

Asignatura: FUNDAMENTOS DE ARTETERAPIA Y EDUCACIÓN ARTÍSTICA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
Código: 31574
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: 6
Curso Académico: 2014-2015

ESTUDIOS DE MÁSTER: FICHA DE ASIGNATURA

Titulación: Máster de Arteterapia y Educación Artística para la Inclusión Social

Plan de Estudios: Oficial

Curso Académico: 2014-2015

Asignatura:

Fundamentos de arteterapia y educación artística para la inclusión social
[Core studies in Art Therapy and Art Education for Social Inclusion](#)

Código:

Materia:

Nociones fundamentales de arteterapia/ [Key issues in Art Therapy](#)

Módulo: I

Carácter:

Formación obligatoria/ [Compulsory subject](#)

Créditos ECTS: 6 créditos ECTS/ 6 ECTS credits

Duración: Semestral

Semestre/s: 2

Idioma/s: Castellano

Coordinadora: Marián López Fernández Cao

Profesores:

PROFESORA	DEPARTAMENTO	DESPACH O	E-MAIL	TELÉFONO
Marián López Fernández Cao	Didáctica de la Expresión Plástica	1611	macao@edu.ucm.es	91 394 6214

Asignatura: FUNDAMENTOS DE ARTETERAPIA Y EDUCACIÓN ARTÍSTICA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
Código: 31574
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: 6
Curso Académico: 2014-2015

Breve descriptor:

Esta asignatura consta de una serie de contenidos dirigidos a proporcionar una base general para la comprensión y el abordaje del Arte como terapia y como instrumento de inclusión social. Su configuración parte asimismo del estudio de las bases epistemológicas sobre las que se asienta la disciplina del arteterapia, de su historia y la descripción de los lineamientos teóricos más relevantes actualmente. Ello incluirá el estudio sobre la imagen y análisis de la misma.

Se conocerá en profundidad el análisis de la imagen y sus características icónicas, iconológicas e iconográficas, elementos necesarios para observar una imagen, se incidirá en el conocimiento de la historia y las/os teorías/os del arteterapia así como sus principios básicos.

Posteriormente se introducirá al alumnado en los principios básicos metodológicos y de investigación de la mano de autores/as clave y se profundizará en dichos principios a través de la exposición de las especificidades que presentan los diferentes ámbitos de intervención.

Requisitos:

Ninguno

Objetivos:

- Conocer la Historia del Arteterapia
- Conocer los Lineamientos teóricos más relevantes.
- Conocer los Autores clave y los Ámbitos de aplicación.
- Conocer las Nociones básicas sobre el análisis visual (forma, color, composición, etc.).
- Conocer los principales análisis de la forma y forma/contenido aplicados a la imagen: análisis icónico, análisis iconológico, análisis iconográfico, análisis retórico.
- Conocer las metodologías básicas de investigación, pertinencia del constructivismo, la investigación basada en las artes (art-based research).
- Conocer las Técnicas de investigación aplicadas.

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.

Asignatura: FUNDAMENTOS DE ARTETERAPIA Y EDUCACIÓN ARTÍSTICA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
Código: 31574
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: 6
Curso Académico: 2014-2015

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.

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

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.

CF1 Destreza en el manejo las metodologías y técnicas asociadas para una adecuada conceptualización de los fundamentos psicológicos en AT.

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.

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

CF5 Habilidad para discriminar las características propias de cada ámbito de aplicación y de las diferentes orientaciones en AT.

CF6 Conocimiento de las principales metodologías de investigación aplicadas en Arteterapia.

CF7 Conocimiento de las principales técnicas de investigación en la investigación en Arteterapia.

Asignatura: FUNDAMENTOS DE ARTETERAPIA Y EDUCACIÓN ARTÍSTICA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
Código: 31574
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: 6
Curso Académico: 2014-2015

Contenidos temáticos:

- Hacia una definición del arte como elemento de inclusión social y desarrollo.
- Definición del arteterapia. Encuadre y funcionamiento básico.
- Historia del Arteterapia y lineamientos teóricos más relevantes.
- Conceptos clave: juego, espacio, narrativa, proyecto.
- Nociones básicas sobre el análisis visual (forma, color, composición, etc.).
- Conocimiento de los principales análisis de la forma y forma/contenido aplicados a la imagen: análisis icónico, análisis iconológico, análisis iconográfico, análisis retórico.
- Desarrollo gráfico del ser humano.
- Arteterapia, inclusión social y arte: ejemplos de una relación posible.
- Metodología e investigación: metodologías básicas, pertinencia del constructivismo, la investigación basada en las artes (art-based research).
- Métodos de investigación aplicadas.

