

Plan 392 MÁSTER EN ARTETERAPIA Y EDUCACIÓN ARTÍSTICA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

Asignatura 52345 FUNDAMENTOS DEL ARTETERAPIA Y EDUCACION ARTISTICA PARA LA INCLUSION SOCIAL

Tipo de asignatura (básica, obligatoria u optativa)

Obligatoria

Créditos ECTS

6

Competencias que contribuye a desarrollar

Transversales:

CT1 Capacidad para comprender la relevancia e incidencia de los factores interpersonales y sus implicaciones en la mejora del bienestar psicológico individual y social.

CT3 Capacidad para emitir juicios en función de criterios, de normas externas o de reflexiones personales.

CT7 Destreza para gestionar, analizar, buscar y elaborar información proveniente de fuentes diversas, sirviéndose de las vías tradicionales así como de las tecnologías de la información y comunicación.

Generales

CG1 Profundización en los fundamentos psicológicos del Arte y su relación con el Arteterapia (AT).

CG2 Capacidad para comprender significativamente las principales vías de transformación y cambio en AT.

CG3 Disposición para entender el arte y sus creaciones a lo largo de la historia como motivadoras del aprendizaje.

CG5 Reconocimiento y profundización de los procesos relacionados con el proceso creador, el AT y la educación artística para la inclusión social.

CG8 Capacidad para utilizar conceptos y terminología específica referida a los fundamentos psicológicos del AT, a cómo ésta es utilizada, desde la perspectiva psicológica y psicosocial, para la comprensión, evaluación y aplicación en AT.

Específicas:

CF1 Destreza en el manejo las metodologías y técnicas asociadas para una adecuada conceptualización de los fundamentos psicológicos en AT.

CF2 Capacidad para comprender y argumentar los principios fundamentales de la creación y la creación artística como vías para el autoconocimiento y el desarrollo personal y social.

CF5 Habilidad para discriminar las características propias de cada ámbito de aplicación y de las diferentes orientaciones en AT.

Objetivos/Resultados de aprendizaje

Competencias

Resultados de aprendizaje

CT1

- Comprender la relevancia e incidencia de los factores interpersonales y sus implicaciones en la mejora del bienestar psicológico individual y social.

CT3

- Emitir juicios argumentados en función de criterios, normas externas y reflexiones personales relacionadas con el arte terapia, la educación inclusiva y sus procesos.

CT7

- Manejar diversas fuentes de información, sean estas de carácter tradicional o a través de las nuevas tecnologías, sobre arte terapia y sus claves de intervención.

CG1

- Comprender y aplicar de forma avanzada los conocimientos sobre el arte terapia.

CG2

- Comprender y aplicar de forma avanzada los conocimientos sobre los procesos creadores y su potencialidad de cambio.

CG3

- Entender la historia de las formas artísticas como motivadoras del aprendizaje y fuente para la reflexión desde los procesos arteterapéuticos.

CG5

- Conocer en profundidad las principales teorías y metodologías del arte terapia y sus procesos.

CG8

- Manejar conceptos y metodología específica referida a los fundamentos del Arte terapia, para la comprensión, evaluación y aplicación.

CF1

- Comprender y manejar las metodologías y técnicas asociadas a una actualizada conceptualización de los fundamentos del arte terapia y de sus principios psicológicos.

CF2

- Conocer en profundidad los principios del Arte como terapia y la educación artística como vía para la inclusión social.

CF5

- Conocer en profundidad las características de los distintos ámbitos de aplicación del arte como terapia y vía de inclusión social.

Contenidos

- Definición del arte terapia. Encuadre y funcionamiento básico.
- Historia del Arte terapia y lineamientos teóricos más relevantes.
- Conceptos clave del arte terapia.
- Desarrollo gráfico del ser humano.
- Nociones básicas sobre el análisis visual (forma, color, composición, etc.).
- Conocimiento de los principales análisis de la forma y forma/contenido aplicados a la imagen: análisis icónico, análisis iconológico, análisis iconográfico, análisis retórico.
- Metodología e investigación en arte terapia: metodologías básicas, herramientas e instrumentos de observación.

