

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

Asignatura 52348 ARTETERAPIA APLICADA I

Tipo de asignatura (básica, obligatoria u optativa)

Obligatoria

Créditos ECTS

9

Competencias que contribuye a desarrollar

- Las competencias que desarrolla se orientan al desarrollo de capacidades, recursos y estrategias de trabajo personal e interpersonal a través de la creación artística.
 - Generales:
 - CG5: Reconocimiento y profundización en las dinámicas interpersonales que pone en marcha el proceso creador, y en sus relaciones con el AT y la educación artística para la inclusión social.
 - CG8: Capacidad para comprender y utilizar conceptos y terminología específica referidos a los fundamentos psicológicos del AT y la Educación Artística como vía para la inclusión social; y cómo éstas son utilizadas, evaluadas y aplicadas.
 - Transversales:
 - CT4: Aptitud para desarrollar estrategias de autocontrol, transmitir emociones y asesorar a personas y a organizaciones.
 - CT5: Habilidad para emplear recursos personales que faciliten la motivación, la comunicación y el trabajo en equipo.

- CT8: Capacidad para planificar, diseñar y desarrollar proyectos adaptados y viables, actuando responsable y éticamente, tomando decisiones y resolviendo problemas con una actitud basada en la tolerancia y el respeto

2.2

Específicas

CEP1: Capacidad para comprender las dinámicas de interacción y triangulación objeto artístico-usuario-arteterapeuta como elemento nuclear para la intervención.

CEP2: Conocimiento de las posibilidades del lenguaje artístico como medio de expresión y comunicación e interacción social.

CEP3: Flexibilidad creativa e iniciativa en la búsqueda de soluciones. CEP4: Respeto y conocimiento de las diferencias interculturales.

CEP5: Capacidad para elaborar sistemas de registro y documentación de los talleres usando los medios oportunos (archivo fotográfico, diario, etc.)

Objetivos/Resultados de aprendizaje

- Formar profesionales responsables e investigadores capaces de diseñar, aplicar y evaluar programas de intervención psicosocial y educativa a través del Arte y el Arteterapia en colectivos vulnerables y en la estructura social general.

- Ser capaz de manejar diversas técnicas artísticas aplicadas a colectivos vulnerables, atendiendo a sus posibilidades y limitaciones.

- Elaborar sistemas de observación, registro, documentación y evaluación de las dinámicas de intervención artística.

- Conocer y profundizar en los procesos relacionados con el proceso creador, el AT y la educación artística para la inclusión social.

- Ser capaz de 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.

Contenidos

- El espacio del taller: materiales, distribución, uso. El tiempo y el espacio del taller de Arteterapia como aspectos simbólicos.

- Técnicas artísticas aplicadas al arte como terapia: bidimensionales y tridimensionales, fijas y en

movimiento. Reflexiones simbólicas. ?

- Dinámicas vivenciales: el rol del terapeuta/observador/cliente/obra. ?
- Aplicación de dinámicas de observación, registro y evaluación. ?
- Desarrollo de proyectos artísticos interdisciplinares. ?

Principios Metodológicos/Métodos Docentes

Esta materia tiene un carácter eminentemente práctico. Las competencias que desarrolla se orientan al desarrollo de capacidades, recursos y estrategias de trabajo personal e interpersonal a través de la creación artística.

Actividades expositivas. ? • Exposiciones metodológico-teóricas en el aula.

Actividades prácticas. ? • Talleres artísticos

Actividades tuteladas y autodirigidas.

- Realización de trabajos de investigación artística personales y grupales, que permitan elaborar e integrar el conocimiento. ?

- Actividades de presentación de casos, debate y discusión grupales. ?
- Actividades autodirigidas, lecturas y búsqueda de información por parte del ?alumno. ?
- Cuaderno de Bitácora. ?

- Actividades docentes: ?Esta materia tiene un carácter eminentemente práctico. Actividades expositivas. ?

- • Exposiciones metodológico-teóricas en el aula. ?Actividades prácticas.

Talleres artísticos ?

