

PROGRAMA DE DOCTORADO *Artes Visuales y educación: un enfoque construccionista*

Curso de doctorado

ESTUDIOS MULTICULTURALES Y EDUCACIÓN ARTÍSTICA COMPARADA

PROFESORA: Roser Juanola

Universidad de Girona

Objetivos

- Plantear la situación actual de los estudios multiculturales.
- Proporcionar claves de interpretación de los modelos más relevantes en arte y educación y de las principales tendencias de la innovación educativa.
- Comparar los diferentes modelos de arte y educación y proponer una perspectiva global que afrente los retos del momento actual.
- Reflexionar sobre conceptos como: Globalización, universalidad, multiculturalidad y sobre los retos y problemas de la educación comparada en los estudios de la educación artística multicultural.
- Favorecer el estudio y potenciar la investigación en metodologías comparadas, divulgando nuevas aportaciones minoritarias, pero relevantes.
- Iniciar investigaciones que apliquen la metodología comparada en la educación artística multicultural

Contenidos

-Bases teóricas de la metodología comparativa en la educación general.

- Presentación del método comparativo y sus fases principales.
- Evolución del método comparativo y estado actual.
- Viabilidad y aplicación del método comparativo en la Educación artística.

- Ejes principales para definir un mapa de influencias de la Educación Artística:

- Las tendencias centroeuropeas y la integración de las artes durante el s. XIX.
- La influencia anglosajona: Read, Dewey y sus seguidores.
- Algunas influencias aisladas: el caso latino europeo (Munari, Parini, Malaguzzi, Lazotti).
- Pedagogía de la Educación Artística en Cataluña y España.
- La labor de las asociaciones profesionales y los congresos internacionales.
- El momento actual del movimiento latinoamericano: CLEA.
- Los estudios visuales y sus ámbitos pluridisciplinarios.
- Los modelos holísticos..

- Claves para interpretar las influencias de nuestro contexto.

- El paso de la modernidad a la postmodernidad y la postglobalización.
- Los orígenes de los estudios visuales: las teorías de la percepción y la aportación de la educación visual.
- Educación visual versus Expresión Plástica
- La creación de los diseños curriculares y su repercusión en la Educación Artística
- Una integración de los saberes teórico-prácticos en la EA: el modelo DBAE
- Multiculturalidad, universalidad y retos de futuro.
- Una reinterpretación de la Educación Estética y sus valores.

- Pre- diseño de la investigación.

- Diagnóstico y estado de la cuestión: análisis de experiencias para interpretar la evolución en nuestro contexto.
- Aplicación de metodologías comparativas relacionando los bloques anteriores.

Metodología y Evaluación: Las sesiones serán presenciales y en tutoría virtual. Se entregarán las lecturas y documentación recomendada en la primera sesión y se marcarán la pauta de seguimiento de las mismas.

La evaluación incluirá la participación en los debates realizados en las clases y las aportaciones en forma de propuestas. El trabajo original de cada alumno, actuará como eje de valoración y constará de un pre-diseño de una investigación comparativa en Educación Artística. Esta tendrá en cuenta por una parte, el tema elegido y su desarrollo que dará lugar a un seguimiento por fases, y por otra parte, la metodología, las conclusiones finales y la documentación.

BIBLIOGRAFÍA DE EDUCACIÓN COMPARADA

- ALTBACH, P.G.; KELLY, G.P. (comp).1990. *Nuevos enfoques en Educación Comparada*. Mondatori. Madrid.
- BEREDAY, G.F. 1968. *El método comparativo en pedagogía*. Herder. Barcelona
- FERRER, F. 1990. *Educación Comparada. Fundamentos teóricos, metodología y modelos*. PPU. Barcelona.
- FERRER, F. 2002. *La educación comparada actual*. Ariel. Barcelona.
- GARCÍA, G. J. L., 1982. *Educación comparada. Fundamentos y problemas*. Ed. Dykinson. Madrid.
- RAVENTÓS, F. 1990. *Metodología comparativa y pedagogía comparada*. Boixareu Univ. Barcelona.
- ROSSELLÓ, P. 1987. *La teoria del corrents educatiu*. 1ª reimpresión en catalán. Eumo Vic.
- SCRIEWER, J.; PEDRO, F. 1993. *Manual de Educación Comparada. Vol.2 Teorías, investigaciones, perspectivas*. Barcelona. PPU.
- UNESCO. 2000. *Informe sobre la educación en el mundo*. El derecho a la educación. Santillana/UNESCO. Madrid.

REVISTAS

- Comparative Education Review
- Perspectivas (UNESCO-BIE)
- Revista Española de Educación Comparada

Direcciones electrónicas

- <http://www.eurydice.org>
- <http://www.un.org>
- <http://www.sc.ehu.es/sees>
- <http://www.oei.org>

BIBLIOGRAFÍA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y MULTICULTURALIDAD

