



IDENTIFYING DATA

Transmission, mediation and artistic education

Subject	Transmission, mediation and artistic education			
Code	P01G010V01802			
Study programme	(*)Grao en Belas Artes			
Descriptors	ECTS Credits	Choose	Year	Quadmester
	6	Mandatory	4th	2nd
Teaching language	Spanish			
Department				
Coordinator	Cabello Pérez, Paloma Varela Casal, Cristina			
Lecturers	Cabello Pérez, Paloma García González, Silvia Varela Casal, Cristina			
E-mail	cristinavarelacasal@uvigo.es pcabello@uvigo.es			
Web	http://belasartes.uvigo.es			
General description	(*)É imposible delimitar a actividade creativa da educativa. A intención desta materia é achegar o futuro profesional das Belas Artes a todos e cada un dos campos, para que poida intervir como mediador ou transmisor das áreas de coñecemento das artes plásticas, é dicir, da Educación Artística nos museos, da propia práctica artística, do campo da publicidade, da ilustración e da literatura, da xestión cultural e da educación das Artes Plásticas non reguladas no actual sistema educativo.			

Competencies

Code	
A2	(*)Comprensión crítica da evolución dos valores estéticos, históricos, materiais, económicos e conceptuais. Analizar a evolución dos valores da arte desde unha perspectiva socioeconómica e cultural
A4	(*)Comprensión crítica da dimensión preformativa e de incidencia social da arte. Analizar a repercusión recíproca entre a arte e a sociedade
A13	(*)Coñecemento básico da metodoloxía de investigación das fontes, a análise, a interpretación e síntese. Analizar, interpretar e sintetizar as fontes
A14	(*)Coñecemento dos instrumentos e métodos de experimentación en arte. Aprendizaxe das metodoloxías creativas asociadas a cada linguaxe artística
A15	(*)Coñecemento dos métodos artísticos susceptibles de seren aplicados a proxectos socioculturais. Estudar as metodoloxías que faciliten a actuación artística no entorno social
A17	(*)Coñecemento dos diferentes axentes artísticos e o seu funcionamento. Identificar os distintos intermediarios artísticos e as súas funcións na dinámica da arte e a súa metodoloxía de traballo
A19	(*)Capacidade para identificar e entender os problemas da arte. Establecer os aspectos da arte que xeran procesos de creación.
A23	(*)Capacidade de comunicación. Aprender a traducir as ideas artísticas para poder transmitilas
A24	(*)Capacidade para expoñer oralmente e por escrito con claridade problemas artísticos complexos e proxectos
A25	(*)Capacidade de (auto)reflexión analítica e (auto)crítica no traballo artístico.
A29	(*)Capacidade de iniciativa propia e de automotivación
A33	(*)Capacidade de colaboración con outras disciplinas. Desenvolvemento de vías de relación e intercambio con outros campos de coñecemento
A35	(*)Capacidade para activar un contexto cultural e/ou modificar un contexto público ou privado. Saber entender o contexto cultural para xerar iniciativas e dinamizar o entorno
A36	(*)Capacidade de documentar a produción artística. Utilizar as ferramentas e recursos necesarios para contextualizar e explicar a propia obra artística
A39	(*)Capacidade de determinar o sistema de presentación adecuado para as calidades artísticas específicas dunha obra de arte. Adquirir criterios para a adecuada apreciación da obra de arte en relación co seu entorno e exhibición
A45	(*)Habilidade para comunicar e difundir proxectos artísticos

A46	(*)Habilidade para realizar proxectos artísticos con repercusión social e nos medios. Utilizar os recursos de difusión dos proxectos artísticos co fin de potenciar a súa repercusión social
A47	(*)Habilidade para realizar e integrar proxectos artísticos en contextos máis amplos. Desenvolver estratexias de proxección da creación artística para alén do seu campo de actuación
A48	(*)Habilidade para unha presentación adecuada dos proxectos artísticos. Saber comunicar os proxectos artísticos en contextos diversificados
A49	(*)Habilidades interpersoais, conciencia das capacidades e dos recursos propios para o desenvolvemento do traballo artístico
B1	(*)Capacidade de xestión da información.
B2	(*)Capacidade de comunicación. Capacidade para expoñer oralmente e por escrito con claridade problemas complexos e proxectos dentro do seu campo de estudo
B3	(*)Coñecemento básico da metodoloxía de investigación das fontes, a análise, a interpretación e síntese
B5	(*)Capacidade de traballar autonomamente.
B8	(*)Capacidade de iniciativa propia e de automotivación.
B11	(*)Habilidades interpersoais, conciencia das capacidades e dos recursos propios
B12	(*)Capacidade de adaptación a novas situacións.
B14	(*)Sensibilidade en temas ambientais.
B16	(*)Compromiso ético profesional.

