

Educación musical y visual

Código: 102036
Créditos ECTS: 9

Titulación	Tipo	Curso	Semestre
2500798 Educación Primaria	OB	2	A

Contacto

Nombre: Cristina Gonzalez Martin

Correo electrónico: Cristina.Gonzalez.Martin@uab.cat

Uso de idiomas

Lengua vehicular mayoritaria: catalán (cat)

Algún grupo íntegramente en inglés: Sí

Algún grupo íntegramente en catalán: Sí

Algún grupo íntegramente en español: No

Equipo docente

Gemma Lopez Garcia

Berta Menen Ortin

Marta Dosaiguas Canal

Cristina González Martín

Almudena Martin Martinez

Sandra Olaya Plaza

Joan Lluís Cepria Honorato

Ruth Ortin Lozano

Equipo docente externo a la UAB

Joan Lluís Ceprià

Prerequisitos

No se exigen prerrequisito para cursar esta asignatura.

Objetivos y contextualización

Comprender la naturaleza de los procesos artísticos (performativa de las artes y música) y sus recursos para ser formalizados.

Conocer intervenciones educativas en el ámbito de: imagen, objeto y espacio.

Conocer los contenidos musicales que se trabajan en primaria y algunas aplicaciones didácticas en el ámbito de la música.

Competencias

- Adquirir recursos per a fomentar la participació al llarg de la vida en activitats musicals i plàstiques dins i fora de l'escola.
- Analitzar i reconèixer les pròpies competències socioemocionals (en termes de fortaleces, potencialitats i debilitats), per desenvolupar aquelles que siguin necessàries en el desenvolupament professional.
- Comprendre els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i social des de les arts.
- Conèixer el currículum escolar de l'educació artística, en els seus aspectes plàstic, audiovisual i musical.
- Conèixer i aplicar a les aules les tecnologies de la informació i de la comunicació.
- Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
- Desenvolupar i avaluar continguts del currículum mitjançant recursos didàctics apropiats i promoure les competències corresponents als estudiants.
- Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant de forma individual com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
- Mantenir una relació crítica i autònoma respecte els sabers, els valors i les institucions socials públiques i privades.
- Reflexionar entorn les pràctiques d'aula per tal d'innovar i millorar la tasca docent. Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre els estudiants.
- Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinari).

Resultados de aprendizaje

1. Adquirir las habilidades básicas en la práctica de la interpretación, escucha y creación para convertirse en buen modelo musical.
2. Adquirir los conocimientos curriculares artísticos de la escuela.
3. Adquirir los conocimientos curriculares, metodológicos, evaluativos y competenciales apropiados para su aplicación profesional.
4. Comprender el valor de la educación artística en el desarrollo de la personas y de la sociedad.
5. Conocer, analizar y producir material didáctico aplicado a la enseñanza artística.
6. Conocer y utilizar recursos tecnológicos en las actividades programadas.
7. Estar capacitados para trabajar en equipo.
8. Experimentar la música en relación al contexto social y cultural.
9. Haber adquirido conocimientos y capacidades y habilidades en la dimensión productiva y perceptiva de las artes plásticas y musicales.
10. Haber desarrollado conocimientos y capacidades críticas respecto de la cultura y la educación.
11. Haber desarrollado las capacidades creativas y de innovación.
12. Llevar a cabo proyectos que incluyan diferentes disciplinas artísticas en su proceso.
13. Organizar con eficacia y rentabilidad la parte autónoma del aprendizaje.
14. Reconocer el valor de las artes en la formación de la persona, y el papel fundamental que la escuela tiene como responsable de esta condición.
15. Reconocer las emociones propias y de los otros, y su valor en la educación artística en la escuela.

Contenido

Bloque I. Arte y educación

DIMENSIÓN CULTURAL Y PERFORMATIVA

- 1.- La educación del arte en el desarrollo de la persona.
- 2.- Relaciones entre arte y educación.
- 3.- Contextos históricos, sociales y culturales.
- 3.1- La sociedad audiovisual.

Bloque II. Formación en la práctica de las artes

DIMENSIÓN PRODUCTIVA y PERFORMATIVA

- 1.- El pensamiento visual y el desarrollo artístico: procedimientos y técnicas bidimensionales y tridimensionales.
- 2.- Prácticas y proyectos relacionados con diferentes movimientos artístico y contextos culturales.
- 3.- Comprensión y experimentación de la práctica del arte como proceso de conocimiento.

Bloque III. La educación visual y plástica en la escuela
DIMENSIÓN EDUCATIVA: LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA
1.- El currículo de educación artística: visual y plástica
2.- Metodologías, procesos y estrategias

Bloque IV Música y educación
DIMENSIÓN CULTURAL
1.- La música: arte y lenguaje entre los hombres y las culturas
2.- La música en relación al contexto social y cultural
Educación musical y visual 2012 - 2013

Bloque V. Formación en la práctica musical
DIMENSIÓN PRODUCTIVA Y PERCEPTIVA DE LA MÚSICA
1.- La interpretación musical a través de la voz y los instrumentos o materiales afines.
1.1.- La canción como elemento básico de práctica musical.
1.2.- Iniciación al gesto de dirección.
2.- La escucha de música en el proceso de sensibilización y para el logro de conocimientos.
3.- La creación sonora. De la transmisión oral en la codificación.

