

MEDIACIÓN ARTÍSTICA

CURSO 2020 - 2021

Máster: Arte para la transformación social, la inclusión social y el desarrollo comunitario: Mediación Artística

Posgrado: Arte para la inclusión social

Dirección: Ascensión Moreno y Ferran Cortés
Coordinación: Ascensión Moreno

Preinscripción: 1 de abril - 15 de junio 2020

Período de docencia: 05/10/2020 - 30/09/2021

Facultad de Educación de la Universitat de Barcelona

PARA MÁS INFORMACIÓN: mediacionartisticaub@gmail.com

MEDIACIÓN ARTÍSTICA

Programa curso 2020 - 2021

UNIVERSITAT DE
BARCELONA

INFORMACIÓN GENERAL

Número de créditos:

Máster 60 créditos

Posgrado 30 créditos

Las personas que han hecho el posgrado pueden convalidar 30 créditos del máster, correspondientes a los módulos 1, 2, 3, 4 y 5.

Duración curso académico:

El posgrado tiene una duración de 1 año.

El máster puede realizarse en un año o en dos.

Modalidad:

Semi presencial

Idioma:

Castellano

Horario:

Posgrado: lunes, miércoles y el último viernes de cada mes de 17 a 21.

Máster en un año: lunes, martes, miércoles, jueves y el último viernes de cada mes de 17 a 21h.

Importe de la matrícula:

Máster: 4.100,00 €

Postgrado: 2.350,00 €

(El precio puede tener un incremento máximo de 70 € en concepto de tasas administrativas)

Destinatarios:

Licenciados y graduados en Bellas Artes, Ciencias de la Educación, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales, y Humanidades.

Acceso para no titulados:

Existe la posibilidad de admisión de alumnos que no sean titulados universitarios, optando a un título de extensión universitaria. Dirigido a personas no tituladas que tengan formación artística y/o experiencia con personas en riesgo de exclusión social.

PROGRAMACIÓN ACADÉMICA

Objetivo general:

Formar a profesionales para diseñar y desarrollar proyectos socioeducativos a través de actividades artísticas y culturales y para investigar en ciencias humanas y sociales.

Objetivos específicos:

1. Conocer las problemáticas sociales y diversos contextos de intervención social.
2. Desarrollar la capacidad de acompañar a personas y grupos en situación de vulnerabilidad o exclusión social, a través de actividades artísticas y culturales.
3. Conocer las aportaciones del Arte Contemporáneo, la Cultura Visual y los Estudios Culturales a la Mediación Artística.
4. Revisar el marco teórico y metodológico para la intervención social a través del arte.
5. Experimentar las posibilidades de los diferentes lenguajes artísticos y sus metodologías en la intervención social.
6. Aprender a diseñar proyectos de Mediación Artística, a gestionarlos y a encontrar fuentes de financiación.
7. Explorar las posibilidades que ofrece la tecnología de la información y de la comunicación en el diseño y desarrollo de proyectos, tanto locales como conectados en redes.
8. Desarrollar un proceso de creación artística personal.
9. Explorar y desplegar las propias capacidades de intervención a través de la Mediación Artística.
10. Conocer las metodologías de investigación en ciencias humanas y sociales.
11. Adquirir los conocimientos y habilidades para investigar en ciencias humanas y sociales.

Características generales de la metodología docente:

Se trata de una propuesta formativa tanto teórica como práctica, dinámica, con expertos en los diferentes lenguajes artísticos y en las disciplinas teóricas que conforman el programa.

Estructura:

El máster comprende todos los módulos. El posgrado del módulo 1 al 5. Consta de módulos teóricos, espacios de taller de diferentes lenguajes artísticos aplicado a contextos sociales, taller de creación personal, realización de un proyecto tutorizado, prácticas externas en centros y servicios de la red social, supervisión de prácticas y trabajo final de Máster.

MÓDULO 1

Introducción al Arte (5 créditos)

1.1 ARTE CONTEMPORÁNEO, ESTUDIOS CULTURALES Y CULTURA VISUAL (24 HORAS)

- a. Principales corrientes y movimientos artísticos desde la segunda mitad del siglo XX.
- b. La Cultura Visual.
- c. Estudios culturales.
- d. El concepto de identidad en el arte contemporáneo.
- e. Proyectos artísticos de contenido social.
- f. Activismo social.

Caterina Almirall

Licenciada en Bellas Artes.

Máster en Arte y Educación por la Universitat de Barcelona. Comisaria independiente.

1.2 TALLER DE CREACIÓN (26 HORAS)

Espacio de creación artística personal y colectiva.

Marina Clauzet

Doctoranda en la Universidad de Barcelona. Máster en Arte para la transformación social, la inclusión y el desarrollo comunitario: Mediación Artística. Graduada en Arquitectura. En la actualidad realiza la formación en Arteterapia Gestalt. Profesora de kundalini yoga.

