

**FICHA DE ASIGNATURA
ESTUDIOS DE MÁSTER**

Titulación: Máster de Arteterapia y Educación Artística para la Inclusión Social

Plan de Estudios: Oficial

Curso Académico: 2014-2015

Asignatura:
Los museos como espacios educativos para la inclusión social. Metodologías, modelos y diseños educativos

Código:

Materia:
Arte e inclusión

Módulo: II
Especialización e investigación en ámbitos culturales

Carácter:
Formación optativa/ [optative subject](#)

Créditos ECTS: 6 créditos ECTS/ 6 ECTS credits

- Presenciales:** 3 ECTS - 50% = 75 horas
 - No presenciales:** 3 ECTS - 50% = 75 horas
-

Duración: Semestral

Semestre/s: 2º

Idioma/s: Castellano

Profesor/es: Olaia fontal Merillas, Noemí Peña

Coordinadora: Olaia fontal Merillas

Breve descriptor:

En un primer tema nos centramos en analizar el ámbito no formal de la educación, analizando tipologías, modelos y clasificaciones de espacios educativos para, en un segundo tema, abordar directamente el contexto específico de los museos. Así, nos centramos en analizar modelos, programas y acciones de diferentes museos nacionales e internacionales, entendidos como espacios de difusión, comunicación, educación, socialización y patrimonialización.

Una vez nos hemos centrado en los museos como espacios para el trabajo educativo con la diversidad, analizamos diferentes proyectos y recursos generados para colectivos específicos, desde personas con discapacidades diferentes, hasta personas mayores, colectivos en riesgo de exclusión social o la diversidad de la comunidad. El siguiente paso es que los alumnos sean capaces de diseñar recursos y estrategias educativas para trabajar la diversidad desde los museos. Finalmente, analizamos el caso específico de los museos comunitarios, que mantienen estrechos lazos con el tejido socio-comunitario de su entorno.

Desde los museos y partiendo de diferentes concepciones museográficas y psicopedagógicas, se están llevando a cabo programas y diseños de intervención que merecen un estudio específico, orientado a la medición de los resultados, es decir, a la investigación evaluativa; realizaremos un recorrido transversal y un estudio en profundidad de, al menos, un caso relativo a cada modelo. En efecto, la investigación en el ámbito específico de la educación museal ha ido adquiriendo una gran especificidad en las dos últimas décadas. Por ello, pretendemos estudiar en profundidad proyectos de investigación competentes, de impacto social e incluso tesis doctorales que se ocupan de este campo de conocimiento. Indagaremos, además, en técnicas e instrumentos concretos para abordar la atención a la diversidad

Requisitos:

Ninguno

Objetivos:

- Conocer, analizar y valorar las posibilidades y modelos de intervención socioeducativa a través de la educación artística en diferentes espacios culturales del ámbito no formal.
 - Identificar diferentes tipologías de museos, en función de sus orientaciones museológicas, museográficas y psico-pedagógicas, especialmente en lo relativo al tratamiento de la diversidad.
 - Conocer y analizar diferentes líneas de diseño educativo en los museos nacionales e internacionales para trabajar la diversidad
 - Analizar y evaluar programaciones y proyectos educativos nacionales internacionales de referencia en el marco de la inclusión social a través de la educación artística no formal.
- Analizar y evaluar programaciones y proyectos educativos nacionales internacionales de referencia en el marco de la inclusión social a través de la educación artística no formal.
- Diferenciar diferentes modelos de museos educativos en su trabajo con la diversidad, en función de la concepción de su proyección educativa, de los públicos, así como de los procesos de enseñanza-aprendizaje.
 - Establecer las claves para diseñar y evaluar programaciones educativas para trabajar la diversidad en los museos.

Competencias:

CG1 Profundización en los fundamentos psicológicos del Arte y su relación con el Arteterapia (AT).

CG3 Conocimiento de las posibilidades que el arte y sus creaciones a lo largo de la historia presentan como motivadoras de aprendizaje y desarrollo.

CG4 Habilidad para manejar diversas técnicas artísticas aplicadas a colectivos vulnerables, atendiendo a sus posibilidades y limitaciones.

CG5 Reconocimiento y profundización de los procesos relacionados con el proceso creador, el AT y la educación artística para la inclusión social.