Bloque VI. La educación musical en la escuela
DIMENSIÓN DIDÁCTICA DE LA MÚSICA
1.- La enseñanza-aprendizaje de la música
1.1.- Principios metodológicos fundamentales, recursos, materiales y estrategias.
2.- La música y sus implicaciones a nivel fisiológico, psicomotriz, emocional y cognitivo.

Metodología

SUPERVISADAS

Tutorías y otras actividades tutorizadas.

AUTÓNOMAS

Realización de propuestas: teoría y práctica de la educación artística: música y visual y plástica.

DIRIGIDAS

Presencial en grupo

Exposiciones por parte del profesorado de los contenidos y cuestiones básicas del temario. Se realiza con todo el grupo

clase y permite la exposición de los principales contenidos a través de una participación abierta y activa por parte de los estudiantes.

Planteamiento y organización de los ejercicios y actividades que se realizarán posteriormente en seminarios.

Coordinación y planteamiento de las actividades interdisciplinarias entre plástica y musical.

Realización de actividades musicales colectivas.

seminarios

Espacios de trabajo en grupo reducidos (1/2 parte del gran grupo) supervisado por el profesorado donde mediante análisis de

documentos, resolución de casos o actividades diversas profundiza en los contenidos y temáticas, trabajadas en el gran grupo.

Realización de los ejercicios y actividades diseñados en las sesiones de gran grupo.

Realización de ejercicios y actividades específicas del trabajo de seminario.

Actividades de exposiciones orales, individuales o en grupo. Comentarios y críticas de los resultados.

Salidas a museos u otros centros artísticos y audiciones musicales.

NOTA: El profesor puede pedir la compra de algunos materiales para llevar a término las diferentes actividades.

Actividades

Título	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Tipo: Dirigidas			
EXPOSICIÓN EN GRUPO	27	1,08	2, 3, 5, 8, 9, 13
SEMINARIS	41	1,64	2, 3, 4, 10, 11, 14, 15
Tipo: Supervisadas			
ACTIVIDADES TUTORIZADAS	45	1,8	1, 5, 7, 8, 9, 11, 12
Tipo: Autónomas			
Realización de propuestas: teoría y práctica de la educación artística: música y visual.	112	4,48	3, 1, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 12

Evaluación

La asistencia a clase es obligatoria: el estudiante debe asistir a un mínimo de un 80% de clases, en caso contrario se considerará no evaluable.

Para poder superar la asignatura se deben haber aprobado cada una de las dos partes de que consta, la de educación visual y plástica, y la de educación musical. La nota final será la media aritmética entre las dos partes.

Los estudiantes que durante el curso hayan haciendo un seguimiento adecuado de la asignatura y aún así les quede algún aspecto no alcanzado se les dará la oportunidad de poder superar la materia, realizando un trabajo autónomo adicional o rehaciendo alguna de las actividades entregadas o realizadas. Se deberá estudiar cada caso en función de la situación de cada estudiante.

En el caso de música, es necesario haber superado el examen escrito para aprobar.

Actividades de evaluación

Título	Peso	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Bloque I. Arte y educación. DIMENSIÓN CULTURAL Y PERFORMATIVA	15	0	0	4, 10, 14
Bloque II. Formación en la práctica del arte. DIMENSIÓN PRODUCTIVA Y PERFORMATIVA	25	0	0	2, 3, 7, 9, 11, 12
Bloque III. La educación artística en la escuela. DIMENSIÓN EDUCATIVA: LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA	10	0	0	2, 3, 5, 6, 7, 13, 12, 15

Bloque IV. Educación musical en la escuela. DIMENSIÓN DIDÁCTICA DE LA MÚSICA	10	0	0	2, 3, 7, 11, 13, 14, 15
Bloque V. Formación en la práctica musical. DIMENSIÓN PRODUCTIVA Y PERCEPTIVA DE LA MÚSICA	30	0	0	1, 7, 8, 9, 11, 12
Bloque VI Música y educación. DIMENSIÓN CULTURAL	10	0	0	4, 10, 13, 14

