

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

Asignatura 52347 CREATIVIDAD Y ARTE

Tipo de asignatura (básica, obligatoria u optativa)

Obligatoria

Créditos ECTS

6

Competencias que contribuye a desarrollar

• Transversales:

CT1 Disposición 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.

Específicas:

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.

CF3 Capacidad para comprender y utilizar intersubjetivamente las principales técnicas de desbloqueo creador y técnicas creativas.

CF4 Motivación para poner en marcha dinámicas de grupo y dinamización sociocultural.

Objetivos/Resultados de aprendizaje

Competencias

Resultados de aprendizaje

CT3, CT7, CF2

Comprender y argumentar sobre concepciones de creatividad, arte, creación artística, con claridad, coherencia y fundamentación, en relación a sus posibilidades para el desarrollo humano y la intervención social.

CT3, CT7, CF2

Construir una concepción de la creatividad en arte actualizada, crítica y compleja, coherente con el ámbito del desarrollo y la intervención social.

CT3, CG1, CF3

Revisar críticamente los estereotipos, creencias culturales y tópicos sobre arte y creación, identificando los contextos en que se enmarcan

CT1, CG2, CG5, CF3

Concebir y aplicar de manera coherente claves y recursos fundamentales del proceso creador en prácticas artísticas para el desarrollo y la intervención social.

CT1, CG2, CG5, CF3

Poner en práctica estrategias creativas individuales o grupales en prácticas artísticas orientadas a la aplicación humana y social.

CT1, CG1, CG2, CG3, CG5, CF3

Conocer y reconocer procesos y claves de creación en prácticas artísticas contemporáneas, de interés para el ámbito

del arte aplicado al desarrollo y la intervención social.

CG1, CG2, CG3, CG5, CF4

Valorar desde un mayor conocimiento, comprensión y cercanía las posibilidades del arte como vía de desarrollo e intervención social

CT1, CG2, CG5, CF4

Descubrir e idear posibilidades de aplicación de dinámicas basadas en procesos creativos del arte en contextos de desarrollo e intervención social

CG2, CG5, CF4

Reconocer y reconstruir la propia subjetividad creadora a través de la experiencia y de la ampliación de concepciones, ideas y referencias sobre arte y creatividad.

Contenidos

- La creatividad: sentidos, conceptos, creencias, implicaciones
- Mitos culturales sobre la creatividad
- Dimensiones de la creatividad: persona, proceso, producto, contexto
- Claves relacionadas con la creatividad
- Planteamientos y prácticas artísticas contemporáneas, estrategias y recursos en torno a la creatividad
- Posibilidades de las prácticas artísticas creativas para su aplicación integradora y transformadora en contextos educativos, terapéuticos y de desarrollo.
- Revisión y actualización de la subjetividad creadora

Principios Metodológicos/Métodos Docentes

La metodología de la asignatura se apoya en una concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje como algo que se construye desde la formación / creencias / experiencia previa del alumnado, desde la riqueza de esa diversidad, y desde la interrelación entre teoría y experiencia, construyendo y compartiendo el conocimiento en un proceso a la vez individual y compartido, siempre dentro de un marco de sentido general, que es el del arte aplicado a ámbitos humanos y sociales.

La asignatura se articula en función de tres tipos de metodologías de enseñanza fundamentales: exposición y reflexión compartida, práctica experiencial y aprendizaje tutelado y autodirigido.

Se desarrollarán sesiones expositivas sobre los contenidos temáticos de la asignatura, con participación del alumnado en reflexiones compartidas y debates, y se enlazarán con sesiones de experiencia práctica abordando esos contenidos desde otras perspectivas. Se potenciará el trabajo autónomo, mediante el uso de recursos bibliográficos que ayuden al alumnado a comprender los distintos aspectos de la materia y a profundizar en el aprendizaje, y mediante propuestas de elaboración de contenidos y proyectos. Asimismo, se potenciará tanto el trabajo individual como la colaboración en pequeño y en gran grupo.

Las actividades formativas son las siguientes:

Actividades

Tiempo estimado

PRESENCIALES

- Actividades expositivas.

Orientadas a la exposición, intercambio, debate y análisis teórico sobre los contenidos.