- ARAÑÓ, J. C. Educación por el arte; Arte por la educación .En: *Revista de Arte y Educación*, n. 2 Universidad de Sevilla 1978. ppg. 10-14.
- BALADA, M. i JUANOLA, R. (1984): *L'Educació Visual a l'Escola*.- Barcelona, Ed. 62.- Edición castellana (1987): *La Educación Visual en la Escuela*.- Barcelona, Ed. Paidós.
- BARBOSA, A.M. (1991): Art Education and Environment.- *Journal of Multicultural & Cross-Cultural Research in Art Education*, Vol 9, 59-64.
- BARBOSA, A.M. (2001): *Propuesta triangular: ecología de la y en la educación*.- En: *Actas del "Congreso Internacional de Educación Artística y formación artística"*; Universidad de la Sabana, Bogotá, Colombia. Pag.177-190
- BARKAN, M. (1965) *Curriculum Problems in Art Education*. Pennsylvania: Penn State University. .
- CALBÓ, M. (2001): Els valors eco-socials de l'art com a valors de l'art en l'educació. A: Fosati & Huerta (ed), *Comunicaciones del Congreso "Los valores del arte en la enseñanza"*.- Valencia, Universidad de Valencia. Pàg: 53-66
- CARY, R. (1998): *Critical Art Pedagogy. Foundations for Postmodern Art Education*.- New York and London, Garland publishing, Inc.
- CECCATO, S. (1987): La fabbrica del bello. L'estetica per tutti o per pochi.- Milano. Rizzoli.
- CHALMERS, F. G. (2003).Arte, educación y diversidad cultural., Barcelona Ed. Paidós.
- CORRAL MORALES, J. (1999): Marco teórico y propuesta de unidad didáctica para la educación intercultural desde el área de educación plástica y visual.- *Arte, Individuo y Sociedad*, 11: 127-146.
- CSIKSZENTMIHALYI, M., ROBINSON & RICK, E. (1990): *The Art of Seeing. An Interpretation of the Aesthetic Encounter*.- Malibu, California. The J. Paul Getty Trust.

- DAY, M. D. (1917). Discipline-based art education in secondary classrooms. *Studies in Art Education*, 28(4), 234-242.
- DE LA CALLE, R. (1981): *En torno al hecho artístico*.- Valencia, Fernando Torres.
- DEWEY, J. (1983): *Art as Experience*.- New York, Ed. Llimton, Balchan Co. (1934, 1ª ed.)
- EFLAND, A. (2002) Historia de la educación del arte, Ed. Paidós, Barcelona
- EFLAND, A., FREEDMAN, K. & STUHR, P. (2003) La educación en el arte postmoderno.- Barcelona, Paidós
- EISNER, E.W. (1991): El arte y la creación de la mente.- Barcelona, Ed. Paidós.
- EISNER, E.W. (1995): *Educación la visión artística*.- Barcelona, Paidós Ibérica, S.A.- Coordinación y prólogo: R. Juanola.
- GARDNER, H. (1994): *Educación artística y desarrollo humano*.- Barcelona, Paidós Ibérica.- Paidós Educador.
- GEERTZ, C. (1994): *Conocimiento local. Ensayos sobre la interpretación de las culturas*.- Barcelona, Paidós. (Primera ed. 1976)
- GIMENO SACRISTÁN, J. (2001): *Educación y convivir en la cultura global*.- Madrid, Morata.
- HERNANDEZ, F. (1997): *Educación y cultura visual*.- Sevilla, MCEP
- HERNÁNDEZ, F., JODAR, A., MARÍN, R. (1991): *¿Qué es la educación artística?*- L'Hospitalet (Barcelona), Ed. Sendai.
- JOURNAL OF MULTICULTURAL AND CROSS-CULTURAL RESEARCH IN ART EDUCATION, May 1999, volume 17. The Ohio State University.
- JUANOLA R. (1992): *Differenze individuali e creatività*. Convegno nazionale "Educazione e creatività". Belluno (Italia). Public. Associazione di P.C. L'Arte del Gioco.
- JUANOLA TERRADELLAS, R. (1993): Bases psicológicas de la educación artística. Aproximación al tratamiento de la diversidad.- *Aula*, nº 15, 17-21.
- JUANOLA TERRADELLAS, R. (1995): Cultura(s) en arte y educación.- *Aula*, nº 35, 5-10.
- JUANOLA, R (2002): Un modelo holístico de educación artística.- Ponencia en el Coloquio Interuniversitario José Antonio Echevarría, La Habana, Cuba, Noviembre.
- JUANOLA, R. & CALBÓ, M. (2003): Los niveles educativos y sus transiciones: capacidades básicas, contenidos y estrategias en educación artística.- Press.
- LAZOTTI, L. (1987): *Leggere l'Arte. Una proposta di Analisi testuale*.- Milano. Franco Angeli Libri.
- MARIN, R (1966) : *La historia de la enseñanza del dibujo en la Escuela Primaria*. I jornades d'història de l'Educació Artística. Universitat Autònoma de Barcelona. Bellaterra.
- MARÍN, R. (1987): " Un nuevo modelo curricular para la década de los 90.; La Educación Artística como disciplina", *Icónica* 12, Madrid.
- MASON, R. (1988): Art Education and Multiculturalism.- Croom Helm, London-New York-Sidney.
- MASON, R. (1989): "Art and multicultural education: the new ethnicity in the UK".- Presentación a la Sociedad Española para la Educación por medio del Arte. Santa Cruz de Tenerife, 19 d'Abril de 1989.
- MATTHEWS, J. (2002). *El arte de la infancia y la adolescencia*. Paidós Arte y Educación, 02. Barcelona: Paidós.
- McFEE, J. (1986). Cross-cultural inquiry into the social meaning of art: Implications for art education. *Journal of Multi-cultural and Cross-Cultural Research in Art Education*, 4(1), 6-12.
- READ, H. (1977): *Educación por el Arte*.- Buenos Aires, Editorial Paidós.
- RUÉ, J; TEIXIDOR, M. (1991); *Diversitat i agrupament d'alumnes*. Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona.
- SAHASRABUDHE, P. (1992). Multicultural art education: A proposal for curriculum content, structure and attitudinal understandings. *Art Education*, 45(3), pp. 41-47.
- SCHÖN, D.A. (1992): *La formación de profesionales reflexivos. Hacia un nuevo diseño de la enseñanza y el aprendizaje en las profesiones*.- Barcelona, Paidós-Ministerio de Educación y Ciencia.