

Investigación Basada en Artes (IBA) aplicada en contextos de vulnerabilidad

INVESTIGACIÓN BASADA EN ARTES (IBA) APLICADA EN CONTEXTOS DE VULNERABILIDAD

Eje estratégico: Formación en metodologías docentes innovadoras y disruptivas

Objetivos de la acción formativa:

- Formar perfiles altamente cualificados en metodologías artísticas con amplias competencias técnicas y teórico-metodológicas en el ámbito de la mediación, la formación, la dirección de procesos de talleres, performances, el diseño de proyectos de regeneración y re-significación cultural urbana, con especial referencia a los ámbitos de la educación y la inclusión social.
- Implementar la Investigación Basada en Artes (IBA) como un método complementario de la investigación social en la búsqueda de conocimientos de las complejidades sociales contemporáneas y específicamente en contextos de vulnerabilidad.
- Desarrollar habilidades creativas fomentando la capacidad de utilizar la expresión artística como herramienta para abordar y reflexionar sobre problemáticas sociales.
- Capacitar en el diseño, programación y gestión de proyectos socio-artísticos y de arte comunitario en diferentes contextos de la acción social y cultural.
- Facilitar que las y los participantes encuentren y desarrollen su propio lenguaje artístico en relación con las temáticas sociales de intervención e investigación que están realizando o pretenden realizar.
- Facilitar herramientas para evaluar el impacto social de las intervenciones artísticas, tanto en los participantes como en las comunidades o colectivos en procesos de investigación e intervención social.

Programa de contenidos:

Módulo 1. La praxis de la Investigación Basada en Artes.

1.1. Investigación Basada en Artes. Fundamentación, antecedentes teóricos y estado de la cuestión en el ámbito internacional y nacional.

Lunes 3 - Prof. Manuel Muñoz Bellerin

1.2. Metodologías críticas de investigación artística.

Miércoles 5 y Jueves 6

Prof. Diego Marchante

Módulo 2. IBA. Aplicaciones prácticas en contextos de vulnerabilidad.

2.1. Mediación artística: prácticas performativas y su aplicación en el ámbito social.

Lunes 10 - Prof. Serena Dominique Antignano

2.2. Antropología Teatral: el cuerpo extra-cotidiano.

Miércoles 12 - Prof. Serena Dominique Antignano

2.3. Visita a Centro de Investigación y Recursos de las Artes Escénicas (CIRAE), Junta de Andalucía y Mesa Redonda “Las artes en los procesos de resiliencia comunitaria”.

Mesa redonda de modalidad híbrida en CIRAE, tras la visita, que contará con la participación on line de Dasha Levrinkov (Universidad Río de Janeiro), Jorge Dubatti (Universidad de Buenos Aires) y Albert Marqués (Músico de Jazz y fundador del Proyecto Freedom First, entre otros) y la participación presencial de Manuel Muñoz Bellerin (UPO) y Serena Antignano (UNIR)

Módulo 3. Diseño de proyectos socio-artísticos en contextos comunitarios.

3.1 Creación Colectiva Teatral (CCT) como método de la Investigación- Acción. Ejercicio práctico en contextos de investigación e intervención social.

Lunes 17 - Prof. Manuel Muñoz Bellerin

3.2. Diseño de proyectos socio-artísticos en contextos comunitarios.

Miércoles 19 y viernes 21 - Prof. David Ojeda

Metodología:

Metodología participativa. Las principales características son:

- *Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP)*: Las personas participantes trabajan en proyectos reales o simulaciones que les permiten aplicar lo aprendido en situaciones prácticas.
- *Método del Aprendizaje Experiencial*: Se basa en el aprendizaje a través de la experiencia directa desde la corporeidad creativa y en la búsqueda de una estética como producción de conocimientos que van de lo subjetivo a lo colectivo.
- *Enseñanza Colaborativa*: Fomenta el trabajo en equipo hacia la co-creación del conocimiento.
- *Reflexión Crítica*: Incorpora espacios donde las personas participantes reflexionan sobre sus aprendizajes, experiencias y las implicaciones futuras en sus contextos de investigación y/o intervención.

- *Tutoría Personalizada*: Ofrece apoyo individualizado a las personas participantes a través de sesiones de mentoría.

- *Evaluación Formativa*: emplea técnicas de evaluación continua que permiten a las personas participantes recibir una retroalimentación constante sobre su desempeño.

