

ARTE Y DISEÑO COMO HERRAMIENTAS EDUCATIVAS

UNAM
FACULTAD
DE ARTES
Y DISEÑO

DIVISIÓN
DE EDUCACIÓN CONTINUA
Y EXTENSIÓN ACADÉMICA

REDEC UNAM

ARTE Y DISEÑO COMO HERRAMIENTAS EDUCATIVAS

Duración
240 horas

Modalidad
En línea

Sede
Entornos virtuales

Sesiones
Miércoles y Viernes de
16:00 a 21:00 horas

Fecha de inicio:
15 de febrero 2024

Fecha de término:
28 de junio 2024

Costo para participantes nacionales:

\$20,600.00 M.N.

Costo para participantes extranjeros:

\$26,780.00 M.N.

Nota:

Costo total a cubrir en 1 pago o 5 parcialidades.

Responsable Académico:

César Augusto López Trejo

Cupo mínimo:

20 participantes

Nivel:

Básico

**Diplomado de actualización
con opción a titulación**

CONTENIDO

OBJETIVO GENERAL: Brindar diversas metodologías necesarias para generar propuestas educativas a través del arte y el diseño como materiales educativos, propuestas formativas presenciales o a distancia y proyectos de trabajo comunitario.

HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE INTERPRETACIÓN PARA LAS ARTES Y EL DISEÑO

Duración: 80 horas

Imparte: Ilse Ordaz y César Trejo

Objetivo: Conocer diferentes materiales y herramientas educativas utilizadas principalmente en entornos artísticos o de diseño. A partir de ello, el alumno enfoca su conocimiento en la creación de su propia herramienta.

1. Principios básicos de la educación formal, no formal e informal
2. Acercamiento a algunos casos para el desarrollo de contenidos. Revisión de materiales, metodologías y procesos de trabajo
 - 2.1 Modelo Edmund Burke
 - 2.2 Abriendo puertas a las artes, la mente y más allá
 - 2.3 Piensa en arte
 - 2.4 Visual Thinking Strategies
 - 2.5 Meet me in MoMA
 - 2.6 Aprender a mirar
 - 2.7 Fundación “La Caixa”
 - 2.8 Layering
 - 2.9 MIT: Tinkering studio
3. Características básicas de los materiales de interpretación
 - 3.1 Clasificaciones
 - 3.2 Soportes
 - 3.3 Diseño
 - 3.4 Función
 - 3.5 Público
 - 3.6 Principios básicos del diseño universal
 - 3.7 Diseño inclusivo
4. Dinámicas de mediación

5. Estudios de caso de materiales realizados para la comprensión de piezas artísticas
 - 5.1 Materiales presenciales
 - 5.2 Materiales a distancia
6. Diseño y desarrollo de piezas didácticas con fines educativos
7. Técnicas de evaluación de procesos y productos realizados

Estrategia: Desarrollo de pensamiento crítico a través de un proceso horizontal de aprendizaje. El conocimiento se construye entre todos a partir de la experiencia. Al mismo tiempo se potencian habilidades para investigar, escribir, diseñar y presentar proyectos de herramientas educativas en público.

DETONAR EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA A TRAVÉS DE LA MEDIACIÓN DEL ARTE Y EL DISEÑO

Duración: 80 horas

Imparte: Natalia Hernández

Objetivo: Brindar al participante las herramientas que le permitirán desarrollar de manera eficaz proyectos de mediación tanto presencial como en línea, estructurar propuestas de talleres, diseño de clases, cursos o seminarios, para la planeación y ejecución de propuestas educativas.

1. Procesos de mediación a partir de la experiencia
2. Planeación y desarrollo de actividades
 - 2.1 Etapas en el desarrollo de ofertas educativas
3. Recursos didácticos
4. Elementos logísticos
 - 4.1 Presupuestos y cotizaciones
5. Proceso enseñanza-aprendizaje
 - 5.1 Entornos educativos
 - 5.2 Contenidos
 - 5.3 Diseño de ambientes
 - 5.4 Objetivos de aprendizaje
 - 5.5 Modalidades de enseñanza
 - 5.6 Diseños curriculares

UNAM
FACULTAD
DE ARTES
Y DISEÑO

DIVISIÓN
DE EDUCACIÓN CONTINUA
Y EXTENSIÓN ACADÉMICA

REDEC UNAM

6. Teorías del aprendizaje
 - 6.1 Socio constructivo
 - 6.2 Aprendizaje activo
 - 6.3 Aprendizaje significativo
7. Metodologías de innovación educativa
 - 7.1 Metodología Montessori
 - 7.2 Metodología Waldorf
 - 7.3 Metodología Freinet
 - 7.4 Metodología Reggio Emilia
8. Introducción a la educación especial: Discapacidad y grupos vulnerables
9. Elementos de evaluación para actividades
 - 9.1 Tipos de evaluación
 - 9.2 Dinámicas y estrategias de evaluación
10. Estrategias y modelos virtuales
 - 10.1 Gamificación
11. Exposición y retroalimentación de propuestas
12. Ejecución de contenidos

Estrategia: Participación activa, creación e implementación de propuestas personales, utilizando de manera integral las herramientas a desarrollar por parte del alumno para lograr un resultado eficiente y aplicable.

