación e informes comparativos y críticos a partir de los materiales recogidos en las fuentes diversas del ámbito de la educación artística.
- CG 3.** Definir líneas de investigación, diseños metodológicos y evaluación de resultados, que permitan desarrollar proyectos y trabajos de investigación adaptados al contexto de la educación artística.
- CG 4.** Presentar y defender públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación dentro del ámbito de la educación artística.
- CG 5.** Planificar vías de trabajo que permitan la interacción entre investigación y práctica en el ámbito de la educación artística.
- CG 6.** Proponer proyectos de intervención que favorezcan la multidisciplinariedad y se articulen sobre la realidad social en la que la educación artística puede tener cabida.
- CG 7.** Desarrollar habilidades de estudio y de investigación autónomas que permitan continuar con los estudios de doctorado en el EEES, en las líneas de investigación vinculadas a la educación artística.

Transversales

- CT1.** Analizar información y documentación en el ámbito de la educación artística.
- CT2.** Demostrar capacidad para exponer y defender informes de carácter científico y técnico, dentro del campo de estudio de la educación artística.
- CT3.** Demostrar capacidad de desarrollar aprendizajes y trabajos de manera autónoma en educación artística.

CT4. Resolver problemas en contextos de aplicación de la educación artística, de manera creativa, funcional e innovadora.

CT5. Demostrar competencia para integrarse en grupos multidisciplinares en colaboración con profesionales de otros campos (la salud, el bienestar, museos e instituciones culturales y sociales, etc.)

CT6. Demostrar capacidad heurística y de especulación para la resolución de problemas, la realización de nuevos proyectos y estrategias de acción para la integración de proyectos de educación artística en nuevos contextos.

CT7. Organizar trabajos en equipo adaptándose a situaciones nuevas, reconociendo 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 una cultura de la paz y de valores democráticos, para acometer proyectos conjuntos en el ámbito de la educación artística.

Específicas

CE 5. Identificar la importancia de la educación artística en el desarrollo cultural, en sus dimensiones apreciativa, de construcción de conceptos y de desarrollo personal y grupal.

CE 13. Evaluar programas, talleres, actividades e intervenciones dentro del ámbito de las artes plásticas y visuales, en los contextos específicos de actuación.

CE 14. Planificar proyectos tanto individuales como en colaboración con equipos multidisciplinares en el ámbito de la educación artística.

CE 18. Revisar las propuestas didácticas y pedagógicas del ámbito nacional e internacional que se han desarrollado en museos e instituciones culturales.

CE 19. Diseñar propuestas didácticas y pedagógicas para su desarrollo en museos y otras instituciones culturales.

Contenidos:

1. Especificaciones de la educación artística en instituciones culturales: características genéricas de la Educación No Formal

Como contexto de inicio, el primer bloque temático a tratar analizará las características específicas de lo denominado como Educación No Formal mediante un estudio comparativo con la Educación Formal donde serán tratadas las necesidades de ambos contextos. Así mismo abordaremos las diferentes capacidades y competencias profesionales del educador de arte en el contexto específico de las instituciones culturales diferenciando entre cinco tipos de instituciones concretas: museos, centros de arte, fundaciones, centros culturales y nuevos contextos. En este punto serán analizadas las conclusiones del estudio *Perspectivas. Situación actual de la educación en los museos de artes visuales en España* (Acaso, 2011) en el que se establece un giro creativo de la citada figura profesional a partir del cual la capacidad de generar materiales y formatos se prioriza sobre la capacidad de memorización de datos.

2. Los departamentos de educación y su función en las instituciones culturales

Mediante el segundo bloque se llevará a cabo un análisis exhaustivo del trabajo profesional del educador de arte en los departamentos de educación de las instituciones citadas (*From Periphery to Center: Art Museum Education in the 21st Century, 2010*)

- Organización general de los museos, centros de arte y otras organizaciones culturales

- Organización del departamento de educación
- Funciones del departamento de educación

En este apartado será analizada de manera concreta la importancia del Aula didáctica que poseen los museos para realizar sus actividades pedagógicas. Se trabajarán las diferentes posibilidades en cuanto a *diseño de espacios, mobiliario, iluminación* etc. mediante estudios de casos específicos como las aulas de La Fundación la Caixa y el CA2M.