- Exposición-diálogo-debate sobre contenidos en gran grupo.
- Reflexiones y análisis sobre diversos materiales (textos, vídeos...).
- Exposiciones de proyectos por parte de los estudiantes.

20% del tiempo total estimado para la asignatura (150 horas):

30 horas (1,2 créditos).

33%

50 hrs

2 créditos

- Actividades prácticas.

Orientadas al desarrollo y aplicación práctica de los contenidos, a la reflexión y a la dimensión experiencial personal.

- Experiencias prácticas sobre estrategias artísticas y creativas, relacionadas con los contenidos teóricos.

13% del tiempo total estimado para la asignatura (150 horas):

20 horas (0.8 créditos).

NO PRESENCIALES

- Actividades tuteladas y autodirigidas.

Orientadas a ampliar la formación y los propios intereses y a despertar la capacidad reflexiva y crítica.

- Trabajos de investigación y de propuestas aplicadas en pequeño grupo.
- Lecturas, estudio de documentos, reflexión y análisis.
- Elaboración de ensayos escritos.
- Elaboración personal sobre los contenidos de la asignatura.
- Consultas y uso de los materiales del campus virtual.
- Consultas y estudio de bibliografía facilitada y otros materiales.
- Sesiones de tutoría individual o en pequeño grupo.

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

100 horas (4 créditos).

66%

100 hrs

4 créditos

Criterios y sistemas de evaluación

La metodología de la asignatura se apoya en una concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje como algo que se construye desde la formación / creencias / experiencia previa del alumnado, desde la riqueza de esa diversidad, y desde la interrelación entre teoría y experiencia, construyendo y compartiendo el conocimiento en un proceso a la vez individual y compartido, siempre dentro de un marco de sentido general, que es el del arte aplicado a ámbitos humanos y sociales.

La asignatura se articula en función de tres tipos de metodologías de enseñanza fundamentales: exposición y reflexión compartida, práctica experiencial y aprendizaje tutelado y autodirigido.

Se desarrollarán sesiones expositivas sobre los contenidos temáticos de la asignatura, con participación del alumnado en reflexiones compartidas y debates, y se enlazarán con sesiones de experiencia práctica abordando esos contenidos desde otras perspectivas. Se potenciará el trabajo autónomo, mediante el uso de recursos bibliográficos que ayuden al alumnado a comprender los distintos aspectos de la materia y a profundizar en el aprendizaje, y mediante propuestas de elaboración de contenidos y proyectos. Asimismo, se potenciará tanto el trabajo individual como la colaboración en pequeño y en gran grupo.

Las actividades formativas son las siguientes:

Actividades

Tiempo estimado

PRESENCIALES

- Actividades expositivas.

Orientadas a la exposición, intercambio, debate y análisis teórico sobre los contenidos.

- Exposición-diálogo-debate sobre contenidos en gran grupo.
- Reflexiones y análisis sobre diversos materiales (textos, vídeos...).
- Exposiciones de proyectos por parte de los estudiantes.

20% del tiempo total estimado para la asignatura (150 horas):

30 horas (1,2 créditos).

33%

50 hrs

2 créditos

- Actividades prácticas.
-

Orientadas al desarrollo y aplicación práctica de los contenidos, a la reflexión y a la dimensión experiencial personal.

- Experiencias prácticas sobre estrategias artísticas y creativas, relacionadas con los contenidos teóricos.

13% del tiempo total estimado para la asignatura (150 horas):

20 horas (0.8 créditos).

NO PRESENCIALES

- Actividades tuteladas y autodirigidas.

Orientadas a ampliar la formación y los propios intereses y a despertar la capacidad reflexiva y crítica.

- Trabajos de investigación y de propuestas aplicadas en pequeño grupo.
- Lecturas, estudio de documentos, reflexión y análisis.
- Elaboración de ensayos escritos.
- Elaboración personal sobre los contenidos de la asignatura.
- Consultas y uso de los materiales del campus virtual.
- Consultas y estudio de bibliografía facilitada y otros materiales.
- Sesiones de tutoría individual o en pequeño grupo.

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

100 horas (4 créditos).