CG6 Capacidad para utilizar las metodologías avanzadas de trabajo en el diseño y puesta en marcha de talleres interdisciplinarios a través del arte.

CG8 Capacidad para comprender y utilizar conceptos y terminología específica referidos a los fundamentos psicológicos del AT y la Educación Artística como vía para la inclusión social; y cómo éstas son utilizadas, evaluadas y aplicadas.

CEC1 Capacidad para reconocer y respetar las características y diferencias de los diferentes públicos que acuden a las diferentes instituciones culturales, su especificidad y categorización.

CEC2 Análisis de los diferentes recursos didácticos y modelos metodológicos en el diseño y evaluación de programas, educativos para públicos con necesidades educativas especiales en instituciones culturales nacionales e internacionales.

CEC3 Capacidad para promover los principios de un modelo basado en la inclusión social desde los museos e instituciones culturales.

CEC4 Destreza para diseñar y elaborar materiales didácticos para trabajar en contextos no formales con la diversidad

	de público y capacidades diferenciadas.
CEC5	Capacidad para la reflexión crítica acerca de los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y social desde las artes en la enseñanza no formal.
CEC6	Capacidad para organizar teórica y metodológicamente el proceso de investigación sobre un objeto de estudio propio del ámbito de la Educación Artística
CEI1	Conocimiento en profundidad de las principales metodologías de investigación aplicadas al arte como terapia.
CEI2	Capacidad para desarrollar e implementar las metodologías de investigación.
CEI3	Capacidad para diseñar proyectos de investigación conforme a los modelos metodológicos propios de las áreas de estudio.

Contenidos temáticos:

Tema 1: Ámbitos educativos no formales.

- Tipologías y modelos.
- Clasificaciones en función de su orientación educativa.
- Ejemplos y referentes nacionales e internacionales

Tema 2: Los museos y la educación no formal.

- Programas y acciones educativas para la comunidad escolar.
- Atención a públicos con capacidades y discapacidades diversas.
- La museografía para la accesibilidad
- Líneas de musealización didáctica.
- Modelos educativos en los museos: desde la difusión hasta la inclusión social

Tema 3: Proyectos y recursos educativos generados por los museos para colectivos específicos.

- Indicadores, tipologías y modelos.
- Análisis y evaluación de referentes.
- Metodología de elaboración de proyectos y recursos para diferentes públicos.

Tema 4: La colaboración entre el museo y el medio social

- Análisis de modelos y prácticas en el ámbito nacional e internacional.
- El trabajo colaborativo entre el museo y las asociaciones.
- Análisis de proyectos de innovación entre museos y el entorno social: referentes nacionales e internacionales.
 - El aprovechamiento social de los recursos generados por los departamentos de educación de los museos.

Tema 5: Análisis de los modelos de intervención de departamentos educativos de museos.

- Modelo transmisivo-comunicativo.
- Modelo educativo.
- Modelo socializador.
- Modelo inclusivo.
- Modelo patrimonializador.

Tema 6: Análisis de investigaciones, tesis doctorales y publicaciones en educación museal orientada al trabajo educativo de la diversidad.

- Proyectos de I+D+i.
- Investigaciones desde museos nacionales e internacionales.
- Investigaciones con instituciones del tejido socio-comunitario.

Tema 7: Técnicas e instrumentos educativos para la atención a la diversidad en los museos.

- Métodos de investigación en educación museal descriptivos, explicativos, predictivos y experimentales.
- Búsqueda de información: Fuentes, bases de datos y recursos bibliográficos.
- Fases de una investigación y estructura formal de la investigación.

Actividades docentes:

La materia se articula en función de tres vías formativas fundamentales: Docencia teórica, actividades de análisis, debate y reflexión y Estudio y trabajo individual (tutelado y autónomo) del alumnado.

Actividades expositivas.

Orientadas a la exposición, debate y análisis teórico de los contenidos.

- Exposición-discusión de contenidos en grupo-clase.

Actividades prácticas.

Orientadas al análisis, desarrollo y aplicación práctica de los contenidos.

- Debates, análisis de casos y exposiciones por parte de los estudiantes.
- Trabajos de campo.

Actividades tuteladas y autodirigidas.