MÓDULO 2**Retos e innovación en el trabajo social y educativo
(5 créditos)****2.1. DESIGUALDAD, EXCLUSIÓN Y POLÍTICAS
SOCIALES Y CULTURALES PARA LA INCLUSIÓN
(16 HORAS)**

- a. Factores estructurales de la desigualdad
- b. De la desigualdad a la exclusión social.
- c. Las políticas sociales y culturales para favorecer la inclusión social.
- d. Retos e innovación social en la provisión del bienestar social.

Ferran Cortés

Doctor por la Universidad de Barcelona, Formación en Trabajo Social y Sociología. Especializado en el trabajo comunitario y la participación ciudadana. Impulsor del proyecto inclusivo "Baskin Mundet".

Marta Llobet

Doctora por la Universidad de Barcelona. Diplomada en Trabajo Social. Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología.

**2.2. EL ACOMPAÑAMIENTO EN EL TRABAJO
SOCIAL Y EDUCATIVO (22 HORAS)**

- a. Proximidad y acompañamiento individual en los procesos de cambio.
- b. Bases para construir la relación comunicativa y educativa.
- c. Promoción de la resiliencia.
- d. El grupo como espacio y estrategia de acompañamiento.

Ferran Cortés, Anna Forés i Ana Novella

Anna Forés

Doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación.
Licenciada en Pedagogía.
Especialista en resiliencia.

Ana Novella

Doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación.
Experta en participación infantil.

2.3. PENSANDO EN LA INTERVENCIÓN SOCIAL. ¿TECNOLOGÍAS? (12 HORAS)

- a. Aprendiendo TIC de los tambores africanos.
- b. Las redes sociales se aprenden observando primates
- c. Videojuegos: el bueno, el feo y el malo
- d. Evitar elegir entre bicicletas y piernas ortopédicas
- e. La tecnología ecológica en información aumentativa se aprende viajando a Japón
- f. Podemos aprender mediación y conflicto con Heidi
- g. Lo más importante de la tecnología colaborativa se aprende de las hormigas

Jordi Sancho

Doctor por la Universidad de Barcelona. Investigador del Laboratorio de Medios Interactivos de la UB.

MÓDULO 3

Teoría y metodología de la Mediación Artística (8 créditos)

3.1. EL ARTE EN LA INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA GRUPAL (20 HORAS)

- a. La Mediación Artística como nuevo paradigma en la intervención socioeducativa
- b. Antecedentes de la Mediación Artística y aproximación etimológica
- c. Cartografía de la Mediación Artística
- d. La Mediación Artística en contexto: infancia, violencia familiar, violencia de género, personas mayores, sin techo, discapacidad, trastorno mental, diversidad funcional, adicciones, hospitales, conflictos bélicos y zonas militarizadas, etc.
- e. La evaluación en Mediación Artística
- f. Arteterapia y Mediación Artística: espacios comunes y fronteras

Ascensión Moreno

Doctora por la Universidad de Barcelona. Licenciada en Bellas Artes, pedagoga, educadora social y arteterapeuta. Con más de 20 años de experiencia en servicios y proyectos socioeducativos.

3.2. EL ARTE COMO ESTRATEGIA DE DESARROLLO COMUNITARIO (20 HORAS)

- a. Arte, cultura y comunidad: el arte en contexto comunitario
- b. La proyección comunitaria de la mediación artística: Animación sociocultural, Desarrollo Cultural Comunitario, artes comunitarias.
- c. La participación y los actores sociales de la comunidad.
- d. El papel de los centros culturales y museos en el desarrollo comunitario
- e. Modelos y metodologías en el trabajo comunitario
- f. Estrategias y técnicas para dinamizar los procesos colectivos a través del arte

Ferran Cortés i Javier Rodrigo

Javier Rodrigo

Investigador y educador de arte. Es miembro de la Asociación Artibarrí, coordinador del proyecto pedagógico-cultural Transductores en colaboración con Aulabierta y colabora con diversos centros de arte en proyectos educativos

3.3. TALLER DE MEDIACIÓN ARTÍSTICA (40 HORAS)

- a. Desarrollo de propuestas de taller de Mediación Artística
- b. Análisis didáctico de los talleres
- c. El rol de la mediadora artística
- d. El acompañamiento en los talleres
- e. Metodologías de la mediación artística

Ascensión Moreno

MÓDULO 4

Talleres abiertos de Mediación Artística y estudios de casos (7 créditos)

Talleres impartidos por expertos en las diferentes formas de intervención social por el arte.

4.1 TEATRO SOCIAL (8 HORAS)

Herramientas básicas del Teatro de los y las Oprimidos como técnica para la transformación social, el dialogo intercultural y la cultura de la paz.

Adrián Crescini y Meritxell Martínez

Fundadores y directores de la Asociación La Xixa con amplia experiencia en teatro social y con colectivos en riesgo de exclusión.

4.2 CIRCO SOCIAL (8 HORAS)

Concepto de circo social y herramientas como forma de intervención educativa.

Joan López

Artista y profesor de circo, además de cofundador de la Escuela Rogelio Rivel (Ateneu popular 9 barris), con más de 30 años de experiencia en el circo.

4.3 DEPORTE Y MÚSICA (8 HORAS)

El grupo como espacio y estrategia de acompañamiento en las artes comunitarias. El caso de Basket Beat.

