

DADES GENERALS

Curs acadèmic	Curs 2020/2021
Tipus de curs	Màster Propi
Nombre de crèdits	60,00 Crèdits ECTS
Matrícula	1.800 euros (import preu públic)
Requisits d'accés	Llicenciats, graduats i diplomats en Histria de l'Art Llicenciats, graduats i diplomats en Belles Arts Llicenciats, graduats i diplomats en Pedagogia Llicenciats, graduats i diplomats en Humanitats Estudiants de les anteriors branques d'estudi, als quals els falten menys d'un 10% per a obtenir el títol de grau corresponent, condicionant a l'obtenció del títol en el mateix any acadèmic. El primer període de preinscripció estarà obert fins al 16 de juliol, i consistirà en: - La preinscripció online aportant la documentació mínima requerida i el CV (format PDF) - Enviament d'un correu electrònic a campos_josale@gva.es d'un vídeo de màxim dos minuts responnent a les preguntes: què s'espera de tu la mediació? Per què t'interessa realitzar aquest programa? Què penses que pots aportar? PERMEA pren posició quant a l'accés gràcies a la col·laboració del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana i la seua aportació econòmica, que permet que els participants puguin optar al curs amb un preu reduït del seu valor original de 6.000 euros. La docència s'adaptarà als requisits que vinguen establerts per reglament Estatal i per les directrius que indiqui la nostra Universitat (presencial, semipresencial o on-line) que tingui la potència suficient per a realitzar aquesta transformació sense menysprear de la qualitat docent

Modalitat	Presencial
Lloc d'impartició	Aula Permea, Centre del Carme. Cultura Contemporànea
Horari	Horari general: dimecres, dijous i divendres de 16 a 20 hores Al llarg del curs es realitzaran diferents seminaris intensius i/o eixides d'estudis en cap de setmana. S'informarà del calendari d'aquests esdeveniments a l'inici del curs.,

Direcció

Organitzador	Departament d'Histria de l'Art Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana
Direcció	Ester Alba Pagán Profesor/a Titular de Universidad. Departament d'Història de l'Art. Universitat de València Clara Boj Tovar Profesor/a. Universitat Politècnica de València José Campos Alemany Coordinador de Educació y Mediación. Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana.

Terminis

Preinscripció al curs	Fins a 21/09/2020
Data inici	Octubre 2020
Data fi	Desembre 2021

Més informació

Telèfon	961 603 000
E-mail	informacio@adeituv.es

PROGRAMA

Arte contemporáneo hoy

- 1.1. Prácticas artísticas siglo XX y cultura visual contemporánea
- 1.2 El arte comprometido: feminismos y alteridad en la práctica artística contemporánea.

1.3 Visiones post-coloniales en la creación artística contemporánea

1.4 Arte de los nuevos medios

1.5 Cuerpo y acción en la creación artística

1.6 Análisis y escritura de la imagen

La asignatura ofrece una visión panorámica de los aspectos principales de las prácticas artísticas contemporáneas desde una perspectiva crítica examinando los desarrollos históricos, filosóficos, estéticos e institucionales de la cultura y el arte actual.

AÑADIR

La asignatura ofrece una visión panorámica de los aspectos principales de las prácticas artísticas contemporáneas desde una perspectiva crítica examinando los desarrollos históricos, filosóficos, estéticos e institucionales de la cultura y el arte actual.

Plantea una aproximación al contexto del arte y sus prácticas desde un enfoque histórico pero principalmente contextual y situado con visitas a exposiciones, espacios de arte, proyectos experimentales y especialmente a través de la mirada de profesionales del área (comisarios, críticos y artistas). Las actividades expositivas del Consorcio de Museos serán utilizadas como casos de estudio.

La materia se completa con un taller práctico de lectura y análisis de arte contemporáneo en el que se exploraran las relaciones entre el contexto cultural y los sistemas de significado, analizando la información y valores culturales que una obra, exposición o artefacto artístico comunica y examinando los roles que desempeñan las instituciones del arte y la cultura en la creación de sentido.