Principios Metodológicos/Métodos Docentes

La asignatura, de acuerdo con el descriptor de verificación de Máster, se articula en función de tres vías formativas fundamentales: docencia teórica, actividades de análisis, debate y reflexión y estudio y trabajo individual (tutelado y autónomo) del alumnado. A través de estas vías se persigue una formación integrada, en la que se hallen presentes aspectos relativos al conocimiento teórico, al desarrollo de un pensamiento flexible, crítico y reflexivo, y a la adquisición de estrategias y recursos adecuados para el abordaje del arte como terapia e instrumento de inclusión social en distintos contextos. Todo ello para impulsar la motivación y el conocimiento, la adquisición de las competencias transversales, generales y específicas personales e interpersonales descritas anteriormente y el desarrollo de un marco metodológico-teórico sobre el que el alumnado pueda ir construyendo su propio proceso de aprendizaje.

Se combinará el método expositivo con un aprendizaje cooperativo orientado a proyectos. Al inicio de curso, a través de un contrato docente, se establecerá entre el docente y el alumnado las características y relaciones de aprendizaje.

Las actividades formativas son las siguientes:

Actividades

Tiempo estimado

PRESENCIALES

Se combinarán las clases teórico/prácticas con las siguientes acciones: Sesiones expositivas, explicativas y/o

demostrativas de contenidos; sesiones monográficas supervisadas con participación compartida (profesorado, estudiantes, expertos, etc.) y prácticas de aula (estudio de casos, análisis diagnósticos a través de una práctica de observación)

33% del tiempo total estimado para la asignatura (150 horas):

50 horas (2 créditos).

33%

50 hrs

2 créditos

NO PRESENCIALES

Se articularán a través de tutorías (atención personalizada de ayuda, donde el profesor atiende, facilita y orienta a uno o varios estudiantes en el proceso formativo), el estudio y trabajo de grupo (a través de la preparación de trabajos, y obtención y análisis de datos, etc., para exponer o entregar en clase mediante el trabajo de los estudiantes en grupo) y estudio y trabajo autónomo (preparación individual de lecturas, observaciones, trabajos, memorias, obtención y análisis de datos, etc., para exponer o entregar en clase) así como el estudio personal (preparar exámenes, trabajo en biblioteca, lecturas complementarias, preparación del cuaderno de bitácora, etc.).

66% del tiempo total estimado para la asignatura (150 horas):

100 horas (4 créditos).

66%

100 hrs

4 créditos

Crterios y sistemas de evaluaci3n

La evaluaci3n de esta asignatura pondr3 en relaci3n diversos modos de comprobar los resultados de aprendizaje por parte del alumnado. Se valorar3n actividades individuales y en grupo realizadas a lo largo del proceso de enseanza-aprendizaje con el objetivo de fomentar la reflexi3n, la capacidad de an3lisis y la consolidaci3n de las competencias adquiridas y puestas en com3n en alguno de los temas tratados y complementadas con un examen tipo test y entrevista personal a fin de curso.

Se utilizan como herramientas para la evaluaci3n:

1. Bit3cora personal, donde la alumna vierta sus reflexiones diarias sobre la asignatura.
2. Ensayo de peque1o grupo a partir de una observaci3n externa relacion3ndola con contenidos de la asignatura, aportaciones te3ricas y aplicadas a dicha observaci3n/intervenci3n desarrollada.
3. Exposici3n del proyecto al grupo general.
4. Observaci3n de la asistencia, actitud y participaci3n en la asignatura.
5. Entrevista sobre participaci3n, asistencia, esfuerzo, aportaciones, aprendizaje...
6. Examen individual tipo test, sobre contenidos de la asignatura.

- Criterios de evaluaci3n y su relaci3n los resultados de aprendizaje y las competencias:

Compe tencias

Resultados de aprendizaje

Criterios de evaluaci3n

CT1

- Comprender la relevancia e incidencia de los factores interpersonales y sus implicaciones en la mejora del bienestar psicol3gico individual y social.
Detecta y confiere importancia a los factores interpersonales as3 como a sus implicaciones en la mejora del bienestar psicol3gico individual y social, pudiendo identificarlos y diferenciarlos.