Learning aims

Expected results from this subject	Training and Learning Results	
(*)Coñecemento dos modelos de aprendizaxe da arte.	A4 A13 A15 A17	
(*)Coñecementos das distintas disciplinas que concorren na transmisión das obras de arte.	A2 A4 A15 A17	B14
(*)Capacidade para a análise, a reflexión e a transmisión no ámbito da arte.	A23 A24 A25 A45	B1 B2 B3
(*)Coñecemento do proceso creativo como método de traballo.	A14 A19 A23 A24	
(*)Capacidade de comunicación verbal, escrita e gráfica para a transmisión de coñecementos.	A23 A24 A39 A45	B3
(*)Capacidade para analizar, sintetizar e resolver problemas para a transmisión dos coñecementos da arte.	A23 A24 A39 A45 A46	B3
(*)Capacidade para comprender a dimensión educativa da arte.	A4 A33 A35	B16
(*)Habilidade para aplicar métodos, procedementos e técnicas propios da investigación e da práctica artística para a educación da arte.	A45 A47 A48	B1 B2 B3
(*)Habilidade para analizar e reflexionar sobre o propio proceso creativo.	A25 A29 A36 A45 A49	B5 B8 B11
(*)Habilidade para o uso de procesos e procedementos artísticos no deseño de recursos educativos.	A39 A45 A47 A48	B2
(*)Habilidades básicas para a mediación artística.	A45 A46 A47 A48	B2 B3 B12

Contents	
Topic	
(*)Teoría do ensino-aprendizaxe.	(*)Modelos de aprendizaxe conductista e de aprendizaxe cognitiva. Recursos para a aprendizaxe e a comunicación: empíricos, icónicos e simbólicos.
(*)O proceso creativo, a súa estrutura e o seu método de traballo: o proxecto.	(*)As fases do proceso creativo: análise, síntese, diversificación, verificación e avaliación. Modelo e estrutura dun proxecto creativo.
(*)A transmisión do coñecemento da arte: o mediador.	(*)As áreas de coñecemento da arte: historia, estética, linguaxe artística e procedementos. As relacións existentes entre estas catro áreas nos distintos momentos históricos. A reflexión sobre a experiencia e a práctica artística. Os espazos profesionais que conteñen a educación artística non regulada polo sistema educativo.
(*)O deseño dun prototipo, como recurso para a transmisión de coñecemento da arte.	(*)Función da educación artística. Análise de xogos e xoguetes para a educación artística. Recursos didácticos publicados nos museos de arte contemporánea. Libros e literatura para a educación da arte. O libro de artista como recurso de comunicación. A dimensión didáctica da arte.

Planning			
	Class hours	Hours outside the classroom	Total hours
Introductory activities	3.3	0	3.3
Integrated methodologies	10.5	31	41.5
Master Session	8	0	8
Workshops	10.5	31.5	42
Outdoor study / field practices	7	10	17
Proceedings	9.4	0	9.4
Portfolio / dossier	1.3	25	26.3
Short answer tests	2.5	0	2.5

*The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies	
	Description
Introductory activities	(*)Os aspectos básicos da guía docente serán expostos no aula, así como as actividades que se van a desenvolver ao longo do cuatrimestre co seu calendario correspondente. Propoñerase unha proba curta como diagnóstico de punto de partida e como reflexión dos coñecementos previos que ten o alumno.
Integrated methodologies	(*)Utilizaremos unha metodoloxía activa, onde o alumno involúcrese no proceso de aprendizaxe mediante a análise e o estudo do tema exposto no aula e dos textos propostos para lectura. O xuízo crítico: a decisión do que se pode facer, da función que ha de ter, con que procedementos e que forma ou linguaxe poderían ser os adecuados. Propoñeranse tres proxectos coa intención de executalos e avaliarlos. A avaliación dos prototipos é parte fundamental do proceso de aprendizaxe. Para iso, deseñaranse programas de intervención educativa. O criterio de avaliación que se aplicará para cada un dos prototipos estará implícito no obxectivo de cada un dos proxectos.
Master Session	(*)Cando se inicie cada bloque de contidos, expoñerase no aula cos recursos necesarios e propoñerase a secuencia de traballo, explicando tamén a secuencia de aprendizaxe. En cada un dos temas facilitarase a bibliografía específica.
Workshops	(*)Unha das fases fundamentais do proceso creativo é o diálogo que se establece cos procedementos e linguaxes para buscar xeitos posibles de materializar unha idea. Esta fase desenvolverémola con grupos máis reducidos e unha atención individualizada para que o profesor poida axudar á procura divergente, a enriquecer o proceso e a acoutalo no momento oportuno. Tomaranse decisións individuais ou en grupo e realizaranse os prototipos.
Outdoor study / field practices	(*)Poñeranse en práctica os distintos programas para a avaliación dos prototipos.
Proceedings	(*)Intercambiaranse experiencias e analizaranse os resultados das distintas prácticas de avaliación en cada proxecto. Froito destas experiencias e da reflexión que conllevan, poderán emitir un xuízo sobre a función e efectividade dos prototipos avaliados, informe que terán que achegar no dossier de cada un dos proxectos realizados no cuatrimestre.