3. Posicionamiento pedagógico. Teoría de la educación en museos. Estudios de casos

El tercer bloque temático se hará una revisión de los diferentes modelos pedagógicos utilizados en los museos de artes visuales para implementar sus programas. Serán analizados los modelos tradicionales de las grandes instituciones norteamericanas (EACD/VTS) versus los modelos emergentes de colectivos artístico-pedagógicos haciendo especial hincapié en *metodologías innovadoras de corte disruptivo*:

EACD. Educación Artística Como Disciplina (Getty Center for Education in the Arts); VTS. Visual Thinking Strategies (MOMA); AAA. Aprendiendo Através del Arte. GUGGENHEIM; RADICAL EDUCATION. DOCUMENTA 12+ Carmen Morsch; MUSEO RIZOMÁTICO. Pedagogías invisibles; ANTIMUSEO. Antimuseo; RIZOVOCALIDAD. CA2M; EDUPUNK. MAMM Medellín; PEDAGOGÍA CRÍTICA. Transductores. MNCARS; COMUNITY BASED PROGRAMS. Broocklyn Museum of Art

4. Herramientas de intervención educativa en los museos de artes visuales. Estudios de casos

En el cuarto bloque se estudiarán las diferentes herramientas de intervención educativa necesarias para la implementación de programas educativos en los museos de artes visuales. En este apartado será analizarán los formatos que se desarrollan en la actualidad desde una postura crítica. Como en los bloques anteriores, serán revisados diferentes estudios de casos (TATE MODERN, Artium, MUSAC, Museo Thyssen, New Museum, MOMA, Laboral, Fundación Telefónica España, CA2M, Museo de Antioquia etc.). Entre otros, serán analizados los siguientes formatos:

- Público general: Visitas guiadas; Visitas de familias; Talleres para Tercera Edad
- Público infantil y adolescente: Talleres escolares; Talleres de verano
- Públicos con necesidades espaciales: Formación del profesorado

5. Herramientas de comunicación, evaluación, investigación y archivo

En el quinto bloque será analizados las formas de divulgación de las actividades del Departamento de Educación tales como: Cartelas, Audio guías, Publicaciones, WEB, Redes Sociales, APPS

En este apartado se revisarán las principales aplicaciones tecnológicas utilizadas en estos momentos por los departamentos de educación de los museos y sus implicaciones con respecto al aprendizaje de los públicos.

En el terreno de la investigación, se analizará la necesidad de evaluar las actividades del departamento a través de las herramientas ya desarrolladas en otros centros junto con la necesidad de crear herramientas nuevas. Se hará especial hincapié en el tema del Archivo así como la necesidad de crear un espacio de memoria de las actividades pedagógicas de los museos.

6. Pedagogías invisibles en los museos de artes visuales

En este apartado se analiza el currículum oculto de las instituciones culturales revisando cuestiones tales como *direccionalidad, agencia y performatividad*. A través de la obra de Griselda Pollock (2010) *Encuentros en el museo feminista virtual*, se llevará a cabo una revisión crítica de los programas educativos en las instituciones culturales haciendo especial énfasis en temas que permanecen ocultos en los discursos museísticos como el predominio de *género, clase y raza*.

7. Comisariado educativo

Para terminar, mediante el último bloque serán revisada una de las actividades con mayor proyección en los departamentos de educación de los museos de artes visuales denominada como Comisariado Educativo, y que tiene que ver con diferentes desarrollos expositivos comisariados desde los departamentos de educación. Serán analizados los estudios de casos de diferentes museos como el Guggenheim Bilbao y el Museo del Patio Herreriano de Valladolid.

Actividades docentes: (% aproximado respecto del total de créditos)

Clases teóricas	20 %
Clases prácticas y talleres	20%
Exposiciones y presentaciones	5%
Trabajos	30%
Estudio independiente	20%
Tutorías	5%

Evaluación: (% aproximado respecto del total de la calificación)

Asistencia y participación	30 %
Realización de trabajos	50%
Realización de pruebas prácticas	10%
Realización de pruebas escritas	10%