Talleres de reflexión y síntesis sobre dinámicas vivenciales derivadas de los talleres artísticos. ?Actividades tuteladas y autodirigidas..

Realización de trabajos de investigación artística personales y grupales. ?

Actividades de debate y discusión grupales. ?

- Actividades autodirigidas, lecturas y búsqueda de información por parte del alumnado ?
- Cuaderno de Bitácora.??

Criterios y sistemas de evaluación

- Valoración de las actividades individuales y en grupo realizadas a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje recogidas a través del cuaderno de bitácora, 50% de la calificación. ?

- Elaboración de un proyecto de intervención social o arteterapéutica a través de una técnica artística, cuya elección debe contar con el visto bueno del profesor o profesora correspondiente, 30% de la calificación. ?

- Presentación y defensa del proyecto de intervención (examen) 20% de la calificación. ?

Recursos de aprendizaje y apoyo tutorial

Bibliografía general:

ADES, DAWN (2002): Fotomontaje. Barcelona: Gustavo Gili. ?AINSCOW, MEL (2001): Necesidades especiales en el aula. Guía para la formación del profesorado. Madrid: Narcea.

ALLEN, P. B. (1996): Arte terapia. Guía de autodescubrimiento a través del arte y la creatividad. Madrid:

Gaia. ?ARANDA RENDRUELLO, R. (Coord.) (2002): Educación Especial. Madrid: Pearson. BARTOLOMEIS DE, F.

(1994): El color de los pensamientos y de los sentimientos. Nueva experiencia de educación artística. Barcelona: Octaedro.

BOSCH, EULALIA y otros (2002): Hacer plástica. Un proceso de diálogos y situaciones. Barcelona:

Octaedro. ?BONNEFON, G. (2003): Art et lien social. Les pratiques artistiques des personnes handicapées. París: Desclé de Brouwer.

BORDES, J. (2004): Historia de las teorías de la figura humana: el dibujo, la anatomía, la proporción, la fisionomía.

Madrid: Cátedra. ?CABRÉ, V. (2002): Escenoterapia. Dramatización terapéutica en grupo. Barcelona: Paidós.

CALAF, R., NAVARRO, A. y SAMANIEGO, J. A. (2000): Ver y comprender el arte del siglo XX. Madrid: Editorial

Síntesis. ?CANAL C., RAMIRO R. S. (2005): Recuperar la Luz. Visión and Transfusión. ?CHADWICK, W. (1992):

Mujer, arte y sociedad. Barcelona: Destino.

CHALMERS, F. G. (2003): Arte, educación y diversidad cultural. Barcelona: Paidós DALLEY, T. (1987): El arte como

terapia. Barcelona: Herder. ?DOERNER, M., (1999): Los materiales de pintura y su empleo en el arte. Barcelona:

Reverté.

EISNER, ELLIOT (2004): El arte y la creación de la mente. El papel de las artes visuales en la transformación de la

conciencia. Barcelona: Paidós. ?FURTH, G. M. (1992): El secreto mundo de los dibujos. Sanar a través del Arte.

Barcelona: Luciérnaga.

GAUDREAU, ANDRÉ Y JOST, FRANÇOIS (1995): El relato cinematográfico. Barcelona: Paidós. ?GÓMEZ

MOLINA, J. J. (coord.) (1995): Las lecciones del dibujo. Madrid: Cátedra. GOODMAN, N. (1990): Maneras de hacer

mundos. Madrid: Visor.

GOODMAN, N. (1976): Los lenguajes del arte. Barcelona: Seix Barral. ?GOODENOW, J. (2001): El dibujo infantil.

Madrid: Morata, (Cuarta Edición). ?GREENE, MAXINE, (2005): Liberar la imaginación. Ensayos sobre educación, arte

y cambio social. Barcelona: Graó. ?GRANDIS, L. DE (1985): Teoría y uso del color. Madrid: Cátedra. ?HAYES, C.

