

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: 2016-2017

FICHA DE ASIGNATURA

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

Plan de Estudios: Oficial

Curso Académico: 2016-2017

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

Código: 31574

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

Módulo: Fundamental

Carácter: Formación obligatoria/ [Compulsory subject](#)

Créditos ECTS: 6 créditos ECTS/ 6 ECTS credits

Duración: Semestral

Semestre/s: 1

Idioma/s: Castellano

Coordinadora: Marián López Fernández Cao

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

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

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: 2016-2017

incidirá en el conocimiento de la historia y las/os teoricas/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.
- 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.

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.
-

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: 2016-2017

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.

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

- Exposición-discusión de contenidos en grupo-clase.

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.

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.

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 fluir 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.
- 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.

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: 2016-2017

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.