66%

100 hrs

4 créditos

Recursos de aprendizaje y apoyo tutorial

- ARIETI, S. (1993). La creatividad. La síntesis mágica. Fondo de Cultura Económica, México.
- BOURRIAUD, N. (2006). Estética relacional. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
- CARNACEA, Á. (2008). Arte, intervención y acción social La creatividad transformadora. Grupo 5, Madrid.
- CSIKZENTMIHALYI, M. (1998): Creatividad. El flujo y la psicología del descubrimiento y la invención, Barcelona, Paidós.
- DE BONO, E. (2007). El pensamiento creativo el poder del pensamiento lateral para la creación de nuevas ideas. Barcelona: Paidós.
- DEWEY, J. (2008). El arte como experiencia. Barcelona: Paidós.
- EDWARDS, B. (2000). Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro. Barcelona: Urano
- EISNER, E. W. (2004). El arte y la creación de la mente; el papel de las artes visuales en la transformación de la conciencia. Barcelona: Paidós.
- EISNER, E. W. (2009). Educar la visión artística. Barcelona: Paidós.
- FIORINI, H. J. (1995). El psiquismo creador. Barcelona: Paidós.
- FOSTER, H.; KRAUSS, R. E., BOIS, Y A, y BUCHLOH, B. H. D. (2006). Arte desde 1900. Modernidad, antimodernidad, posmodernidad. Madrid: Akal.
- GARCÍA, G. (2010). Procesos creativos en artistas outsider. Madrid: UCM. [Tesis doctoral] Accesible en <http://eprints.ucm.es/11022/1/T32149.pdf>
- GARDNER, H. (1993): Arte, mente y cerebro. Una aproximación cognitiva a la creatividad, Barcelona, Paidós.
- GROSENICK, U. y REIMSCHNEIDER, B. (eds.) (2001). Arte de Hoy. Köln: Taschen.
- GUASCH, A. M. (2000): El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural, Madrid. Alianza.
- LAMATA, R. (2007) La actitud creativa. Ejercicios para trabajar en grupo la creatividad. Madrid: Narcea.
- LANDAU, E. (1987): El vivir creativo, Teoría y práctica de la creatividad, Barcelona, Herder.
- LANGER, Ellen J. (2006). La creatividad consciente: de cómo reinventarse mediante la práctica del arte. Barcelona: Paidós.
- LÓPEZ FDEZ-CAO, M. (2006). Creación y posibilidad. Aplicaciones del arte para la integración social. Madrid: Fundamentos. Madrid: Alianza.
- MARÍN, R. y DE LA TORRE, S. (coords.) (1991): Manual de creatividad: aplicaciones educativas. Barcelona, Vicens Vives.
- MARINA, J. A. (1993): Teoría de la inteligencia creadora, Barcelona, Anagrama.
- MASLOW, A. (2005). La personalidad creadora. Barcelona: Kairós..
- MONREAL, C. A.: Qué es la creatividad, Madrid, Biblioteca Nueva.
- PERKINS, D. N. (1981): Las obras de la mente, México, Fondo de Cultura Económica.
- ROMO, M. (1997): Psicología de la creatividad, Barcelona, Paidós.
- SANDBLOND, P. (1995) Enfermedad y creación. México: Fondo de Cultura Económica.

TATARKIEWICZ, W. (1976): Historia de seis ideas, Madrid, Tecnos.
VIGOTSKY, L. S. (2009): La imaginación y el arte en la infancia. Madrid. Edic. Akal
VILAR, G. (2012). Las razones del arte. Madrid: Machado.
WALLIS, B. (2001). Arte después de la modernidad. Nuevos planteamientos en torno a la representación Madrid: Akal
WEISBERG, R. W. (1989): Creatividad: el genio y otros mitos. Barcelona, Labor.
WITTKOWER, R. (1992). Nacidos bajo el signo de Saturno., Madrid, Cátedra.
ZINKER, J. (1979). El proceso creativo en la terapia gestáltica. Buenos Aires: Paidós.

OTROS RECURSOS:

Se utilizará el campus virtual de la asignatura para proporcionar material bibliográfico específico, facilitar la información y comunicación, y viabilizar la entrega de materiales para la evaluación.

Calendario y horario

A determinar por la Universidad Complutense de Madrid.
1º cuatrimestre 1º curso máster.

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)

Julio Romero
Julioromero@edu.ucm.es
Sección Dptal. De Didáctica de la Expresión Plástica, Univ. Complutense de Madrid
Despacho 1610
Tel.
913946216

Idioma en que se imparte

Castellano