Arte, educación y compromiso

2.1 Arte como valor social

2.2 Visiones contemporáneas sobre mediación y educación a través del arte

2.3 Mediación, crítica institucional y nueva institucionalidad

2.4 Pedagogías críticas, alternativas y transformadoras

2.5 Políticas del cuerpo en la mediación y la educación a través del arte.

2.6 Prácticas feministas y post-coloniales en la producción cultural.

Esta materia se organiza a partir de la consideración del Arte y la Educación desde su potencial como espacios y estructuras para la formación de ciudadanos críticos y emancipados. Se explorará el valor social de las prácticas artísticas contemporáneas como dispositivos para la construcción de narrativas heterogéneas e inclusivas, con capacidad para cuestionar los relatos dominantes y provocar aprendizajes e intercambios significativos.

En esta asignatura la educación a través del arte se desliga de la formación estética y de la producción de objetos para centrarse en su capacidad para cuestionar la realidad, explorar visiones alternativas y construir nuevos imaginarios sociales, participando en la construcción de las narrativas institucionales y generando escenarios y experiencias de participación colectivas.

A través de un enfoque crítico, significativo y transformador se explorarán las funciones y fines de la mediación y la educación a través del arte y se realizará un recorrido por los modelos institucionales actuales, explorando los paradigmas y posibilidades que surgen a través de la incorporación de las pedagogías críticas al terreno de la producción cultural.

Instituciones culturales como dispositivos pedagógicos

3.1. El museo y los aprendizajes

3.2 Estética pedagógica vs mediación transformadora

3.3 Públicos y centros de arte

3.4. Arquitectura institucional en los espacios de arte e instituciones culturales

3.5 Construyendo discursos desde la institución museo

3.6 Espacios intersticiales en la práctica pedagógica de los centros de arte

3.7 Los museos y el territorio: visitante, vecino, ciudadano

Esta materia se centra en el análisis de la dimensión educativa de los museos, centros de arte e instituciones culturales partir de la observación y el análisis crítico de los programas y proyectos que las instituciones generan, así como de los discursos e ideas que transmiten y de su papel como agentes culturales que operan sobre el territorio e interpelan a la ciudadanía.

Se abordará la organización de los departamentos de educación y mediación, así como las estructuras institucionales y las metodologías de trabajo entre los distintos departamentos y agentes implicados en el desarrollo de las funciones del museo.

Se examinarán las estrategias de los museos en relación a la ciudadanía, las colaboraciones entre museos y otras instituciones

y el papel de los artistas en relación a los museos y los públicos.

Se trazarán también un recorrido por modos de hacer institucionales periféricos y/o alternativos tanto en su dimensión geográfica como en cuanto a los discursos sobre los que operan y las metodologías que involucran.

Prácticas artísticas como currículo crítico en la escuela

- 3.1 El currículo escolar y la educación artística en el contexto español
- 3.2 Nuevos paradigmas para la educación a través del arte en contextos educativos
- 3.3 Intervención curricular: posibilidades, desafíos y limitaciones
- 3.4 Las prácticas artísticas y los saberes de la escuela
- 3.5 Artistas en centros educativos
- 3.6 Proyectos colaborativos en contextos educativo

Esta materia se centra en la educación a través del arte en contextos de la educación formal, indagando en cómo las prácticas artísticas contemporáneas se pueden configurar como instrumentos para la activación crítica del currículo escolar, la intervención metodológica creativa, la composición de saberes y la experimentación con formatos de enseñanza-aprendizaje experimentales y creativos en las escuelas.

La materia analiza críticamente y en profundidad los dispositivos pedagógicos de la escuela y el currículo como herramienta de legitimación de saberes. A través de seminarios, presentaciones, análisis de textos y estudios de caso, la materia indaga en las dimensiones políticas y sociales de la educación formal y el papel de las prácticas artísticas en la configuración de nuevas narrativas para la escuela.

Se prestará especial atención a los espacios intermedios entre ámbitos educativos formales e instituciones culturales y a las estrategias innovadoras que involucran la educación en museos con los contextos escolares de manera experimental y transformadora.