7. Investigación social
8. Revisión de estudios de caso
9. Educación a distancia
 - 9.1 TICs
 - 9.2 Diseño instruccional
 - 9.3 Educación 2.0,3.0 y 4.0
10. Accesibilidad e inclusión
11. Práctica de campo
12. Asesoría de proyectos individuales
13. Evaluación individual y grupal de procesos y productos realizados
14. Cierre y retroalimentación

Estrategia: A partir de los conocimientos adquiridos en los módulos anteriores las y los participantes diseñarán de forma colaborativa una actividad que pondrán en práctica en un grupo previamente asignado. Desde estrategias de aprendizaje colaborativo, que propicien el autoaprendizaje, intercambio de saberes, pensamiento crítico y creativo, para generar un espacio de trabajo empático, crítico y creativo.

EVALUACIÓN

Módulo I: 25%
 Módulo II: 25%
 Módulo III: 25%
 Memoria Inv. Prod: 25%
 Asistencia mínima 90%

DOCENTES

CÉSAR TREJO

Licenciado en Artes Visuales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Maestro en Ciencias y Artes para el Diseño por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) con especialidad en Diseño, Tecnología y Educación, de 2011 a 2015 laboró en el departamento Enlace y Mediación del Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC), de 2015 a 2016 fue Coordinador del Departamento de Comunicación Educativa del Museo Nacional de Arte (MUNAL), de 2016 a 2017 se desempeñó como Jefe del Departamento de Educación en la misma institución, de 2017 a 2019 regresó al MUAC y estuvo a cargo de la coordinación de cursos y talleres del Programa Pedagógico. Desde 2017 es docente en el Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) y

de manera independiente ha colaborado para distintos proyectos curatoriales y museográficos.
https://www.youtube.com/watch?v=Cy-JAOMvcE_U
<http://www.munal.mx/es/evento/introduccion-a-estrategias-pedagogicas-en-el-arte/2018/04/20/>
<https://www.facebook.com/Plataforma-SAC-687531321296206/>

ILSE ORDAZ

Licenciada en Letras Modernas Italianas por la UNAM, de 2013 a 2019 trabajó en el Museo Nacional de Arte, en la coordinación del programa académico Entrecruces, así como en el desarrollo de actividades generadas para enriquecer la experiencia del público, en espacios educativos, conferencias y ciclos de cine, y como encargada de realizar la investigación para los materiales educativos que se producen para acompañar las exposiciones temporales del museo. Trabajó en algunos proyectos en Secretaría de Cultura entre 2018 y 2019. En ese último año colaboró en la propuesta educativa para el programa Contigo a la distancia del Centro de la Imagen. Actualmente realiza estudios de maestría en Ciencias y Artes para el Diseño de la UAM.

NATALIA HERNÁNDEZ

Licenciada en Artes Visuales por la Facultad de Artes y Diseño. Actualmente es Directora del Centro Cultural “El Viejo Molino” (Edo. Morelos) avalado por Secretaría de Cultura y Turismo del Estado (2021 a la fecha) en el cual se ofrecen talleres artísticos y ha gestionado llevar programas culturales para la comunidad como son la visita de “La Biblioteca Vagabunda”, el “Cine Móvil Sustentable”, el Centro Cultural “La Vecindad”, etc. Es tallerista del Programa “Cultura Comunitaria” en distintas comunidades de Morelos (2020 a la fecha), Instructora de ICATMOR (Instituto de Capacitación del Trabajo Para el Estado de Morelos) de Fotografía Comercial y Cartonería (2020 a la fecha). Laboró como docente de “Laboratorios de Arte para niños” en el MUAC, UNAM (2019), Profesora del Seminario de “Anatomía del Arte Contemporáneo” en el Colegio de Ciencia y Humanidades, CCH, UNAM Azcapotzalco (2019), Creación e impartición del taller “Historieta del 68” por el 50 aniversario del movimiento del 68, MUAC, UNAM(2018), profesora de dibujo en el Instituto María Teresa (2015 a 2018), integrante de Plataforma SAC e impartición de taller

3 APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS PARA EL TRABAJO COMUNITARIO

Duración: 80 horas

Imparte: Miriam Barrón y César Trejo

Objetivo: Desarrollar diversas destrezas para proyectos enfocados al trabajo comunitario. Al mismo tiempo desarrollar una práctica de campo.

1. El artista como figura pedagógica
2. El curador como figura pedagógica
3. Arteeducación
4. ¿Qué es comunidad?
5. Identificación y diagnóstico de un grupo meta
 - 5.1 Mapeos comunitarios
 - 5.2 Cartografías sociales
6. Técnicas de trabajo comunitario
 - 6.1 Grupos focalizados
 - 6.2 Estudio de caso
 - 6.3 Observación participante
 - 6.4 Cédulas de observaciones
 - 6.5 Paneles de expertos

de Verano “Mundos Imaginarios” en Museo Morelense Arte Contemporáneo Juan Soriano (2018). Auxiliar Artístico del programa “Verano Activo” SECTUR, Mor (2017).

