Máster Propio Permea. Programa Experimental en Mediación y Educación a través del Arte. 4.ª Edición.
Código: 21311150

DATOS GENERALES

Curso académico	
Tipo de curso	Master Propio
Número de créditos	60,00 Créditos ECTS
Matrícula	1.800 euros (importe precio público)
Requisitos de acceso	Licenciados y graduados en Historia del Arte o estudios afines. Licenciados y graduados en Bellas Artes o estudios afines. Licenciados y graduados en Pedagogía Licenciados y graduados en Magisterio Licenciados y graduados en Humanidades Profesionales de la educación en museos, educación formal y proyectos comunitarios, en posesión de una titulación universitaria. También pueden acceder, de forma condicionada a la obtención del título universitario de grado en el mismo curso académico, las personas a las que les falte menos de un 10% del creditaje para finalizar estos estudios. El primer periodo de preinscripción estará abierto hasta el 15 de julio mientras que el segundo período será desde mediados de julio hasta el 3 de octubre, y consistirá en: - Enviar el formulario de inscripción online con la documentación requerida y adjuntando en el mismo un CV (en formato PDF). - El envíode un vídeo de máximo dos minutos respondiendo a las siguientes preguntas: ¿Qué es para ti la mediación? ¿Por qué te interesa realizar este programa? ¿Qué piensas que puedes aportar? a maria.palau@fundacions.uv.es PERMEA toma posición en cuanto al acceso gracias a la colaboración del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana y su aportación económica, que permite que los participantes puedan optar al curso con un precio reducido de su valor original de 6.000 euros. La docencia se adaptará a los requisitos que vengan establecidos por reglamento Estatal y por las directrices que indique nuestra Universidad (presencial, semipresencial u on-line) que tiene la potencia suficiente para realizar esta transformación sin menoscabo de la calidad docente
Modalidad	Presencial
Lugar de impartición	Aula PERMEA. Centre del Carme Cultura Contemporánea
Horario	miércoles, jueves y viernes A lo largo del curso se realizarán distintos seminarios intensivos y/o salidas de estudios en fin de semana. Se informará del calendario de estos eventos al inicio del curso., de 16:00h a 20:00h

Dirección

Organizador	Departament d'Història de l'Art Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana
Dirección	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 Educación y Mediación. Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana.

Plazos

Preinscripción al curso	Hasta 25/09/2021
Fecha inicio	Octubre 2021
Fecha fin	Diciembre 2022

Más información

Teléfono	961 603 000
E-mail	informacion@adeituv.es

PROGRAMA

Instituciones culturales como dispositivos pedagógicos

-El museo y los aprendizajes
-El giro educativo en museos y centros de arte
-Estética pedagógica vs mediación transformadora
-Públicos y centros de arte
-Arquitectura institucional en los espacios de arte e instituciones culturales: el papel de los departamentos de educación y mediación
-Construyendo discursos desde la institución museo
-La pedagogía como formato en las prácticas artísticas
-Espacios intersticiales en la práctica pedagógica de los centros de arte
-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 trazará 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.

Arte Contemporáneo Hoy

-Teorías del arte contemporáneo y la cultura visual
-Prácticas artísticas siglo XX y cultura visual contemporánea
-El arte comprometido: feminismos y alteridad en la práctica artítica contemporánea.
-Visiones post-coloniales en la creación artística contemporánea
-Arte de los nuevos medios
-Cuerpo y acción en la creación artística
-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.

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.

Herramientas y modos de hacer en arte y educación

-Metodologías y herramientas en la educación artística
-Desarrollo proyectual de iniciativas y programas de mediación y educación a través del arte
-Presupuestos y financiación de proyectos
-Herramientas y técnicas de documentación de proyectos
-Comunicación en proyectos de mediación y educación a través del arte
-Metodologías de investigación
-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 artísticas como currículo crítico en la escuela

-El currículo escolar y la educación artística en el contexto español
-Nuevos paradigmas para la educación artística en contextos educativos

-Intervención curricular: posibilidades, desafios y limitaciones
-El museo desde la escuela: no sólo un recurso.
-Artistas en centros educativos
-Proyectos colaborativos en contextos educativos
-Las prácticas artísticas y los saberes de la escuela
-Educación a través del arte en contextos universitarios

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

-Metodologías del trabajo colaborativo
-Arte público y arte colaborativo
-Ética y estética del arte colaborativo: análisis de casos
-Direccionalidad, instituciones y agencia en los proyectos colaborativos y comunitarios
-Colaboración vs participación
-Planificación de proyectos comunitarios
-Pedagogías colectivas
-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.

Arte, Educación y Compromiso

-Arte como valor social
-Visiones contemporáneas sobre mediación y educación a través del arte
-Mediación, crítica institucional y nueva institucionalidad
-Pedagogías críticas, alternativas y transformadoras
-Políticas del cuerpo en la mediación y la educación a través del arte.
-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 exploraran 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.

Prácticas de campo / Trabajo de campo

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

PROFESORADO

María Acaso López-Bosch

Jefa de Educación del Museo Nacional Reina Sofia

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

Clara Boj Tovar

Profesor/a. Universitat Politècnica de València

Ana Bonmati Alcántara

Gestión Cultural y Patrimonio Escala Técnica Superior. Universitat 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.