Comunidad y participación

- 5.1 Arte público y arte colaborativo
- 5.2 Ética y estética del arte colaborativo: análisis de casos
- 5.3 Metodologías del trabajo colaborativo
- 5.4 Direccionalidad, instituciones y agencia en los proyectos colaborativos y comunitarios
- 5.5 Pedagogías colectivas
- 5.6 Planificación de proyectos comunitarios
- 5.7 Activismo y prácticas artísticas contemporáneas

Esta materia se centra en el análisis de las prácticas comunitarias en procesos tanto de creación artística y arte público como de pedagogías colectivas y prácticas culturales autónomas y experimentales. A través de estudios de casos se abordará el trabajo con comunidades y la mediación social a través de las prácticas artísticas en colaboración con distintos tipos de audiencias, organizaciones y territorios, a partir del trabajo site-specific y la investigación situada.

Se tendrán en cuenta cuestiones de ética y estética del arte comunitario a partir del análisis de proyectos reales que involucran procesos colectivos y comunidades con intereses y objetivos diversos. La materia entrará de lleno en los conflictos derivados del trabajo con comunidades en relación a las narrativas del arte, la temporalidad y la direccionalidad.

La asignatura realizará también un repaso a las prácticas artísticas activistas y su articulación en procesos sociales e institucionales.

Herramientas y modos de hacer en arte y educación

- 6.1 Metodologías y herramientas en la educación artística
- 6.2 Desarrollo proyectual de iniciativas y programas de mediación y educación a través del arte
- 6.3 Presupuestos y financiación de proyectos
- 6.4 Herramientas y técnicas de documentación de proyectos
- 6.5 Comunicación en proyectos de mediación y educación a través del arte
- 6.6 Metodologías de investigación
- 6.7 Técnicas de análisis y escritura de textos críticos

Esta materia se centra en proporcionar a los estudiantes los recursos y herramientas necesarias para llevar a cabo proyectos experimentales e innovadores de mediación y educación a través del arte de manera creativa y desde una visión personal y

comprometida.

Durante el curso se revisarán distintas aproximaciones metodológicas a la práctica de la mediación y la educación a través del arte, explorando distintos formatos e instrumentos desde el análisis de ejemplos y prácticas reales. Estos contenidos se complementarán con un taller práctico de desarrollo proyectual involucrando todos los aspectos necesarios para la elaboración de propuestas profesionales en este ámbito: descriptivos, conceptuales, técnicos, presupuestarios, documentales, de archivo e investigación.

La materia se desarrolla también a través de un seminario de lectura y escritura, una herramienta fundamental desde la que los profesionales de esta área pueden elaborar una voz crítica para difundir sus propuestas y posicionamientos.

Prácticas

Esta asignatura comprende un periodo de prácticas obligatorias en un museo, centro de arte u organización cultural, educativa y/o comunitaria para aplicar los conocimientos adquiridos durante el periodo formativo. Durante esta etapa los estudiantes se integrarán plenamente en las actividades de mediación y educación de dichos organismos, colaborando en el desarrollo de las mismas bajo la supervisión de un tutor. En coordinación con estos centros y sus responsables ocasionalmente también podrán llevar a cabo el diseño y la implementación de acciones propias orientadas a la realización del Trabajo Fin de Máster.

Las prácticas se podrán realizar en el Centre del Carmen Cultura Contemporánea, en cualquiera de los centros adscritos al Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana o bien en organismos, empresas o instituciones propuestas por la dirección del Master.

Los estudiantes optarán a las prácticas del listado de la oferta de prácticas, que se publicará en diciembre e indicará el número de plazas en cada centro así como el calendario de realización y las condiciones específicas de cada oferta (tareas, horarios, presencial/virtual, etc..).

Trabajo Fin de Master

El trabajo Fin de Master es una materia obligatoria que el alumno debe cursar para la obtención del título de Máster. Es un proyecto personal y autónomo que se orienta al diseño y desarrollo de un proyecto real en el ámbito de la mediación y la educación a través del arte que de cuenta de los conocimientos adquiridos a lo largo del programa de estudios.