Actividades docentes:

La asignatura se articula en función de tres vías formativas fundamentales: Docencia teórica, actividades de análisis, debate y reflexión y Estudio y trabajo individual (tutelado y autónomo) del alumnado.

Actividades expositivas.

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

- Exposición-discusión de contenidos en grupo-clase.

Actividades prácticas.

Orientadas al análisis, desarrollo y aplicación práctica de los contenidos.

- Debates, análisis de casos y exposiciones por parte de los estudiantes.
- Trabajos de campo.

Actividades tuteladas y autodirigidas.

Orientadas a despertar la capacidad reflexiva, y la conciencia crítica.

- Trabajos de investigación en pequeño grupo, lecturas obligatorias.
 - Visionado de documentos audiovisuales específicos y posterior análisis.
 - Actividades autodirigidas, lecturas y búsqueda de información por parte del alumno.
-

Asignatura: FUNDAMENTOS DE ARTETERAPIA Y EDUCACIÓN ARTÍSTICA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
Código: 31574
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: 6
Curso Académico: 2014-2015

Evaluación:

1. Valoración de las actividades individuales y en grupo realizadas a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje, recogidas en el portfolio: 50% de la calificación.
2. Ensayo individual sobre la elaboración de un proyecto o estrategia de intervención, cuya elección debe contar con el visto bueno del profesor o profesora correspondiente, 30% de la calificación.
3. Exámenes, 20 % de la calificación

Bibliografía básica:

ALLEN, P.B. (1997): *Arte-Terapia: Guía de autodescubrimiento a través del arte y la creatividad*. Madrid: Gaia Ediciones.

ANZIEU, DIDIER(1993): *El cuerpo en la obra: ensayos psicoanalíticos sobre el trabajo creador*. Ed. Siglo Veintiuno, México.

ARIETI, SILVANO(1993): *La creatividad. La síntesis mágica*. Fondo de Cultura Económica, México.

ARON, LEWIS(2008): "La interpretación como expresión de la subjetividad del analista" en: Liberman, Ariel y Abello, Augusto (compiladores) *Winnicott hoy. Su presencia en la clínica actual*. Editorial Psimática, Madrid.

CANAL, C.; RAMIRO, R.S. (2005): *Recuperar la luz*. Málaga: Urania.

COLLETTE, N.; HEÁNDEZ, A. (coord.) (2003): *Arte, terapia y educación*. Valencia: Universidad Politécnica.

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

DALLEY, T. (ed.) (1987): *El arte como terapia*. Barcelona: Herder

DAMASIO, ANTONIO(2004): *El error de Descartes*. Editorial Crítica, Barcelona.

DOMÍNGUEZ-TOSCANO, P. (coord.) (2004): *Arteterapia. Principios y ámbitos de aplicación*. Junta de Andalucía.

FIORINI, HÉCTORJ. (1995): *El psiquismo creador* Editorial Paidós, Buenos Aires.

FRANKL, V.E. (2001): *El hombre en busca de sentido*. Barcelona Herder.

GREENE, M. (2005): *Liberar la imaginación. Ensayos sobre educación, arte y cambio social*. Barcelona, Graó.

HOGAN, S. (ed.) (1997): *Feminist Approaches to Art Therapy*. London: Routledge.

KLEIN, J.P. (1997): *L'art-thérapie*. París : PUF

KRAMER, E. (1982): *Terapia a través del arte en una comunidad infantil*. Buenos Aires: Kapelusz.

LÓPEZ FDZ. CAO, M. (2011) *Ausencia, memoria e identidad. El arte como terapia*. Madrid, Eneida.

Asignatura: FUNDAMENTOS DE ARTETERAPIA Y EDUCACIÓN ARTÍSTICA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
Código: 31574
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: 6
Curso Académico: 2014-2015

LÓPEZ FDZ. CAO, M. (2011) *Mulier me fecit. Hacia un análisis feminista del arte y su educación*. Madrid, Horas y horas.

