

Asignatura: ARTE, EMOCIÓN Y EMPATÍA
Código: 31579
Centro: FACULTAD DE FORMACIÓN DE PROFESORADO Y EDUCACIÓN
Titulación: MÁSTER EN ARTETERAPIA Y EDUCACIÓN ARTÍSTICA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
Nivel: Posgrado Tipo: Obligatoria de Itinerario
Créditos: 6
Curso Académico: 2014-2015

ESTUDIOS DE MÁSTER: FICHA DE ASIGNATURA

Plan de Estudios: Oficial

Curso Académico: 2014-2015

Asignatura: Arte, emoción y empatía/ [Art, emotion and empathy](#)

Código: 31579

Materia: Arteterapia en ámbitos específicos / [Art therapy in specific areas](#)

Módulo: II

Carácter: Formación optativa/ [Optative subject](#)

Créditos ECTS: 6 créditos ECTS/ 6 ECTS credits

Duración: Semestral

Semestre/s: 2º

Idioma/s: Castellano

Requisitos: Haber cursado el módulo fundamental.

Coordinadora: Dra. Estefanía Sanz Lobo

Profesoras:

PROFESORA	DEPARTAMENTO	DESPACHO	E-MAIL	TELÉFONO
Dra. Estefanía Sanz Lobo	Educación Artística, Plástica y Visual	I-105	estefania.sanz@uam.es	914978521
Dra. Cristina Moreno Pabón	Educación Artística, Plástica y Visual	III-312	Cristina.moreno@uam.es	914972443

La asignatura se articula sobre dos planteamientos fundamentales: el carácter multidimensional e integrador de la actividad artística, que activa en el ser humano aspectos cognitivos, afectivos, físicos y sociales, etc. y los pone en relación; y las características específicas que habilitan a los procesos creadores como vías de transformación y de cambio.

A partir de aquí se explorarán las posibles conexiones entre la experiencia artística, personal y social; se analizarán los diferentes marcos de actuación para las artes comunitarias y su vinculación con situaciones de privación o desventaja, se examinarán las formas de utilización de la expresión artística como vía de acción para la comunicación de experiencias, necesidades y aspiraciones de la propia comunidad; y se reflexionará acerca de los beneficios de la actividad artística dentro de los nuevos canales de comunicación en relación con la capacidad social e individual para transmitir problemas o asuntos de las comunidades, así como de sus implicaciones en los procesos de construcción de identidad individual y social.

Asignatura: ARTE, EMOCIÓN Y EMPATÍA
Código: 31579
Centro: FACULTAD DE FORMACIÓN DE PROFESORADO Y EDUCACIÓN
Titulación: MÁSTER EN ARTETERAPIA Y EDUCACIÓN ARTÍSTICA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
Nivel: Posgrado Tipo: Obligatoria de Itinerario
Créditos: 6
Curso Académico: 2014-2015

Objetivos:

- Analizar el carácter multidimensional e integrador de la actividad artística, su capacidad para activar aspectos cognitivos, afectivos, físicos y sociales, etc.
- Explorar las características específicas que habilitan a los procesos creadores como vías de transformación y de cambio.
- Estudiar las posibles conexiones entre la experiencia artística, personal y social, analizando los diferentes marcos de actuación para las artes comunitarias y su vinculación con situaciones de privación o desventaja.
- Examinar las formas de utilización de la expresión artística como vía de acción para la comunicación de experiencias, necesidades y aspiraciones.
- Reflexionar sobre: los beneficios de la actividad artística en relación con la expresión personal e interpersonal; su papel en los procesos de construcción de identidad.

Competencias:

Generales:

- CG1: Profundización en los fundamentos psicológicos del Arte y su relación con el Arteterapia (AT)
- CG4: Habilidad para manejar diversas técnicas artísticas y adecuar su empleo a colectivos vulnerables, atendiendo a sus posibilidades y limitaciones.
- CG6: Capacidad para utilizar las metodologías avanzadas de trabajo en el diseño y puesta en marcha de talleres interdisciplinarios a través del arte.
- CG10: 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:

- CT1: Capacidad para comprender la relevancia e incidencia de los factores interpersonales y sus implicaciones en la mejora del bienestar psicológico individual y social.
- CT2: Capacidad para ampliar la visión acerca de colectivos en situación de riesgo o exclusión social a través del análisis y la reflexión social.
- CT3: Capacidad para emitir juicios en función de criterios, de normas externas o de reflexiones personales
- 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.
- 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.
- 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.