Este trabajo final ha de mostrar la capacidad del estudiante de formular una visión personal de esta área profesional al mismo tiempo que articular la puesta en práctica y la evaluación crítica de una producción propia en un contexto real, implicando las distintas fases de investigación y conceptualización, así como el desarrollo del proyecto y su posterior evaluación y comunicación pública.

PROFESSORAT

María Acaso López-Bosch

Jefa de Educación del Museo Nacional Reina Sofía

Ester Alba Pagán

Profesor/a Titular de Universidad. Departament d'Història de l'Art. Universitat de València

Carlos Manuel Almela Mariscal

Asociación Hablar en Arte

Irene Amengual Quevedo

Clara Boj Tovar

Profesor/a. Universitat Politècnica de València

Luis Camnitzer

Artista, docent i teòtic, Estats Units

José Campos Alemany

Coordinador de Educación y Mediación. Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana.

Eva Cifre Moré

Andrea de Pascual Otero de Saavedra

Educadora i investigadora, membre de Pedagogías Invisibles, Madrid

Jodie Dinapoli Algarra

Educadora de museus, València

Jesús María Domínguez Sánchez

Christian Fernández Mirón

Jorge Ferreiro Ouro

Mireia Ferrer Álvarez

Contratado/a Doctor/a Interino/a. Departament d'Història de l'Art. Universitat de València

Rufino Ferreras Marcos

Eva García Moreno

Mónica Hoff Gonçalves

Artista, educadora e investigadora, Brasil

Ángel Felipe Jerez Moliner

Profesor/a Titular de Universidad. Departament d'Història de l'Art. Universitat de València

Neus Lozano Sanfèlix

Artista, profesora e investigadora. Universidad de Zaragoza

Pablo Martínez Fernández

Sonia Martínez Navarro

Coordinadora Actividades y Programa Pedagógico. Fundació per Amor a l'Art de la Comunitat Valenciana

María Jesús Martínez Usaralde

Profesor/a Titular de Universidad. Departament d'Educació Comparada i Història de l'Educació. Universitat de València

Yoeri Johannes Mathias Meessen

Jefe de programas públicos y educación del Museo Boijmans van Beuningen-Rotterdam

Eva Morales Gómez

Pedagogías Invisibles

Carmen María Alexandra Mörsch

Sin Asignar Solicitudes Títulos Propios

María José Ortiz Romaní

Licenciatura en Bellas Artes

Aurea Margarita Ortiz Villeta

Profesor/a Asociado de Universidad. Departament d'Història de l'Art. Universitat de València

Carmen Oviedo Cueva

Coordinadora. Pedagogías Invisibles

Ramón Parramón Arimany

Director d'Identitat i director artístic del Centre d'Art Contemporani de Vic

José Luis Pérez Pont

Director Gerent. Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana CMCV

Marta Pérez Soria

Técnica Jurídica. Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana

Gabriel Andrés Pérez-Barreiro Barro

Comisario y crítico de arte

Julia Ramón Carbonell

Instituto Valenciano de Arte Moderno - IVAM

Javier Rodrigo Montero

Investigador cultural, creador del programa Transductors

Francisco J. Rubio Perera

Belén Sola Pizarro

Clara Solbes Borja

Investigador/a en Formación Predoctorado FPU. Departamento de Historia del Arte. Universitat de València

OBJECTIUS

Les sortides professionals que té el curs són:

L'educació i l'art són pilars fonamentals en la formació de l'ésser humà. És necessari crear espais i instàncies que es preocupen per oferir major visibilitat al treball de creadors amb la finalitat de sustentar la professionalització d'aquest sector. En relació a això, la Universitat de València ofereix el Màster Propi *PERMEA, Programa experimental en mediació i educació a través de l'art.