Personalized attention	
Methodologies	Description
Workshops	
Proceedings	
Integrated methodologies	

Tests	Description	
Short answer tests		
Assessment		
	Description	Qualification
Integrated methodologies	(*)Observarase e valorarase a actitude de colaboración e participación, a organización entre os alumnos e a empregada nos traballos presentados. Isto conforma unha parte fundamental no proceso de aprendizaxe.Teranse en conta as competencias adquiridas a través do desenvolvemento dos tres proxectos e da realización dos tres prototipos cos seus programas e informes de avaliación.O resultado do traballo autónomo e do traballo de aula quedará reflectido nos dossiers.	10
Workshops	(*)Observarase a diversidade de solucións e a riqueza na resolución de problemas. Tomaranse notas do proceso.Todo isto terá que estar reflectido nos dossiers.	25
Outdoor study / field practices	(*)Valorarase o informe emitido, froito da experiencia práctica e do debate.Todo iso terá que estar reflectido nos dossiers.	10
Portfolio / dossier	(*)Suscitásense tres proxectos,unha vez terminada cada experiencia, o alumno presentará un dossier no que reflectirá o proceso creativo.Nestes tres documentos, poderemos valorar os traballos realizados polos alumnos nas distintas actividades programadas: estudo e análise de situacións, toma de decisións, talleres, proposta de traballo, programa de avaliación e informe de efectividade do prototipo deseñado.Valoraranse a estrutura, a secuencia e os recursos que se utilicen para reflectir mellor o proceso.As ilustracións, a maquetación e a presentación de cada dossier teñen que ser coherentes co contido, xa que son parte da comunicación de ideas. O martes 14 de maio 2013 será a data límite para ter entregados os tres dossiers.	50
Short answer tests	(*)Ao longo do proceso de ensino-aprendizaxe, o profesor formula cuestións oportunas coa intención de valorar que é o que sabe e que é o que debe saber o alumno. Con estas probas, non só teremos información sobre os coñecementos significativos do alumno, senón que utilizaremos esta técnica como recurso para que o alumno sintetice as súas ideas.Estas conclusións tamén se verán reflectidas no dossier.	5

Other comments on the Evaluation

Sources of information

Arnheim R., **Consideraciones sobre la educación artística**, Paidós,
Ausubel Novak y Hanesian, **Psicología educativa. Un punto de vista cognoscitivo.**, Trillas,
Beljon J.J., **Gramática del arte**, Celeste ediciones,
Berger J., **Modos de ver**, Gustavo Gili,
Bruner J.S., **El proceso mental en el aprendizaje**, Narcea,
Dondis A., **La sintaxis de la imagen**, Gustavo Gili,
Eco U., **Historia de la belleza**, Lumen,
Edwards, B., **Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro**, Urano,
Eisner E., **Educación la visión artística**, Paidós,
Freeland C., **Pero ¿esto es arte?**, Cátedra,
Gadner H., **Arte mente y cerebro**, Paidós,
Hernández y Hernández, Jodar Minarro A. y Marin Viadel R., **¿Que es la educación artística?**, Sendai,
Munari B., **¿Cómo nacen los objetos?**, Gustavo Gili,
Marina J.A., **La educación del talento**, Ariel,Planeta,
Marina J.A., **Teoría de la inteligencia creadora**, Anagrama,
Munari B., **Diseño y comunicación visual**, Gustavo Gili,
Neill, A. S., **Hijos en libertad**, Gedisa,
Read, H., **Educación por el arte**, Paidós,

Recommendations