Orientadas a despertar la capacidad reflexiva, y la conciencia crítica.

- Trabajos de investigación en pequeño grupo, lecturas obligatorias.
- Visionado de documentos audiovisuales específicos y posterior análisis.

Actividades autodirigidas, lecturas y búsqueda de información por parte del alumno.

Evaluación:

Actividades individuales y en grupo realizadas a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje, recogidas en el portfolio: 50% de la calificación.

Realización de un ensayo individual sobre un tema, cuya elección debe contar con el visto bueno del profesor o profesora correspondiente, 30% de la calificación.

Examen.

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO	PESO EN LA NOTA FINAL	OBSERVACIONES
Portafolio	50%	Formado por el conjunto de todas las actividades individuales y en grupo realizadas a lo largo del curso.
Ensayo individual	30%	Elaboración de un proyecto o estrategia de intervención, cuya elección debe contar con el visto bueno del profesor o profesora correspondiente
Examen	20 %	

Bibliografía básica:

Temas I y II
Básica

- Asensio, M. y Pol, E. (2002). *Nuevos escenarios en educación. Aprendizaje informal sobre el patrimonio, los museos y la ciudad*. Buenos Aires: Aique.
- Díaz Balerdi, I. (2008). *La memoria fragmentada. El museo y sus paradojas*. Gijón: Trea.
- Fontal, O. (2007). ¿Se están generando nuevas identidades?: del museo contenedor al museo patrimonial. En Calaf, R. Fontal, O. y Valle, R. E. (Coords.). *Museos de arte y educación. Construir patrimonios desde la diversidad*. Gijón: Trea.
- Fontal, O. (2009a). La didáctica en los museos de arte. En *Cuadernos de Pedagogía*, 394, 63-67.
- Fontal, O. (2009b). Los museos de arte: un campo emergente de investigación e innovación para la enseñanza del arte. En *Revista electrónica*

interuniversitaria de formación del profesorado, ISSN 1575-0965, Vol. 12, Nº. 4, págs. 75-88.

- Juanola, R. y Colomer, A. (2005). Museos y educadores: perspectivas y retos de futuro. En Huerta, R. y de la Calle, R. La mirada inquieta. UPV: Valencia.
- Poussou, V. (2007). Entre utopía y realidad: acciones innovadoras y estrategias de públicos. En Huerta, R. y De la Calle, R. (eds). *Espacios estimulantes. Museos y educación artística*. Valencia: PUV. Pp. 167-177.
- O'Donoghue, D. (2009). Predicting Performance in Art College: How Useful are the Entry Portfolio and Other Variables in Explaining Variance in First Year Marks? En *International Journal of Art & Design Education*, 28, 1, 82-106.
- Rice, C. y Yenawine, P. (2002). A Conversation on Object-Centered Learning in Art Museums. En *Curator: The Museum Journal*, 45, 4, 289-299.
- Rico, J. C. (Coord.). (2008). *La caja de cristal, un número modelo de museo*. Gijón: Trea.

Complementaria.

Balada, M. y Juanola, R. (1987). La educación visual en la escuela. Barcelona: Paidós.

- Calaf, R. (2009): *Didáctica del Patrimonio: epistemología, metodología y estudio de casos*. Gijón: Trea.

- Colom, A.J.; Sarramona, J.; Vázquez, G. (1998). *Educación no formal*, Barcelona: Ariel.

- Efland, A. D.; Freedman, K. y Stuhr, P. (2003). *La educación en el arte postmoderno*. Barcelona: Paidós.

- Eisner, E. W. (2004). *El papel de las artes visuales en la transformación de la conciencia*. Barcelona: Paidós.

- Gardner, H. (1999). *Inteligencias múltiples. La teoría en la práctica*. Barcelona: Paidós. (1995 1ª ed.).

- Maeso Rubio, F. (2003). El arte de construir el conocimiento artístico. En Marín Viadel, R. (coord.). *Didáctica de la educación artística para Primaria*. Madrid: Pearson. Pp. 229-272.

- Marín Viadel, R. (2001). Educación artística y visual: multicultural, medioambiental, multimedia. En *Aula de Innovación Educativa*, 98. 16-20.

