

Asignatura: **CREATIVIDAD Y ARTE**
Titulación: MÁSTER EN ARTETERAPIA Y EDUCACIÓN ARTÍSTICA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
Nivel: Posgrado
Código: 31576
Tipo: Obligatoria
Créditos: 6
Curso Académico: 2017-2018

FICHA DE ASIGNATURA

Titulación:
MÁSTER EN ARTETERAPIA Y EDUCACIÓN ARTÍSTICA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

Plan de Estudios: Oficial

Curso Académico: 2017-2018

Asignatura: CREATIVIDAD Y ARTE/ CREATIVITY AND ART

Código: 31576

Materia: Nociones Fundamentales de Arteterapia / Key issues in Art Therapy

Módulo: Fundamental

Carácter: Formación obligatoria/ Compulsory subject

Créditos ECTS: 6 créditos ECTS

- **Presenciales: 2 ECTS** - 33% = 50 horas
- **No presenciales: 4 ECTS** - 66% = 100 horas

Duración: Semestral

Semestre/s: 1

Idioma/s: Castellano

Coordinador: Julio Romero Rodríguez

PROFESOR	DEPARTAMENTO	DESPACHO	E-MAIL	TELÉFONO
Julio Romero Rodríguez	Sección Dptal. de Didáctica de la Expresión Plástica	1610	julioromero@edu.ucm.es	913946216

Breve descriptor:

Concepciones, características, claves, dimensiones de la creatividad y sus procesos en relación con el arte. Valor y sentido personal y social de la creación en arte. Planteamientos y prácticas creativas de las artes plásticas y visuales en la contemporaneidad. Prácticas y estrategias para el desarrollo de la propia subjetividad creadora y para la intervención en contextos psicosociales, educativos y terapéuticos.

Asignatura: **CREATIVIDAD Y ARTE**

Titulación: MÁSTER EN ARTETERAPIA Y EDUCACIÓN ARTÍSTICA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

Nivel: Posgrado

Código: 31576

Tipo: Obligatoria

Créditos: 6

Curso Académico: 2017-2018

Requisitos: Ninguno

Objetivos:

- Revisar, ampliar y actualizar las propias ideas sobre creatividad y arte.
- Conocer elementos importantes de la teoría de la creatividad y los diversos factores que intervienen en ese ámbito.
- Analizar y revisar críticamente creencias culturales sobre creatividad y arte.
- Conocer y analizar planteamientos y métodos creativos del arte contemporáneo y prácticas artísticas significativas e influyentes de la actualidad.
- Conocer y practicar estrategias, técnicas y recursos para desarrollar la creatividad en artes plásticas y visuales y la propia subjetividad creadora.
- Comprender las posibilidades de las prácticas artísticas actuales para ser aplicadas con perspectiva integradora y transformadora en contextos educativos, terapéuticos y de desarrollo.

Competencias:

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

CT5 Habilidad para emplear recursos personales que faciliten la motivación, la comunicación y el trabajo en equipo

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

CG3 Conocimiento de las posibilidades que el arte y sus creaciones a lo largo de la historia presentan como vías motivadoras de aprendizaje y desarrollo.

CG4 Habilidad para manejar diversas técnicas artísticas aplicadas a colectivos vulnerables, atendiendo a sus posibilidades y limitaciones.

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:

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 Aptitud para poner en marcha dinámicas de grupo y dinamización sociocultural.

Asignatura: **CREATIVIDAD Y ARTE**
Titulación: MÁSTER EN ARTETERAPIA Y EDUCACIÓN ARTÍSTICA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
Nivel: Posgrado
Código: 31576
Tipo: Obligatoria
Créditos: 6
Curso Académico: 2017-2018

Contenidos temáticos:

- La creatividad: sentidos, conceptos, creencias, implicaciones
- Mitos culturales sobre la creatividad
- Dimensiones de la creatividad: persona, proceso, producto, contexto
- Claves de la creatividad
- Facilitación y limitación de la creatividad
- Ideas 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.
- Desarrollo y actualización de la subjetividad creadora

Actividades docentes: La asignatura se articula en función de tres vías formativas fundamentales: actividades expositivas, actividades prácticas y actividades tuteladas y autodirigidas del alumnado.

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

- Exposición-diálogo-discusión de contenidos en grupo-clase.
- Debates y exposiciones por parte de los estudiantes.

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.

Tuteladas y autodirigidas: Orientadas a ampliar la formación y los intereses y a despertar la capacidad reflexiva y crítica.

- Trabajos de investigación en pequeño grupo,
- Lecturas, estudio de documentos, reflexión y análisis.
- Actividades autodirigidas, lecturas y búsqueda de información por parte del alumno.
- Trabajos de campo (visitas a museos, talleres de arte, centros educativos...)

Evaluación:

1. Valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje a través del cuaderno personal , de registro, reflexión, creación	20% de la calificación
2. Valoración de un ensayo-propuesta individual-grupal sobre contenidos de la asignatura, con aportaciones teóricas y aplicadas	30% de la calificación
3. y valoración de su exposición al grupo general	

Asignatura: **CREATIVIDAD Y ARTE**

Titulación: MÁSTER EN ARTETERAPIA Y EDUCACIÓN ARTÍSTICA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

Nivel: Posgrado

Código: 31576

Tipo: Obligatoria

Créditos: 6

Curso Académico: 2017-2018

4. Valoración de la asistencia, implicación y participación en la actividad presencial y no presencial de la asignatura	30 % de la calificación
5. Autoevaluación	
6. Examen individual , sobre contenidos de la asignatura a concretar	20% de la calificación

Bibliografía general:

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

DAVIS, G. A.; SCOTT, J. A (1975). *Estrategias para la creatividad*. Buenos Aires: 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

EFLAND, A., FREEDMAN, K. y STUHR, P. (2003). *La educación en el arte posmoderno*. Barcelona: Paidós.

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). *Educación la visión artística*. Barcelona: Paidós.

GARCÍA, G. (2010). Procesos creativos en artistas outsider. Madrid: UCM. Tesis doctoral no publicada. 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 REIMSCHEIDER, B. (eds.) (21001). *Arte de Hoy*. Köln: Taschen.

GUASCH, A. M. (2000): *El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural*, Madrid. Alianza.

HERNANDEZ, F. (2010). *Educación y cultura visual*. Barcelona: Paidós.

HOLZWARTH, H. W. (ed.) (2009): *Art Now Vol.3*. Taschen.

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.

Asignatura: **CREATIVIDAD Y ARTE**

Titulación: MÁSTER EN ARTETERAPIA Y EDUCACIÓN ARTÍSTICA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

Nivel: Posgrado

Código: 31576

Tipo: Obligatoria

Créditos: 6

Curso Académico: 2017-2018

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.

RUHRBERG, K., SCHNEKENBURGER, M., FRICKE, CH., HONNEF, K.. (1999). *Arte del siglo XX: pintura, escultura, nuevos medios, fotografía*. 2 v. Colonia:Taschen.

TATARKIEWICZ, W. (1976): *Historia de seis ideas*, Madrid, Tecnos.

VIGOTSKY, L. S. (2009): *La imaginación y el arte en la infancia*. Madrid. Edic. Akal

WEISBERG, R. W. (1989): *Creatividad: el genio y otros mitos*. Barcelona, Labor.