LÓPEZ FERNÁNDEZ CAO, M. y MARTÍNEZ DIEZ, N. (2006): *Arteterapia: conocimiento interior a través de la expresión artística*. Madrid, Ediciones Tutor S.A.

LÓPEZ FERNÁNDEZ-CAO, MARIÁN(2006): *Creación Y Posibilidad : Aplicaciones Del Arte En La Integración Social*. Ed. Fundamentos, Madrid.

MARTÍNEZ DIEZ, N.; LÓPEZ FDZ. CAO, M. (coord.)(2004): *Arteterapia y educación*. Madrid, Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.

MARTÍNEZ, N. y LÓPEZ FERNÁNDEZ CAO, M. (eds.) (2009): *Reinventar la vida. El arte como terapia*. Madrid, Editorial Eneida.

MASLOW, Abraham H. (2001): *La personalidad creadora*. Barcelona, Kairós

OAKLANDER, V. (2003): *Ventanas a nuestros niños. Terapia gestáltica para niños y adolescentes*. Santiago de Chile, Cuatro Vientos.

PAIN S.; JARREAU, G. (1995): *Una psicoterapia por el arte. Teoría y técnica*. Buenos Aires: Nueva Visión.

REDDEMANN, L. (2003): *La imaginación como fuerza creativa*. Barcelona, Herder.

RODRIGUES, J.; TROLL, G. (2004): *L'art-thérapie. Pratiques, techniques et concepts*. París: Ellébore.

ROGERS, C.R. (2002): *El proceso de convertirse en persona*. Barcelona, Paidós.

SANDBLOM, P. (1995): *Enfermedad y creación. Cómo influye la enfermedad en la literatura, pintura y música*. México. F.C.E.

SANDLE, D. (1998): *Development and Diversity. New Applications in Art Therapy*. London, Free Association Books

SONTANG, S. (1980): *La enfermedad y sus metáforas*. Barcelona, Muchnik Editorial.

SUDRES, J.L. y otros (2003): *Humeurs et pratiques d'art thérapie*. París, L'Harmattan.

WILSON, B.; HURWITZ, A., WILSON, M. (2004): *La enseñanza del dibujo a partir del arte*. Barcelona: Paidós.

WINNICOTT, DONALD(2006): "Objetos y fenómenos transicionales" (1951) en "Escritos de pediatría y psicoanálisis", *D.W. Winnicott Obras Escogidas*. RBA Biblioteca de Psicoanálisis, Barcelona.

Revistas:

Inscape.

Arteterapia. Papeles de Arteterapia y educación artística para la Inclusión social.

American Art Therapy Association Magazine.

Resultados de aprendizaje:

- El alumnado será capaz de comprender la relevancia e incidencia de los factores interpersonales y sus implicaciones en la mejora del bienestar psicológico individual y social.

Asignatura: FUNDAMENTOS DE ARTETERAPIA Y EDUCACIÓN ARTÍSTICA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
Código: 31574
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: 6
Curso Académico: 2014-2015

- El alumnado sabrá 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.
 - El alumnado tendrá conocimiento los fundamentos psicológicos del Arte y su relación con el Arteterapia (AT).
 - El alumnado sabrá comprender significativamente las principales vías de transformación y cambio en AT.
 - El alumnado tendrá conocimiento de las posibilidades que el arte y sus creaciones a lo largo de la historia presentan como vías motivadoras de aprendizaje y desarrollo.
 - El alumnado poseerá los conocimientos sobre los procesos relacionados con el proceso creador, el AT y la educación artística para la inclusión social.
 - El alumnado será 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.
 - El alumnado será capaz de comprender y argumentar los principios fundamentales de la creación y la creación artística como vías para el autoconocimiento y el desarrollo personal y social.
 - El alumnado conocerá las metodologías y técnicas asociadas para una adecuada conceptualización de los fundamentos psicológicos en AT.
 - El alumnado será capaz de para poner en marcha dinámicas de grupo y dinamización sociocultural.
 - El alumnado tendrá la capacidad de para discriminar las características propias de cada ámbito de aplicación y de las diferentes orientaciones en AT.
 - El alumnado conocerá las principales metodologías de investigación aplicadas en Arteterapia.
 - El alumnado conocerá las principales técnicas de investigación en Arteterapia.
-