

Asignatura: ARTETERAPIA APLICADA I
CÓDIGO: 31577
Centro: FACULTAD EDUCACIÓN Y FORMACIÓN DE PROFESORADO
Titulación: MÁSTER EN ARTETERAPIA Y EDUCACIÓN ARTÍSTICA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
Nivel: Posgrado
Tipo: Obligatoria módulo fundamental
Créditos: 9
Curso Académico: 2014-2015

FICHA DE ASIGNATURA

Titulación:

MÁSTER EN ARTETERAPIA Y EDUCACIÓN ARTÍSTICA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

Plan de Estudios: Oficial

Curso Académico: 2014-2015

Asignatura:

ARTETERAPIA APLICADA I / [ART THERAPY WORKSHOP I](#)

Código:

Materia:

Arteterapia aplicada I / [Art Therapy workshop I](#)

Módulo: II

Carácter:

Formación obligatoria/ [Compulsory subject](#)

Créditos ECTS:

- **Presenciales: 36 ECTS**
- **No presenciales: 45 ECTS**

Duración: Semestral

Semestre/s: 1

Asignatura: ARTETERAPIA APLICADA I
CÓDIGO: 31577
Centro: FACULTAD EDUCACIÓN Y FORMACIÓN DE PROFESORADO
Titulación: MÁSTER EN ARTETERAPIA Y EDUCACIÓN ARTÍSTICA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
Nivel: Posgrado
Tipo: Obligatoria módulo fundamental
Créditos: 9
Curso Académico: 2014-2015

Idioma/s: Castellano

Profesor/es:

Coordinadora:

Dra. Marián López Cao

Profesores:

PROFESOR	DEPARTAMENTO	DESPACHO	E-MAIL	TELÉFONO
López Fernández Cao, Marián	Sección Departamental de Didáctica de la Expresión Plástica	1612	macao@edu.ucm.es	913946214

Breve descriptor:

Esta asignatura persigue proporcionar al alumno/a un campo experiencial sobre las distintas técnicas artísticas aplicadas a distintos colectivos de atención, profundizando en los distintos procesos creadores (más directos, indirectos, pulsionales, reflexivos, ...) implicados en cada técnica (dibujo, pintura, grabado, fotografía, vídeo, modelado, construcción, performance, happening), utilización de materiales, soportes y otros recursos. Es además un recurso práctico que ofrece la oportunidad de poner en la práctica y evaluar las dinámicas psicosociales y educativas.

Las competencias que desarrolla son por una parte específicas, orientadas al desarrollo en el alumnado de recursos y estrategias de trabajo personal e interpersonal a través de la creación artística. Se realizarán exposiciones metodológico-teóricas en el aula, encaminadas a presentar los conceptos y procedimientos básicos para el trabajo de taller, a través de una metodología activa cuyo centro de aprendizaje será el alumnado.

Se realizarán puestas en común y actividades de presentación de casos, debate y discusión grupales, con el fin de desarrollar en el alumnado competencias transversales y generales en relación con su propia capacidad de argumentación y comunicación

Asignatura: ARTETERAPIA APLICADA I
CÓDIGO: 31577
Centro: FACULTAD EDUCACIÓN Y FORMACIÓN DE PROFESORADO
Titulación: MÁSTER EN ARTETERAPIA Y EDUCACIÓN ARTÍSTICA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
Nivel: Posgrado
Tipo: Obligatoria módulo fundamental
Créditos: 9
Curso Académico: 2014-2015

interpersonal, así como con su capacidad de empatía, escucha, comprensión y respeto hacia los otros.

Requisitos:

Ninguno

Objetivos:

- 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.

Competencias:

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 específicos 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.

Asignatura: ARTETERAPIA APLICADA I
CÓDIGO: 31577
Centro: FACULTAD EDUCACIÓN Y FORMACIÓN DE PROFESORADO
Titulación: MÁSTER EN ARTETERAPIA Y EDUCACIÓN ARTÍSTICA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
Nivel: Posgrado
Tipo: Obligatoria módulo fundamental
Créditos: 9
Curso Académico: 2014-2015

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

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.)

Contenidos temáticos:

- 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 interdisciplinarios.

Actividades docentes:

(% aproximado respecto del total de créditos)

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.

Asignatura: ARTETERAPIA APLICADA I
 CÓDIGO: 31577
 Centro: FACULTAD EDUCACIÓN Y FORMACIÓN DE PROFESORADO
 Titulación: MÁSTER EN ARTETERAPIA Y EDUCACIÓN ARTÍSTICA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
 Nivel: Posgrado
 Tipo: Obligatoria módulo fundamental
 Créditos: 9
 Curso Académico: 2014-2015

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

Tiempo estimado de Trabajo del Estudiante:

		Nº de horas	Porcentaje
Presencial	Sesiones teórico/prácticas	85 h	44,4% = 100 horas
	Sesiones/tutorías especiales programadas a lo largo del semestre	15 h	
No presencial	Elaboración de un proyecto de intervención social o arteterapéutica a través de una técnica artística	50 h	55,6%= 125 horas
	Realización de cuaderno de bitácora	40 h	
	Consultas de fuentes diversas y estudio semanal (3,5 horas x 17 semanas)	35 h	
Carga total de horas de trabajo: 25 horas x 9 ECTS		225 h	

Evaluación:

1. 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.
2. 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.
3. Presentación y defensa del proyecto de intervención (examen) 20 % de la calificación.

Bibliografía general:

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

Asignatura: ARTETERAPIA APLICADA I
CÓDIGO: 31577
Centro: FACULTAD EDUCACIÓN Y FORMACIÓN DE PROFESORADO
Titulación: MÁSTER EN ARTETERAPIA Y EDUCACIÓN ARTÍSTICA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
Nivel: Posgrado
Tipo: Obligatoria módulo fundamental
Créditos: 9
Curso Académico: 2014-2015

- 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 fisiognomía*. 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. (1981): *Guía completa de Pintura y Dibujo. Técnicas y materiales*. Madrid: H. Blume.
- HENISCH, H. K. Y HENISCH, B. A. (1994): *The photographic 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.
- MÉLICH 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): *Educación 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*. Salamanca: 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.

Metodología:

Asignatura: ARTETERAPIA APLICADA I
CÓDIGO: 31577
Centro: FACULTAD EDUCACIÓN Y FORMACIÓN DE PROFESORADO
Titulación: MÁSTER EN ARTETERAPIA Y EDUCACIÓN ARTÍSTICA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
Nivel: Posgrado
Tipo: Obligatoria módulo fundamental
Créditos: 9
Curso Académico: 2014-2015

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.