CT3

- Emitir juicios argumentados en funci3n de criterios, normas externas y reflexiones personales relacionadas con el arteterapia, la educaci3n inclusiva y sus procesos.
Argumenta con criterios claros y fundamentados aspectos relativos al arteterapia y la educaci3n artistica para la inclusi3n social.

CT7

- Manejar diversas fuentes de informaci3n, sean estas de car3cter tradicional o a trav3s de las nuevas tecnolog3as,

sobre arteterapia y sus claves de intervención.

- Ordena, clasifica, analiza y gestiona diversas fuentes de información, tradicionales y nuevas, sobre arteterapia y sus claves de intervención.

CG1

- Comprender y aplicar de forma avanzada los conocimientos sobre el arteterapia.

Explica de modo claro y coherente a través de la exposición oral o escrita los fundamentos del arteterapia y sus aplicaciones.

CG2

- Comprender y aplicar de forma avanzada los conocimientos sobre los procesos creadores y su potencialidad de cambio.

Argumenta de modo claro y coherente a través de la exposición oral o escrita las principales vías de transformación y cambio en AT.

CG3

- Entender la historia de las formas artísticas como motivadoras del aprendizaje y fuente para la reflexión desde los procesos arteterapéuticos.

Ejemplifica algunas obras de artistas y trayectorias artísticas como motivadoras para la aplicación arteterapéutica.

CG5

- Conocer en profundidad las principales teorías y metodologías del arteterapia y sus procesos.

- Explica y argumenta las distintas teorías y aproximaciones arteterapéuticas así como sus procesos.

CG8

- Manejar conceptos y metodología específica referida a los fundamentos del Arteterapia, para la comprensión, evaluación y aplicación.

Compara, ordena, explica y argumenta conceptos y claves del arteterapia, diseña modos de aplicarlos y evaluarlos.

CF1

- Comprender y manejar las metodologías y técnicas asociadas a una actualizada conceptualización de los fundamentos del arteterapia y de sus principios psicológicos.

- Diseña y planifica un proyecto utilizando de modo coherente las metodologías y técnicas asociadas a una actualizada conceptualización de los fundamentos del arteterapia

CF2.

- Conocer en profundidad los principios del Arte como terapia y la educación artística como vía para la inclusión social.

Explica y argumenta los principios del arteterapia y la educación artística para la inclusión social tanto en la autoexploración personal como en el desarrollo interpersonal.

CF5

- Conocer en profundidad las características de los distintos ámbitos de aplicación del arte como terapia y vía de inclusión social.

Diferencia y compara las características de los distintos ámbitos de aplicación del arteterapia, distinguiendo entre sus aspectos más relevantes y los modos de aplicar el arteterapia o la inclusión social a través de medios artísticos.

- Relación entre criterios, competencias, herramientas de evaluación y calificación:

Herramientas de evaluación

Criterios de evaluación

BITÁCORA

ENSAYO SOBRE OBSERV. PREVIA

EXPOSICIÓN Y DEFENSA

ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN

ENTREVISTA

EXAMEN ESCRITO TIPO TEST

Detecta y confiere importancia a los factores interpersonales así como a sus implicaciones en la mejora del bienestar psicológico individual y social, pudiendo identificarlos y diferenciarlos. CT1

X

X

X

X

X

Argumenta con criterios claros y fundamentados aspectos relativos al arteterapia y la educación artística para la inclusión social. CT3

X

X

X

X

X

Ordena, clasifica, analiza y gestiona diversas fuentes de información, tradicionales y nuevas, sobre arteterapia y sus claves de intervención. CT7

X

X

X

X

Explica de modo claro y coherente a través de la exposición oral o escrita los fundamentos del arteterapia y sus aplicaciones. CG1