A. (1994): The fotografic Experience 1839-1914. Images and Attitudes. The Pennsylvania State University Press. ?HERNÁNDEZ, F. (2007): Espigadores de la cultura visual. Otra narrativa para la educación de las artes visuales. Barcelona: octaedro. ?JULIUS, A. (2002): Transgresiones. El arte como provocación. Barcelona: Destino. KLEIN, J.P. ; BASSOLSY, M. Y BONET, E. (coord.) (2008): Arteterapia. La creación como proceso de transformación. Barcelona: Octaedro. ?KUSPIT, D. (2003): Signos de psique en el arte moderno y posmoderno. Madrid: Akal. LÓPEZ FERNÁNDEZ CAO, M. Y MARTÍNEZ DÍEZ, N. (2006): ARTETERAPIA. Conocimiento interior a través de la expresión artística. Madrid: Tutor. LÓPEZ F. CAO, M. A. (Coord.) (2001): Geografías de la mirada. Género, creación artística y representación. Madrid: CAM, Instituto de Investigaciones Feministas y A. C. Al- Mudayna. ?LÓPEZ F. CAO, M. A. (coord.) (2000): Creación artística y mujeres. Recuperar la memoria. Madrid: Narcea. MARTÍNEZ DÍEZ, N. Y LÓPEZ FDEZ CAO (eds.) (2009): Reinventar la vida. El arte como terapia. Madrid: Eneida. ?MARTÍNEZ DÍEZ, N. Y LÓPEZ FDEZ. CAO, M. (coord.) (2004): Arteterapia y educación. Madrid: Comunidad de Madrid. MATTHEWS, J. (2002): El arte de la infancia y la adolescencia. Barcelona: Paidós. MÈLICH J. C. (2004): Antropología simbólica y acción educativa. Barcelona: Paidós. MELICH, J. C., PALOU, J. y otros (2001): Responder del otro. Reflexiones y experiencias para educar en los valores éticos. Madrid: Síntesis. ?MIDGLEY, B. (1982): Guía completa de Escultura, Modelado y Cerámica: Técnicas y materiales. Madrid: Hermann Blume. MOLES, A. (1991): La imagen. Comunicación funcional. México: Trillas. ?PANIEGO, J. A, y LLOPIS, C. (1994): Educar para la solidaridad. Madrid: CCS. ?PAÍN, S. Y JARREAU, G. (1995): Una psicoterapia por el arte. Teoría y técnica. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión. ?PAVEY, D. (1990): Juegos de expresión plástica. Barcelona: CEAC. ?RODARI, G. (1976): Gramática de la fantasía. Barcelona: Reforma de la Escuela. RODRÍGUEZ DIÉGUEZ, J. L. (1991): El cómic y su utilización didáctica. Barcelona: Gustavo Gili. ?SMITH, R. (1999): El manual del artista. Madrid: H. Blume. ?TISSERON, S. (2000): El misterio de la cámara lúcida. Fotografía e inconsciente. Salamana: Universidad de Salamanca. ?WAISBURD, G. (1996): Creatividad y transformación. Teoría y técnicas. México: Trillas. WINNICOTT, D. W. (1996): Realidad y juego. Barcelona: Gedisa. ?WITTKOWER, R. (1995): La escultura: procesos y principios. Madrid: Alianza Forma.

Calendario y horario

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

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

ACTIVIDADES PRESENCIALES

HORAS

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

HORAS

SESIONES TEÓRICO/PRÁCTICAS

80 HS

Elaboración de un proyecto de intervención social o arteterapéutica a través de una técnica artística

50 HS

Sesiones/tutorías especiales programadas a lo largo del semestre

10 HS

Realización de cuaderno de bitácora

40 HS

Consultas de fuentes diversas y estudio semanal (3,5 horas x 17 semanas)

45 hs

Total presencial

90 hs

Total no presencial

135 hs

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 FERNÁNDEZ CAO

macao@edu.ucm.es

Sección Departamental de Didáctica de la Expresión Plástica FACULTAD DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN DE
PROFESORADO, UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Idioma en que se imparte

Castellano