Asignatura: ARTE, EMOCIÓN Y EMPATÍA
Código: 31579
Centro: FACULTAD DE FORMACIÓN DE PROFESORADO Y EDUCACIÓN
Titulación: MÁSTER EN ARTETERAPIA Y EDUCACIÓN ARTÍSTICA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
Nivel: Posgrado Tipo: Obligatoria de Itinerario
Créditos: 6
Curso Académico: 2014-2015

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

Contenidos:

A.E.E.1 - Percepción, interpretación, representación:

- Narrativas
- Simbolización
- Decodificación visual proyectiva

A.E.E.2 - Hibridaciones, límites y fronteras:

- Arte marginal. Impulso creador. Procesos de creación.
- Paralelismo con el Arte contemporáneo.

A.E.E.3 - Arte terapia e inclusión social.

A.E.E.4 - Nuevas vías para la integración de la experiencia:

- Espacio, Tiempo y Arte Contemporáneo. Emoción y empatía desde el arte.

Actividades docentes: (% aproximado respecto del total de créditos)

La materia se articula en función de tres vías formativas fundamentales:

1. Actividades expositivas. Docencia teórica, actividades de debate y reflexión. Orientadas a la exposición y análisis teórico de los contenidos. Exposición-discusión de contenidos en grupo-clase.
2. Actividades prácticas. Orientadas al análisis, desarrollo y aplicación práctica de los contenidos. Análisis de casos y exposiciones por parte de los estudiantes. Talleres de creación artística y expresión. Trabajos de campo.
3. Actividades tuteladas y autodirigidas. Estudio y trabajo (tutelado y autónomo) del alumnado. Orientadas a despertar la capacidad reflexiva y la conciencia crítica. Trabajos de investigación y/o elaboración de proyectos en pequeño grupo. Lecturas obligatorias. Visionado de documentos audiovisuales específicos y posterior análisis. Actividades autodirigidas, búsqueda de información y documentación visual por parte del alumno, análisis y síntesis críticos de dicha información.

Asignatura: ARTE, EMOCIÓN Y EMPATÍA
 Código: 31579
 Centro: FACULTAD DE FORMACIÓN DE PROFESORADO Y EDUCACIÓN
 Titulación: MÁSTER EN ARTETERAPIA Y EDUCACIÓN ARTÍSTICA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
 Nivel: Posgrado Tipo: Obligatoria de Itinerario
 Créditos: 6
 Curso Académico: 2014-2015

Evaluación:

		Nº de horas	Porcentaje
Presencial*	Clases presenciales: exposiciones teóricas, talleres, etc.	45 h	50% = 75 horas
	Tutorías grupales e individuales programadas a lo largo del semestre	4 h	
	Seminarios, debates, etc	16 h	
	Otros, como trabajos de campo (visitas a museos, talleres de arte, centros educativos, etc.)	8 h	
	Realización de pruebas de evaluación	2 h	
No presencial	Realización de trabajos y portafolios	20 h	50%= 75 horas
	Lecturas obligatorias	20 h	
	Consultas de fuentes diversas y estudio semanal (3,5 horas x 17 semanas)	25	
	Preparación de pruebas de evaluación	10 h	
Carga total de horas de trabajo: 25 horas x 6 ECTS		150 h	

* La asistencia a clase es obligatoria.

Cada estudiante ha de asistir como mínimo a un 80% de las sesiones presenciales, tanto teóricas como prácticas, seminarios y tutorías programadas.

MUY IMPORTANTE: El nº máximo admitido de faltas para que el estudiante sea evaluado en convocatoria ordinaria será del 20%, ya sean justificadas o sin justificar documentalmente.

A la convocatoria extraordinaria se podrán presentar:

- los alumnos evaluados suspensos.
- aquellos que, habiendo faltado al 50% de las sesiones o menos, puedan demostrar fehacientemente que las causas de estas ausencias eran justificadas.

En el segundo caso, será una comisión de profesores del máster quien determine si los estudiantes cumplen o no los requisitos para ser evaluados en dicha convocatoria.

Evaluación en convocatoria ordinaria.

Cada profesora evaluará la adquisición de las competencias de esta materia a través de las actividades y trabajos propuestos en sus sesiones de clase, con el porcentaje que sigue:

- Estefanía Sanz Lobo: 65%
- Cristina Moreno Pabón: 35%

La evaluación extraordinaria

Consistirá en una prueba escrita a preparar con la bibliografía recomendada y una prueba práctica o de aplicación de los contenidos de la asignatura.