María Luz Cayetano Molina

Andrea de Pascual Otero de Saavedra

Educadora i investigadora, membre de Pedagogías Invisibles, Madrid

Jodie Dinapoli Algarra

Educadora de museus, València

Jorge Ferreiro Ouro

María del Mar Gaitán Salvatella

Investigador/a no Doctor/a UV A1. Universitat de València

Diego García Martínez

Maestro en Arte. Concentración: Proyectos Culturales

Francisco García Quiroga

Sandra García Ramírez

Clara Harguindey Cáceres

Asociación DESMUSEA

Mónica Hoff Gonçalves

Artista, educadora e nvestigadora, Brasil

Ángel Felipe Jerez Moliner

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

María Angeles Llorente Cortés

Neus Lozano Sanfèlix

María Jesús Martínez Usarralde

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

Jorge Luis Marzo Pérez

Yoeri Johannes Mathias Meessen

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

Eva Morales Gómez

Pedagogías Invisibles

Alberto Nanclares Da Veiga

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

Aurea Margarita Ortiz Villeta

Jefe Extensión y Comunicación. Instituto Valenciano del Audiovisual y la Cinematografía

Carmen Oviedo Cueva

Coordinadora. Pedagogías Invisibles

Ramón Parramón Arimany

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

Daniel Pecharromán Calvo

Asociación DESMUSEA

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

Javier Rodrigo Montero

Investigador cultural, creador del programa Transductors

Francisco J. Rubio Perera

Aida Sánchez De Serdio Martín

Clara Solbes Borja

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

Nora Sternfeld

Profesor/a. Aalto University,Helsinki

Sara Torres Vega

Profesor/a. Universidad Complutense de Madrid

Luis Vives-Ferrándiz Sánchez

Profesor Contratado Doctor.

OBJETIVOS

Las salidas profesionales que tiene el curso son:

La educación y el arte son pilares fundamentales en la formación del ser humano. Es necesario crear espacios e instancias que se preocupen por ofrecer mayor visibilidad al trabajo de creadores con la finalidad de sustentar la profesionalización de este sector. En relación a ello, la Universitat de València ofrece el Máster Propio PERMEA, Programa experimental en mediación y

educación a través del arte.

Gracias a este programa de formación es posible ahondar y abordar de manera integral todo aquello relacionado con la creación de proyectos de mediación artística, ya se trate de espacios institucionales de arte y educación como de otro tipo de espacios. La propuesta del Máster Propio PERMEA, Programa experimental en mediación y educación a través del arte es que exista una perspectiva crítica y empoderadora del arte diferente a la actual.

Al cursar el Máster Propio PERMEA, Programa experimental en mediación y educación a través del arte se pretende ofrecer la formación necesaria, teórica y práctica para:

- Profesionalizar el sector de la mediación en museos y la educación mediante el arte.

- Equiparar la formación de los profesionales de la mediación y la educación a través del arte con la de otros profesionales relacionados a la cultura.

- Definir los espacios, metodologías y colaboración entre profesionales relacionados.

-Definir un ámbito de trabajo que se enfoque en el compromiso, la participación, el valor social del arte y también de la educación.

- Ofrecer las competencias necesarias en el ámbito de la mediación en diferentes espacios, desde museos hasta bienales, así como en contextos de educación formal, acción comunitaria y participación social.

- Abrir nuevos espacios para implementar los proyectos de mediación y educación a través del arte.

- Organizar el primer posgrado nacional que se centra en la mediación y educación a través del arte.
Además, el Máster Propio PERMEA, Programa experimental en mediación y educación a través del arte está pensado para profesionales como educadores o responsables de museos y centros de arte, comisarios o gestores culturales de proyectos educativos, profesionales independientes en mediación y educación a través del arte, mediadores en proyectos sociales y comunitarios o educadores en espacios de educación no formal.

El Máster Propio PERMEA, Programa experimental en mediación y educación a través del arte incluye entre las materias de estudio el Arte contemporáneo, Arte, educación y compromiso e Instituciones culturales como dispositivos pedagógicos. Asimismo, se realizarán prácticas artísticas como currículo crítico en la escuela, Comunidad y participación, Herramientas y modos de hacer arte y educación, así como prácticas y el trabajo de fin de máster.

Dentro del Máster Propio PERMEA, Programa experimental en mediación y educación a través del arte se incluyen clases con profesorado invitado, talleres experimentales, así como prácticas en diferentes centros de arte y museos en los que trabaja el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana.

El programa se desarrolla durante 600 horas, en las que participan profesionales internacionales relacionados al ámbito del arte y la educación. De esta forma, el máster ofrece herramientas para llevar a cabo procesos de mediación y educación a través del arte, de manera investigadora, proyectual y basada en la realidad.

Ventajas de realizar el Máster Propio PERMEA:

1. Contar con competencias en relación a la educación a través del arte en contextos de la educación formal.

2. Contar con las capacidades que se requieren para la acción comunitaria y la participación social.

3. Creación de una red de trabajo en la mediación y la educación a través del arte para docentes, artistas, educadores y profesionales vinculados al sector.

4. Las prácticas permiten poner en marcha proyectos propios, con el apoyo de las instituciones y su infraestructura.

METODOLOGÍA

PERMEA se articula a través de una serie de conferencias, seminarios y talleres prácticos y se desarrolla a través de una combinación de metodologías de corte activo y la puesta en funcionamiento de herramientas de aprendizaje propias adaptadas a los estudiantes y al contexto experimental del programa de estudios. Estas metodologías se basan en los siguientes principios:

-Concepción del aprendizaje como proceso que se construye a través de la articulación de saberes. Para ello se es utilizarán metodologías como casos de estudio, herramientas de pensamiento visual y presentaciones públicas.

-Aprendizaje auto-dirigido, promoviendo habilidades que permitan al estudiante liderar su aprendizaje mediante acompañamiento activo, trabajo cooperativo, debates, auto-evaluaciones y tutorías grupales.

-Aprendizaje basado en el mundo real, contextualizando el programa de estudios desde situaciones y problemáticas cercanas a

la práctica profesional real, creando escenarios de aprendizaje y favoreciendo la articulación de redes de colaboración entre profesionales.