Gràcies a aquest programa de formació és possible aprofundir i abordar de manera integral tot allò relacionat amb la creació de projectes de mediació artística, ja es tracte d'espais institucionals d'art i educació com d'una altra mena d'espais. La proposta del Màster Propi PERMEA, Programa experimental en mediació i educació a través de l'art és que existisca una perspectiva crítica i *empoderadora de l'art diferent a l'actual.

En cursar el Màster Propi PERMEA, Programa experimental en mediació i educació a través de l'art es pretén oferir la formació necessària, teòrica i pràctica per a:

- Professionalitzar el sector de la mediació en museus i l'educació mitjançant l'art.
- Equiparar la formació dels professionals de la mediació i l'educació a través de l'art amb la d'altres professionals relacionats a la cultura.
- Definir els espais, metodologies i col·laboració entre professionals relacionats.
- Definir un àmbit de treball que s'enfoque en el compromís, la participació, el valor social de l'art i també de l'educació.
- Oferir les competències necessàries en l'àmbit de la mediació en diferents espais, des de museus fins a biennals, així com en contextos d'educació formal, acció comunitària i participació social.
- Obrir nous espais per a implementar els projectes de mediació i educació a través de l'art.
- Organitzar el primer postgrau nacional que se centra en la mediació i educació a través de l'art.

A més, el Màster Propi PERMEA, Programa experimental en mediació i educació a través de l'art està pensat per a professionals com a educadors o responsables de museus i centres d'art, comissaris o gestors culturals de projectes educatius, professionals independents en mediació i educació a través de l'art, mediadors en projectes socials i comunitaris o educadors en espais d'educació no formal.

El Mster Propi PERMEA, Programa experimental en mediaci i educaci a travs de l'art inclou entre les matries d'estudi l'Art contemporani, Art, educaci i comproms i Institucions culturals com a dispositius pedagggics. Aix mateix, es realitzaran prctiques artstiques com a currclum crtic a l'escola, Comunitat i participaci, Eines i maneres de fer art i educaci, aix com prctiques i el treball de fi de mster.

Dins del Mster Propi PERMEA, Programa experimental en mediaci i educaci a travs de l'art s'inclouen classes amb professorat convidat, tallers experimentals, aix com prctiques en diferents centres d'art i museus en els quals treballa el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana.

El programa es desenvolupa durant 600 hores, en les quals participen professionals internacionals relacionats a l'mbit de l'art i l'educaci. D'aquesta forma, el mster ofereix eines per a dur a terme processos de mediaci i educaci a travs de l'art, de manera investigadora, projectual i basada en la realitat.

Avantatges de realitzar el Mster Propi PERMEA:

1. Comptar amb competncies en relaci a l'educaci a travs de l'art en contextos de l'educaci formal.
2. Comptar amb les capacitats que es requereixen per a l'acci comunitria i la participaci social.
3. Creaci d'una xarxa de treball en la mediaci i l'educaci a travs de l'art per a docents, artistes, educadors i professionals vinculats al sector.
4. Les prctiques permeten posar en marxa projectes propis, amb el suport de les institucions i la seua infraestructura.

METODOLOGÍA

PERMEA s'articula a través d'una sèrie de conferències, seminaris i tallers pràctics i es desenvolupa a través d'una combinació de metodologies de treball actiu i la posada en funcionament d'eines d'aprenentatge pròpies adaptades als estudiants i al context experimental del programa d'estudis. Aquestes metodologies es basen en els següents principis:

-Concepte de l'aprenentatge com a procés que es construeix a través de l'articulació de sabers. Per això s'utilitzaran metodologies com a casos d'estudi, eines de pensament visual i presentacions públiques.

-Aprenentatge actiu-dirigit, promovent habilitats que permeten a l'estudiant liderar el seu aprenentatge mitjançant acompanyament actiu, treball cooperatiu, debats, avaluacions i tutories grupals.

-Aprenentatge basat en el món real, contextualitzant el programa d'estudis des de situacions i problemàtiques properes a la pràctica professional real, creant escenaris d'aprenentatge i afavorint l'articulació de xarxes de col·laboració entre professionals.