Josep Maria Aragay

Integrador social, educador social y musicoterapeuta especializado en el uso social de las artes. Creador y responsable del proyecto "Basket Beat".

4.4 MÚSICA COMUNITARIA (8 HORAS)

El Desarrollo Cultural Comunitario a través de música. El caso de Comunitària.

Laia Serra

Codirectora de Comunitària, Doctora por la Universidad de Barcelona. Licenciada en Pedagogía del Instrumento por el ESMUC, Postgrado en Desarrollo Cultural Comunitario por la UAB, Máster en Gestión Cultural por la UB.

4.5 ARTIVISMO (8 HORAS)

Activismo a través del arte. El caso del Colectivo Enmedio.

Leónidas Martín

Doctor en Bellas Artes, especializado en nuevas tecnologías, audiovisuales y arte activista. Miembro fundador de la red activista "Las Agencias" y del colectivo "Enmedio".

4.6 DANZA INCLUSIVA (8 HORAS)

La danza como herramienta para el trabajo en contexto social y también par el desarrollo personal.

Cesc Gelabert

Director, coreógrafo y bailarín, con más de 40 años de experiencia como docente tanto de bailarines como de una gran variedad de colectivos sociales.

4.7 CLOWN (8 HORAS)

Las herramientas del clown. El caso de Payasos sin fronteras.

Merche Ochoa

Payasa, directora y narradora. Fundadora y Coordinadora Pedagógica de El Rinclo wncito

4.8 VÍDEO PARTICIPATIVO (8 HORAS)

El vídeo como herramienta de empoderamiento para jóvenes migrados en riesgo de exclusión social. El caso de Youthme.

Violeta Quiroga

Doctora y Licenciada en Antropología Social y Cultural, Diplomada en Trabajo Social, por la Universidad de Barcelona.

Experta en infancia y adolescencia en riesgo social, principalmente en contextos migratorios.

4.9 MUSEOS E INCLUSIÓN (8 HORAS)

Las personas con necesidades de apoyo específico y la accesibilidad en los entornos culturales.

Mar Morón

Doctora en Educación Artística. Licenciada en Bellas Artes, diplomada en Ciencias de la Educación y posgraduada en Pedagogía Terapéutica. Diseñadora de proyectos artísticos accesibles en el ámbito escolar y museístico.

MÓDULO 5

Diseño de proyectos de mediación artística (5 créditos)

5.1 PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y GESTIÓN DE PROYECTOS (20 HORAS)

- a. Diseño de proyectos
- b. Financiación y captación de recursos
- c. Desarrollo y gestión económica de proyectos

Ramon Castells

Doctor por la universidad de Barcelona. Economista y gestor cultural. Responsable de estudios del CONCA (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes).

5.2 TRABAJO FINAL DE POSGRADO

Cada alumno tendrá un tutor de trabajo final de posgrado que lo acompañará en el proceso de realización de un proyecto de mediación artística. Presentación final.
(3 créditos)

MÓDULO 6Investigación y Teoría y metodología de la Mediación
Artística II (9 créditos)**6.1. INVESTIGACIÓN BASADA EN LAS ARTES, EN CIENCIAS SOCIALES Y EN EDUCACIÓN (45 HORAS)**

- a. Investigación aplicada en ciencias sociales y artísticas
- b. Saber qué hacer (Introducción, objetivos y marco teórico)
- c. Saber cómo hacerlo (metodología y trabajo de campo)
- d. Saber explicar lo que has hecho (escritura académica, citas y aspectos formales).

Ascensión Moreno, Jordi Sancho y Araceli Muñoz

Araceli Muñoz

Doctora en Antropología Social y licenciada en Sociología. Investigadora en el Observatori de l'Alimentació (ODELA) de la Universidad de Barcelona y miembro del Medical Anthropology Research Center de la Universidad Rovira i Virgili.

6.2 TEORÍA Y METODOLOGÍA DE LA MEDIACIÓN ARTÍSTICA (45 HORAS)

- a. Aspectos éticos de la intervención socioeducativa
- b. El trabajo en equipo y en red.
- c. Modelos tradicionales de mediación y el lugar de la Mediación Artística
- d. El autocuidado
- e. La perspectiva de género
- f. Cuerpo, Arte y emoción.
- g. El proceso de simbolización
- h. Arte y resiliencia

Ascensión Moreno y profesores invitados

MÓDULO 7

Prácticas y supervisión (12 créditos)

7.1 PRÁCTICAS EXTERNAS (120 HORAS)

Prácticas en centros en los que se trabaja a través de la mediación artística.

Coordinación: Marina Sintés

Graduada en Bellas Artes y Máster en Arte para la transformación social, la inclusión y el desarrollo comunitario: Mediación Artística.

7.2 SUPERVISIÓN DE PRÁCTICAS (20 HORAS)

Seguimiento del proceso de prácticas

Ascensión Moreno y Ferran Cortés

MÓDULO 8

Trabajo final de máster (9 créditos)

Cada alumno tendrá un tutor de trabajo final de máster que lo acompañará en el proceso de realización.
Presentación final.