Asignatura: ARTE, EMOCIÓN Y EMPATÍA
Código: 31579
Centro: FACULTAD DE FORMACIÓN DE PROFESORADO Y EDUCACIÓN
Titulación: MÁSTER EN ARTETERAPIA Y EDUCACIÓN ARTÍSTICA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
Nivel: Posgrado Tipo: Obligatoria de Itinerario
Créditos: 6
Curso Académico: 2014-2015

Bibliografía de consulta:

(A completar con otros documentos que se entregarán durante las sesiones de clase)

- ÁLVAREZ VILLAR, A. (1974): *Psicología del arte*, Biblioteca Nueva, Madrid.
- ANZIEU, D. (1993): *El cuerpo en la obra: ensayos psicoanalíticos sobre el trabajo creador*, Siglo Veintiuno, México.
- ARGULLOL, R. (2000): *La atracción del abismo*, Ediciones Destino, Barcelona.
- ARIETI, S. (1993): *La creatividad. La síntesis mágica*, Fondo de Cultura Económica, México.
- ARNHEIM, R. (1980): *Hacia una psicología del arte. Arte y entropía*. Alianza, Madrid.
- AUBIN, H. (1970): *El dibujo en el niño inadaptado. Significados y estructuras*. Laia, Barcelona.
- BACHELARD, G. (1975): *Poética del espacio*. Fondo de Cultura Económica, México.
- BARTHES, R. (2005): *Mitologías*. Siglo XXI, Madrid.
- BARRON, F. (1976): *Personalidad creadora y proceso creativo*. Marova, Madrid.
- BERGER, M.M. (1970): *Videotape techniques in psychiatric training and treatment*, Brunner/Mazel.
- BERMAN, Lina (1993): *Beyond the smile. The therapeutic use of the photograph*. Routledge, London.
- BRENNONT, P. (2000): *El genio y la locura*. Biblioteca Punto de Lectura, Madrid.
- BRUNER, J. (1999): *Realidad mental y mundos posibles: los actos de la imaginación que dan sentido a la experiencia*. Gedisa, Barcelona.
- CARDINAL, R. (1992): *Outsider Art*. Praeger, New York, Washinton.
- CARNACEA CRUZ, Á. (2008): *Arte, intervención y acción social La creatividad transformadora*. Grupo 5, Madrid.
- CIORNAI, S. (2000): "Imágenes de creatividad, Diálogo de Ana Mae Barbosa e Selma Ciornai". "Insight" Psicoterapia e psicoanalise, ano X, nº 03, fevereiro, 9-18, Brasil.
- CSIKSZENTMIHALYI, M (1998): *Creatividad. El flujo y la Psicología del descubrimiento y la invención*. Paidós, Barcelona.
- CSIKSZENTMIHALYI, M (2007): *Aprender a fluir*. Kairós, Madrid
- CYRULNIK, B. (2002): *Los patitos feos*, Gedisa Editorial, Barcelona.
- CYRULNIK, B. (2001): *La maravilla del dolor. El sentido de la resiliencia*, Editorial Granica, Barcelona.
- CHEVALIER, J. y GHEERBRANT, A. (2007): *Diccionario de los símbolos*. Herder, Barcelona.
- DOWRICK, P.W. (1984): *Using Video Psychological and Social Applications*. John Wiley and Sons.

Asignatura: ARTE, EMOCIÓN Y EMPATÍA
Código: 31579
Centro: FACULTAD DE FORMACIÓN DE PROFESORADO Y EDUCACIÓN
Titulación: MÁSTER EN ARTETERAPIA Y EDUCACIÓN ARTÍSTICA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
Nivel: Posgrado Tipo: Obligatoria de Itinerario
Créditos: 6
Curso Académico: 2014-2015