Resultados de aprendizaje:

1. Dominio de técnicas artísticas y performativas: Las personas participantes adquirirán habilidades prácticas en diversas disciplinas artísticas y performativas, aplicándolas en contextos sociales.
2. Capacidad de análisis crítico: Desarrollarán la habilidad para analizar y criticar las dinámicas sociales y culturales, entendiendo cómo se relacionan con sus prácticas artísticas.
3. Diseño de proyectos: Aprenderán a concebir, planificar e implementar proyectos artísticos que aborden problemáticas sociales específicas, fomentando la participación y el diálogo.
4. Trabajo colaborativo: Estarán capacitados para trabajar en equipo con otros profesionales, integrando diferentes enfoques y perspectivas en sus proyectos.
5. Reflexión sobre la práctica: Desarrollarán un enfoque reflexivo sobre su propia práctica artística, considerando el impacto social y ético de su trabajo.
6. Intervención comunitaria efectiva: Serán capaces de llevar a cabo intervenciones artísticas que movilicen a las comunidades, promoviendo el cambio social y el empoderamiento.
7. Evaluación del impacto: Aprenderán a evaluar el impacto de sus intervenciones en la comunidad, utilizando métodos cualitativos y cuantitativos para medir los resultados.

Tipo de evaluación:

Formas de Implementación de la Evaluación Formativa

1. Cuestionarios y Encuestas: Utilizar herramientas online para evaluar el conocimiento previo y el progreso durante el curso.
2. Diarios Reflexivos: Pedir a las personas participantes que mantengan un diario donde registren sus aprendizajes, experiencias y reflexiones.
3. Rúbricas Detalladas: Proporcionar rúbricas claras para las tareas y proyectos, lo que permite una evaluación más objetiva y específica.
4. Feedback entre Pares: Fomentar la revisión entre compañeros/as para que se den retroalimentación mutuamente sobre sus trabajos o presentaciones.
5. Presentaciones Interactivas: Organizar sesiones donde las personas participantes presenten sus proyectos y reciban comentarios tanto del equipo de profesores/as como de sus compañeros/as.

Criterios para acreditar la formación realizada:

Evaluación mediante un trabajo final, con 2 modalidades opcionales:

A. Micro proyecto de intervención con enfoque IBAAC (Investigación Basada en Artes Aplicada a las Ciencias Sociales)

B. Ensayo basado en un enfoque teórico interdisciplinario desde la IBAAC

Modalidad de formación: presencial

Colectivo al que se dirige: Personal docente e investigador

Plazas ofertadas: 15

Duración de la formación: 36 horas

Calendario y horario:

- Módulo 1: lunes 3, miércoles 5 y jueves 6 de febrero de 15:30 a 19:30 horas.

- Módulo 2: lunes 10 y miércoles 12 de febrero de 15:30 a 19:30 horas.

- Módulo 3: lunes 17, miércoles 19 y viernes 21 de febrero de 15:30 a 19:30 horas.

Lugar: Residencia Universitaria Flora Tristán (Universidad Pablo de Olavide)

- Visita y mesa redonda: **14 de febrero de 10:00 a 14:00 horas.**

Lugar día 14: CIRAE (Centro de Investigación y Recursos de las Artes Escénicas de la Junta de Andalucía).

Personas formadoras:

- Dominique Serena Antignano. Doctora en Estudios Teatrales Contemporáneos y Comunicación (Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" - Universidad de Sevilla). Profesora en el Máster de Educación Inclusiva e Intercultural de La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).
- David Ojeda. Jefe del Departamento de Dirección Escénica. Real Escuela Superior de Arte Dramático. Madrid. Investigador miembro de ReDiArtXXI (Universidad Carlos III).
- Diego Marchante Hueso, Profesor Agregado, Facultat de Belles Arts (Universitat de Barcelona). Miembro Investigador de Grup de Recerca IMARTE (Investigació en processos artístics i noves tecnologies).
- Manuel Muñoz Bellerin. Profesor Permanente Laboral. Investigador Miembro del GISAP, Grupo de Investigación Social y Acción Participativa (Universidad Pablo de Olavide). Investigador Colaborador, Centro de Estudios Sociales (Universidad de Coimbra).

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el día 14 de enero de 2025, inclusive.