MIRIAM BARRÓN

Licenciada en Artes Visuales por la UNAM, actualmente cursa la maestría en Teoría Crítica en el Instituto de Estudios Críticos, en la línea de museología y pedagogía crítica. A partir de 2008 forma parte del equipo educativo del Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC) a cargo de la Coordinación de Museología Crítica, gestiona y desarrolla proyectos que acerquen al museo con la comunidad externa. Desde 2005 imparte talleres, cursos y seminarios a públicos e instituciones diversas en torno a la pedagogía aplicada en museos, el arte, la educación y la capacitación de profesores de nivel básico hasta superior. <https://www.youtube.com/watch?v=qp-8NQCPNV9Q>
<http://www.cronicajalisco.com/notas/2015/42892.htm>

FUENTES DE INFORMACIÓN

- Acaso, M. (2006). *El lenguaje visual*. Barcelona: Ed. Paidós
- Alexander, Jane (2019). *Artlens Gallery: por qué importa la iteración* en: NEELY, Liz, (compiladora). Museo Digital futuros y posibilidades. Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, 228 pp
- Benavides, Iván Andrés. (2013). *Doce ensayos sobre materiales didácticos en el Museo Nacional*. Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia.
- Boix, Manisilla (2007) *Abriendo puertas a las artes, la mente y más allá*. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México, 63 pp.
- Bourdieu, Pierre, 1930-2002, *El sentido social del gusto: elementos para una sociología de la cultura* / Buenos Aires ; México : Siglo XXI
- Cano, Ricardo (2017), *El museo constructivista*, Espacio Virtual Europa (EVE). 9 pp
- Carrera, Beatriz; MAZZARELLA, Clemen (2001), Vygotsky: *enfoque sociocultural*, Educere, vol. 5, núm. 13, abril-junio, Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela, págs. 41-44
- Frans Carlgren. Pedagogía Waldorf. *Una educación hacia la libertad*. La pedagogía de Rudolf Steiner. Informes del Movimiento Internacional de las Escuelas Waldorf. Editorial Rudolf Steiner, Madrid (España)

- Frans Carlgren. Pedagogía Waldorf. *Una educación hacia la libertad*. La pedagogía de Rudolf Steiner. Informes del Movimiento Internacional de las Escuelas Waldorf. Editorial Rudolf Steiner, Madrid (España)
- Hernández Rojas, Gerardo (1999). *La zona de desarrollo próximo. Comentarios en torno a su uso en los contextos escolares. Perfiles Educativos*, núm. 86, julio-dic. Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, Distrito Federal, México. 19 pp.
- Hooks, bell (2003). *Teaching community. A pedagogy of hope*. Routledge, New York.
- Hooks, bell (1994). *Teaching to transgress. Education as the practice of freedom*. Routledge, New York,
- Korol, Claudia (comp) (2007). *Hacia una pedagogía feminista*. El Colectivo, América Libre, Buenos Aires.
- López, Eneritz. (2015) *Interpretación y mediación en museos: estrategias y posibilidades desde la educación artística*. Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y Universidad Internacional de Valencia (VIU)
- López Puigdollers, María (2014). *El museo como espacio educativo integrado: Una propuesta pedagógica*. Universidad Jaume I, Castellón de la Plana, España
- Mendoza Ortega, Sara Elena (2015). *Puertas abiertas: El arte y la educación más allá del museo*, NodoCultura.
- MEP (2007). *Piensa en Arte*, Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, Viceministerio Académico, Dirección de Desarrollo Curricular, 24pp.
- Obregón, Nora (2006), *Quién fue María Montessori*, Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, México, 32 pp.
- Ortiz Granja (2015), *Dorys El constructivismo como teoría y método de enseñanza*. Sophia, Colección de Filosofía de la Educación, núm. 19, Universidad Politécnica Salesiana Cuenca, Ecuador, pp. 93-110
- Pastor, Homs Inmaculada. (2009). *Pedagogía museística. Nuevas perspectivas y tendencias actuales*. Editorial Ariel, 192 pp.
- Pla, María; Cano, Elena; Lorenzo, Nuria (2007). *María Montessori: el Método de la Pedagogía Científica*. En: Trilla, Jaume. El legado pedagógico del siglo XX para la escuela del siglo XXI 4a. ed.

- Rey-García, Marta y otros (2016). *Museología para la innovación social: una experiencia de regeneración territorial en la periferia europea*. Universidad de Oviedo, España.
- Santaella Rodríguez, Esther; Martínez Heredia, Nazaret, *La pedagogía Freinet como alternativa al método tradicional de la enseñanza de las ciencias*.

5591973434

educontinuafad

<https://educacioncontinua.fad.unam.mx/>

UNAM
FACULTAD
DE ARTES
Y DISEÑO

DIVISIÓN
DE EDUCACIÓN CONTINUA
Y EXTENSIÓN ACADÉMICA

REDEC UNAM