X

x

x

x

Argumenta de modo claro y coherente a través de la exposición oral o escrita las principales vías de transformación y cambio en AT. CG2

X

X

X

Ejemplifica algunas obras de artistas y trayectorias artísticas como motivadoras para la aplicación arteterapéutica. CG3

X

X

X

Explica y argumenta las distintas teorías y aproximaciones arteterapéuticas así como sus procesos. CG5

X

X

X

X

Compara, ordena, explica y argumenta conceptos y claves del arteterapia, diseña modos de aplicarlos y evaluarlos. CG8

CG8

X

X

X

X

Diseña y planifica un proyecto utilizando de modo coherente las metodologías y técnicas asociadas a una actualizada conceptualización de los fundamentos del arteterapia CF1

X

X

X

Explica y argumenta los principios del arteterapia y la educación artística para la inclusión social tanto en la autoexploración personal como en el desarrollo interpersonal. CF2

X

X

X

X

X

Diferencia y compara las características de los distintos ámbitos de aplicación del arteterapia, distinguiendo entre sus aspectos más relevantes y los modos de aplicar el arteterapia o la inclusión social a través de medios artísticos.

X

X

X

X

Porcentaje en la calificación %

20%

30%

30%

20%

Recursos de aprendizaje y apoyo tutorial

ALLEN, P.B. (1997): *Arte-Terapia: Guía de autodescubrimiento a través del arte y la creatividad*. Madrid: Gaia Ediciones.

ANZIEU, DIDIER(1993): *El cuerpo en la obra: ensayos psicoanalíticos sobre el trabajo creador*. Ed. Siglo Veintiuno, México.

ARIETI, SILVANO(1993): *La creatividad. La síntesis mágica*. Fondo de Cultura Económica, México.

ARON, LEWIS(2008): "La interpretación como expresión de la subjetividad del analista" en: Liberman, Ariel y Abello, Augusto (compiladores) *Winnicott hoy. Su presencia en la clínica actual*. Editorial Psimática, Madrid.

BERGER, J. (2016) *El cuaderno de Bento*. Barcelona, Alfaguara.

* BOWLBY, J. (2014) *Vínculos afectivos: formación, desarrollo y pérdida*. Madrid, Morata.

CANAL, C.; RAMIRO, R.S. (2005): *Recuperar la luz*. Málaga: Urania.

COLLETTE, N.; HERNÁNDEZ, A. (coord.) (2003): *Arte, terapia y educación*. Valencia: Universidad Politécnica.

CSIKSZENTMILHAYI, M. (1998): *Creatividad. El fluir y la psicología del descubrimiento y la invención*. Barcelona: Paidós.

DALLEY, T. (ed.) (1987): *El arte como terapia*. Barcelona: Herder

DAMASIO, A. (2011) *El error de Descartes*. Madrid, Destino.

*DAMASIO, A. (2013) *En busca de Spinoza*. Madrid, Destino.

DEL RIO, M. (2009) *Reflexiones sobre la praxis en arteterapia*. Revista arteterapia, Madrid, Universidad Complutense. <http://revistas.ucm.es/index.php/ARTE/article/view/ARTE0909110017A>

DOMÍNGUEZ-TOSCANO, P. (coord.) (2004): *Arteterapia. Principios y ámbitos de aplicación*. Junta de Andalucía.

* FIORINI, HÉCTOR J. (1995): *El psiquismo creador* Editorial Paidós, Buenos Aires.

FRANKL, V.E. (2001): *El hombre en busca de sentido*. Barcelona Herder.

GREENE, M. (2005): *Liberar la imaginación. Ensayos sobre educación, arte y cambio social*. Barcelona, Graó.

HOGAN, S. (2016) *Art therapy theories*. London: Routledge.

HOGAN, S. (ed.) (1997): *Feminist Approaches to Art Therapy*. London: Routledge. KLEIN,

J.P. (1997): *L'art-thérapie*. París : PUF

KRAMER, E. (1982): *Terapia a través del arte en una comunidad infantil*. Buenos Aires: Kapelusz.