- EISNER, E. (2004): *El arte y la creación de la mente. El papel de las artes visuales en la transformación de la conciencia*. Paidós, Barcelona.
- FIORINI, H. J. (1995): *El psiquismo creador*, Editorial Paidós, Buenos Aires. FREUD, S. (2003): *Psicoanálisis del arte del arte*. Alianza, Madrid.
- GONZÁLEZ NÚÑEZ, J. (2008) *Psicología psicoanalítica del arte*. Ed. Manual Moderno, Madrid.
- GADAMER, H.-G. (1991): *La actualidad de lo bello*, Editorial Paidós, Barcelona.
- GAU PUDELKO, S. (2003): *El proceso de creación artística: diálogo con lo inefable*. Universidad de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife.
- GEERTSMA, R.H. (1969): *Studies in self-cognition techniques of videotape self-observation in the behavioral sciences*. Geertsma, Robert H.
- GOMBRICH, E. (1982): *Arte e ilusión: estudio sobre la psicología de la representación pictórica*. Gustavo Gili, Barcelona.
- JASPERS, K. (2001): *Genio artístico y locura*. El Acantilado, Barcelona.
- LANGER, S. (1966): *Los problemas del arte*, Ediciones Infinito, Buenos Aires.
- LANGER, E. (2006) *La creatividad consciente de cómo reinventarse mediante la práctica del arte*. Ed. Paidós, Madrid.
- LÓPEZ FEZ. CAO, M. (2006): *Creación y posibilidades. Aplicaciones del Arte en la Integración social*. Fundamentos. Madrid.
- LUCIENNE, P. (1997): *Art brut the origins of outsider art*, Flammarion.
- MAIZELS, J. (1996): *Raw creation outsider art and beyond*. Phaidon
- MARTY, G. (1999): *Psicología del arte*. Pirámide, Madrid.
- MARRONE, Mario (2001): *La teoría del Apego. Un enfoque actual*. Madrid, Psimática.
- MIRALLES SANGRO, F. (2002): *Yo no quería hacerlo los niños forzados a ser soldados en Sierra Leona se expresan a través del dibujo*. Universidad Pontificia Comillas.
- JUNG, C.G. (1997): *El hombre y sus símbolos*. Luis de Caralt, Barcelona.
- JUNG, C.G. (2009): *Arquetipos e inconsciente colectivo*. Paidós, Barcelona.
- RAMÍREZ, J. A. (2006): *Esculturas margivagantes: la arquitectura fantástica en España*. Siruela.
- RIVERO, I. (1990): *Aplicaciones del sistema vídeo en psicología clínica: Un modelo de investigación y videoterapia*, tesis doctoral, Universidad del País Vasco.
- ROCHETERIE de la, J. (1995): *La simbología de los sueños, la naturaleza*. Fata Morgana, México DF.
- ROCHETERIE de la, J. (2004): *La simbología de los sueños, el cuerpo humano*. Fata Morgana, México DF.
- RODES, C. (2004): *Outsider art spontaneous alternatives*, Thames & Hudson.
- RODULFO, R. (1999): *Dibujos fuera del papel. De la caricia a la lectoescritura en el niño*. Paidós, Barcelona.

Asignatura: ARTE, EMOCIÓN Y EMPATÍA
Código: 31579
Centro: FACULTAD DE FORMACIÓN DE PROFESORADO Y EDUCACIÓN
Titulación: MÁSTER EN ARTETERAPIA Y EDUCACIÓN ARTÍSTICA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
Nivel: Posgrado Tipo: Obligatoria de Itinerario
Créditos: 6
Curso Académico: 2014-2015

- ROGERS, C.R. (1981): *El proceso de convertirse en persona*. Paidós, Barcelona.
- ROMO, M. (1987): *Psicología de la creatividad*. Paidós Barcelona.
- SIMON, R.M. (1997): *Symbolic images in Art as Therapy*. London, Routledge.
- SONTAG, S. (1987): *Bajo el signo de Saturno*. Edhasa, Barcelona.
- SONTAG, S. (1980): *La enfermedad y sus metáforas*. Muchnik, Barcelona.
- TOSATTI, B. (2006): *Beautés insenses, Figures et maitres de l'art irregulier*. Skira, Milan, Italia.
- TSCHIMMEL, K (2009): *El proceso creativo desde la perspectiva de la creatividad como una capacidad sistémica*. Ed. Octaedro, Barcelona.
- VIGOTSKI, L.S. (1972): *Psicología del Arte*, Barral.
- VVAA: *A pesar de todo dibujan...La Guerra Civil vista por los niños*. catálogo, Biblioteca Nacional, Madrid.
- VVAA: *Pinacoteca psiquiátrica en España 1917-1990*, Universitat de Valencia.
- WINNICOT, D. W. (1999): *Realidad y juego*, Editorial Gedisa, Barcelona.
- WITTKOWER, R. (1992): *Nacidos bajo el signo de Saturno*. Cátedra, Madrid.
- YÁNEZ CORTÉS, R. (1985): *El concepto psicoanalítico de repetición. Análisis filosófico de la creatividad y la reiteración*. Catálogos, Buenos Aires.
- ZEKI, S. (2005): *Visión interior una investigación sobre el arte y el cerebro*. Editor: A. Machado Libros, Madrid.