Bibliografía

EDUCACIÓN PERFORMATIVA DE LAS ARTS

- ARNHEIM, R. (1993): Consideraciones sobre la educación artística. Barcelona. Paidós
- (1979): Arte y percepción visual. Madrid: Alianza.
- BERGER, R. (1979): Arte y comunicación. Barcelona: G.G.S.A.
- CHALMERS, F.G. (2003): Arte, educació i diversitat cultural. Barcelona: Paidós.
- CHOMSKY, N. (2003): Chomsky on democracy education (C.P. Otero, Ed.). New York: Roudledge Falmer.
- CSIKSZENTMIHALYI, M. (1998): Creatividad. El fluir y la psicología del descubrimiento y la invención. Barcelona: Paidós.
- DUBORGEL, B. (1981): El dibujo del niño. Estructuras y símbolos. Paidós: Barcelona.
- EDWARDS, B. (1994): Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro. Barcelona. Urano
- EFLAND, A. (2002): Una historia de la educación del arte. Tendencias intelectuales y sociales en la enseñanza de las artes visuales. Barcelona: Paidós.
- (2004): Arte y cognición. La integración de las artes visuales en el currículum. Barcelona. Ed. Octoedro.
- EISNER, E. (2004): El arte y la creación de la mente. Barcelona, Paidós
- (2005): Educar la visión artística. Barcelona, Paidós. (1ª edición, 1972)
- FARAH, M.J. (1985): "Psychophysical evidence for a shared representational medium for mental images and percepts", en Journal of Experimental Psychology. General, vol. 114. pp. 91-103.
- FREIRE, H. (2008): "Arte infantil y transformación social" en El rapto de Europa. Pensamiento y creación. 13, nov. 2008, p. 23-38
- GARDNER, H. (1994): Educación artística y desarrollo humano. Barcelona, Paidós.
- (1995): Inteligencias múltiples. La teoría en la práctica. Barcelona, Paidós.
- HERNÁNDEZ, F. (1997): Educación y cultura visual. Publicaciones MCEP: Sevilla.
- JUANOLA, R. (1993): "El pèl de l'emperador i la ploma del pollastre, o com practicar l'art del dibuix realista" en Perspectiva Escolar. Núm. 171, p. 15-20. Publicació Rosa Sensat: Barcelona
- JUST, A., i CARPENTER, P. (1985): "Cognitive coordinate systems: Accounts of mental rotation and individual differences in spatial ability" en Psychological Review, vol. 92, pp. 137-172.
- LOGAN, L. (1980): Estrategias para una enseñanza creativa. Barcelona: Oikos-Thau.
- LOWENFELD, V.; LAMBERT, W. (1977): Desarrollo de la capacidad creadora. Buenos Aires. Kapelusz.
- MALINS, F. (1983): Mirar un cuadro: para entender la pintura. Madrid: Hermann Blume.
- MARÍN, R. (2005): Investigación en Educación Artística. Univ. de Granada y Sevilla.
- MATTHEWS, J. (2002): El arte de la Infancia y la Adolescencia. La construcción del significado. Barcelona, Paidós.
- PARSONS, M. J. (2002): Cómo entendemos el arte: una perspectiva cognitivo-evolutiva de la experiencia estética. Barcelona. Paidós.
- ROOT-BERNSTEIN, R. i M.. (2002): El secreto de la creatividad. Ed Kairós. Barcelona
- TATARKIEWICZ, W. (2002): Historia de seis ideas, Ed. Tecnos, Col. Meliópolis.
- Un toque de creatividad (2006). Redes n. 417. La 2, TVE. Presentador: Eduard Punset.
- La inteligencia creativa (2001). Redes. n.217. La 2, TVE. Presentador: Eduard Punset.
- Thomas Riedelsheimer (2001): Ríos y mareas: Andy Goldsworthy
- Unitat de Didàctica de les Arts Plàstiques
- <http://www.uab.cat/servlet/Satellite/el-departament/didactica-de-les-arts-plastiques-1243492964927.html>

EDUCACIÓN MUSICAL

- BLACKING, J. (1994): Fins a quin punt l'home és music. Vic. Eumo
- BONAL, E; CASAS, M; CASAS, N. (2005): Diversitat. Cançons, danses... activitats i recursos per a la convivència en la diversitat. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Fundació Bofill.(inclou 2 CDs)

DDAA: Cançons populars i tradicionals a l'escola. Propostes didàctiques i metodològiques. Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament.

HARGREAVES, D. J. (1998): Música y desarrollo psicológico. Barcelona. Graó.

Hennessy, S. (1995): Music 7-11. Developing primary teaching skills. Londres, Routledge.

MAIDEU, J. (1996): Assaig. Cançons i exercicis. Barcelona: Eumo editorial.

MALAGARRIGA, T; VALLS, A. (2003): La audición musical en la Educación Infantil Barcelona: CEAC (inclou CD)

SWANWICK, K. (1991): Música, pensamiento y educación. Madrid: Morata y MEC.

TAFURI, J. (2006): ¿Se nace musical? Barcelona: Graó.

CURRICULUM I EDUCACIÓ PRIMÀRIA:

<http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/index.php?module=Pages&func=display&pageid=2>

EDUCACIÓ, CURRICULUM : educació primària. Catalunya. Departament d'Educació II. Catalunya. Servei d'Ordenació Curricular 1. Educació primària - Catalunya - Currículums 373.312.14(467.1):

http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/file.php?file=docs/primaria/curriculum_ep.pdf