LÓPEZ FDZ. CAO, M. (2015) *Para qué el arte*. Madrid: Fundamentos.

LÓPEZ FDZ. CAO, M. (2011) *Ausencia, memoria e identidad. El arte como terapia*.

Madrid, Eneida.

LÓPEZ FDZ. CAO, M. (2011) *Mulier me fecit. Hacia un análisis feminista del arte y su educación*. Madrid, Horas y horas.

- * LÓPEZ FERNÁNDEZ CAO, M. y MARTÍNEZ DIEZ, N. (2006): Arteterapia: conocimiento interior a través de la expresión artística. Madrid, Ediciones Tutor S.A.
- LÓPEZ FERNÁNDEZ-CAO, MARIÁN(2006): Creación Y Posibilidad : Aplicaciones Del Arte En La Integración Social. Ed. Fundamentos, Madrid.
- MARTÍNEZ DIEZ, N.; LÓPEZ FDZ. CAO, M. (coord.)(2004): Arteterapia y educación. Madrid, Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.
- MARTÍNEZ, N. y LÓPEZ FERNÁNDEZ CAO, M. (eds.) (2009): Reinventar la vida. El arte como terapia. Madrid, Editorial Eneida.
- MASLOW, Abraham H. (2001): La personalidad creadora. Barcelona, Kairós
- * PAIN S.; JARREAU, G. (1995): Una psicoterapia por el arte. Teoría y técnica. Buenos Aires: Nueva Visión.
- REDDEMANN, L. (2003): La imaginación como fuerza creativa. Barcelona, Herder.
- RODRIGUES, J.; TROLL, G. (2004): L'art-thérapie. Pratiques, techniques et concepts. París: Ellébore.
- ROGERS, C.R. (2002): El proceso de convertirse en persona. Barcelona, Paidós.
- SANDBLOM, P. (1995): Enfermedad y creación. Cómo influye la enfermedad en la literatura, pintura y música. México. F.C.E.
- SANDLE, D. (1998): Development and Diversity. New Applications in Art Therapy. London, Free Association Books
- * SONTANG, S. (1980): La enfermedad y sus metáforas. Barcelona, Muchnik Editorial.
- STERN, D. (1991) El mundo interpersonal del infante. Buenos aires: Paidós.
- SUDRES, J.L. y otros (2003): Humeurs et pratiques d'art thérapie. París, L'Harmattan.
- * WINNICOTT, DONALD(2006): "Objetos y fenómenos transicionales" (1951) en "Escritos de pediatría y psicoanálisis", D.W. Winnicott Obras Escogidas. RBA Biblioteca de Psicoanálisis, Barcelona.
- VAN DER KOHL , B. (2015) El cuerpo lleva la cuenta. Barcelona: Eleftheria.

Revistas:

Inscape.

Arteterapia. Papeles de Arteterapia y educación artística para la Inclusión social. American Art Therapy Association Magazine.

OTROS RECURSOS:

Se utilizará el campus virtual de la asignatura para proporcionar material bibliográfico específico, facilitar la información y comunicación y subir trabajos a través de la herramienta turnitin.

Calendario y horario

1º cuatrimestre del 1º curso del máster.

Calendario y horario a determinar por la Universidad donde se imparte (Universidad Complutense de Madrid)

Tabla de Dedicación del Estudiante a la Asignatura/Plan de Trabajo

ACTIVIDADES PRESENCIALES

HORAS

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

HORAS

Clases teórico-prácticas

60

Trabajo del alumno

90

Total presencial

60

Total no presencial

90

Responsable de la docencia (recomendable que se incluya información de contacto y breve CV en el que aparezcan sus líneas de investigación y alguna publicación relevante)

Coordinadora: Marián López Fdez. Cao

mariaanl@edu.ucm.es

Didáctica de la expresión plástica, Facultad de Educación y Formación de profesorado. Universidad Complutense de Madrid

PROFESORA

DEPARTAMENTO

DESPACHO

E-MAIL

TELÉF.

López Fernández Cao, Marián

Idioma en que se imparte

Castellano