Temas III y IV

Básica

Álvarez, L. (2007). El museo como comunidad de aprendizaje. En Huerta, R. y De la Calle, R. (eds). *Espacios estimulantes. Museos y educación artística*. Valencia: PUV. Pp. 109-127.

- Asensio, M. y Pol, E. (2002). *Nuevos escenarios en educación*.

Aprendizaje informal sobre el patrimonio, los museos y la ciudad. Buenos Aires: Aique.

- Calaf, R.; Fontal, O. y Valle, R. E. (Coords.). (2007). *Museos de arte y educación: construir patrimonios desde la diversidad*. Gijón: Trea.

- Sampietro, M. y Abad, I. (2005). El espectador olvidado. Estrategias para un acercamiento efectivo entre el arte y el público. En Beltrán, C. L. (ed.). *Educación como Mediación en Centros de Arte Contemporáneo*. Salamanca: U.S/Junta de Castilla y León/Artdidaktion. Pp. 210-215.

- Community Museum Project: <http://www.hkcmp.org>

Complementaria

- Calbó, M. (2006). Propuestas multisensoriales, multiculturales e interdisciplinarias. En *Aula de innovación Educativa*, 151, pp. 10-14
- Ferreras, R.; Moreno, A.; De la Riva, B y Rodríguez, E. (2006). El museo como laboratorio. Área de investigación y extensión educativa (museo Thyssen-Bornemisza). En Calaf, R.; Fontal, O. y Valle, R. E. (Coords.) *Museos de Arte y Educación. Construir Patrimonios desde la diversidad*. Gijón: Trea.
- Huerta, R. y De la Calle, R. (eds). (2007). *Espacios estimulantes. Museos y educación artística*. Valencia: PUV.
- Huerta, R. y de la Calle, R. (eds.). (2005). *La mirada inquieta*. UPV: Valencia.
- Juanola, R.; Calbó, M. y Vallés, J. (2005). Educación del patrimonio: visiones interdisciplinarias. Girona: Institut del Patrimoni Cultural de la Universitat de Girona.

Temas V, VI y VII

Básica

- Arnal, J.; Del Rincón, D.; Latorre, A. (1996). Bases metodológicas de la investigación educativa. Barcelona: Grup92
- Arnal, J.; Del Rincón, D.; Latorre, A.. (2001). Investigación educativa: fundamentos y metodología. Barcelona: Labor
- Del Rincón, D.; Arnal, J.; Latorre, A.; Sans, A. (1995). Técnicas de investigación en ciencias sociales Madrid: Dykinson.
- Huerta, R. y De la Calle, R. (eds). (2007). *Espacios estimulantes. Museos y educación artística*. Valencia: PUV.
- Huerta, R. y de la Calle, R. (eds.). (2005). *La mirada inquieta*. UPV: Valencia.
- Laundry, A. y Meunier, A. (Dir.). (2008). *Research in museum education: actions and perspectives*. Montreal: Multimondes.
- Martínez Mediano, C. (coord.) y GONZÁLEZ GALÁN, A. (2004): *Técnicas e instrumentos de recogida y análisis de datos*. Madrid: UNED. Unidades Didácticas.

Complementaria

- Asensio, M. y Pol, E. (2002). *Nuevos escenarios en educación. Aprendizaje informal sobre el patrimonio, los museos y la ciudad*. Buenos Aires: Aique.
- Eco, U (1996). *Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de investigación, estudio y estructura*. Barcelona: Gedisa.

Metodología:

La materia se articula en función de tres vías formativas fundamentales: Docencia teórica, actividades de análisis, debate y reflexión y Estudio y trabajo individual (tutelado y autónomo) del alumnado.

Actividades expositivas.

Orientadas a la exposición, debate y análisis teórico de los contenidos.

- Exposición-discusión de contenidos en grupo-clase.

Actividades prácticas.

Orientadas al análisis, desarrollo y aplicación práctica de los contenidos.

- Debates, análisis de casos y exposiciones por parte de los estudiantes.
- Trabajos de campo.

Actividades tuteladas y autodirigidas.

Orientadas a despertar la capacidad reflexiva, y la conciencia crítica.

- Trabajos de investigación en pequeño grupo, lecturas obligatorias.
- Visionado de documentos audiovisuales específicos y posterior análisis.

Actividades autodirigidas, lecturas y búsqueda de información por parte del alumno.