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: 2015-2016

ESTUDIOS DE MÁSTER: FICHA DE ASIGNATURA

Plan de Estudios: Oficial

Curso Académico: 2015-2016

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: 2

Idioma/s: Castellano

Coordinadora: Dra. Estefanía Sanz Lobo

Profesores:

PROFESORA	DEPARTAMENTO	DESPACHO	E-MAIL	TELÉFONO
Estefania Sanz	Educación Artística, Plástica y Visual	I-105	estefania.sanz@uam.es	914978521
Pablo Romero	Educación Artística, Plástica y Visual	I-319	Pablo.romero@uam.es	914972898
Pte. de contrato	Educación Artística, Plástica y Visual	III-324		

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: 2015-2016

Breve descriptor:

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.

Objetivos:

- Analizar el carácter multidimensional e integrador de la actividad artística, su capacidad para activar en el ser humano 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 acerca de los beneficios de la actividad artística en relación con la expresión personal e interpersonal, así como de sus implicaciones 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 interdisciplinares a través del arte.

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: 2015-2016

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.

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 – Arteterapia 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.

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: 2015-2016

Actividades docentes:

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

Evaluación:

*** 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: 33%
- Pablo Romero González: 33%
- Cristina Moreno Pabón: 33%

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: 2015-2016

Bibliografía complementaria:

- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- EISNER, E. (2004): *El arte y la creación de la mente. El papel de las artes visuales en la*

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: 2015-2016

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.

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.

JASPERS, K. (2001): *Genio artístico y locura.* El Acantilado, Barcelona.

LANGER, S. (1966): *Los problemas del arte*, Ediciones Infinito, Buenos Aires.

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): *Escultecturas margivagantes la arquitectura fantástica en España* . Siruela.

RODES, C. (2004): *Outsider art spontaneus alternatives*, Thames & Hudson.

RODULFO, R. (1999): *Dibujos fuera del papel. De la caricia a la lectoescritura en el niño.* Paidós, Barcelona.

ROGERS, C.R. (1981): *El proceso de convertirse en persona.* Paidós, Barcelona.

ROMO, M. (1987): *Psicología de la creatividad.* Paidos Barcelona.

SIMON, R.M. (1997): *Symbolic images in Art as Therapy*. London, Routledge.

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

TOSATTI, B. (2006): *Beautés insensees, Figures et maitres de l'art irregulier*. Skira, Milan, Italia.

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: 2015-2016

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.

Asignatura: ARTE, EMOCIÓN Y EMPATÍA

Código: 31579

Ce Asignatura: ARTE, EMOCIÓN Y EMPATÍA

Tit Código:

Ni Centro: FACULTAD DE FORMACIÓN DE PROFESORADO Y EDUCACIÓN

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

Cr Nivel: Posgrado

Cu Tipo: Obligatoria de Itinerario

Créditos: 6

La materia 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.