

Asignatura: **CREATIVIDAD Y ARTE**
Titulación: MÁSTER UNIVERSITARIO EN ARTETERAPIA Y EDUCACIÓN ARTÍSTICA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
Nivel: Posgrado
Tipo: Obligatoria
Créditos: 6
Curso Académico: 2020-2021

ESTUDIOS DE MÁSTER: GUÍA DOCENTE DE ASIGNATURA

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

Plan de Estudios: Oficial

Curso Académico: 2020-2021

Asignatura: CREATIVIDAD Y ARTE/ CREATIVITY AND ART

Código: 605492

Materia: Nociones Fundamentales de Arteterapia / Key issues in Art Therapy

Módulo: I Módulo Fundamental

Carácter: Formación obligatoria/ Compulsory subject

Créditos ECTS: 6 créditos ECTS

- **Presenciales:** 30% - 1,8 ECTS - 45 horas
- **No presenciales:** 70% - 4,2 ECTS - 105 horas

Duración: Semestral

Semestre/s: 1

Idioma/s: Castellano

Coordinador: Julio Romero Rodríguez

PROFESOR	DEPARTAMENTO	DESPACHO	E-MAIL	TELÉF.
Julio Romero Rodríguez	Dpto. Didáctica de las Lengias, Artes y Ed. Física	1610	julioromero@edu.ucm.es	913946216

DESCRIPTOR / SITUACIÓN / SENTIDO DE LA ASIGNATURA

La asignatura se enmarca dentro del módulo fundamental de la titulación, denominado Formación e investigación básica en Arteterapia, en la materia Nociones fundamentales de arteterapia, y se complementa con la asignatura Fundamentos de Arteterapia y Educación Artística para la Inclusión Social, y con la asignatura Procesos Psicológicos y Fundamentos de Psicoterapia.

Con ese sentido de fundamentación, en la asignatura Creatividad y Arte se abordan concepciones, características y claves de la creatividad y de sus procesos en relación con el arte, especialmente contemporáneo, trabajando siempre hacia la revisión crítica, la actualización y la ampliación de las ideas y perspectivas sobre arte y creatividad, e intentando desarrollar actitudes y capacidades que hagan posible su aplicación coherente, desde la propia subjetividad creadora, en el ámbito profesional o investigador de la arteterapia y de la educación artística para la inclusión social.

Además, se revisa y potencia el valor y el sentido personal y social de la creación en arte y, en correspondencia con ello, se consideran planteamientos y prácticas creativas de las artes plásticas y visuales en la contemporaneidad que, además, puedan servir de referencia para prácticas y

Asignatura: **CREATIVIDAD Y ARTE**

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

Nivel: Posgrado

Tipo: Obligatoria

Créditos: 6

Curso Académico: 2020-2021

estrategias de desarrollo de la propia subjetividad creadora y para la intervención a través del arte en contextos psicosociales, educativos y terapéuticos.

No hay requisitos para cursar la asignatura más allá de la admisión y matriculación. Se entiende que todos los admitidos en la titulación tienen la formación/capacidad/experiencia mínimas necesarias para poder manejar los contenidos que se aborden y para conseguir los resultados de aprendizaje esperados, y se adaptan los contenidos teniendo en cuenta las características y diversidad de los estudiantes.

REQUISITOS: Ninguno

COMPETENCIAS:

Transversales:

CT1 Disposición 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

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 Disposición para entender el arte y sus creaciones a lo largo de la historia como motivadoras del aprendizaje.

CG5 Reconocimiento y profundización de los procesos relacionados con el proceso creador, el AT y la educación artística para la inclusión social.

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.

CF3 Capacidad para comprender y utilizar intersubjetivamente las principales técnicas de desbloqueo creador y técnicas creativas.

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

OBJETIVOS / RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias	Resultados de aprendizaje
CT3, CT7, CF2	Comprender y argumentar sobre concepciones de creatividad, arte, creación artística, con claridad, coherencia y fundamentación, en relación a sus posibilidades para el desarrollo humano y la intervención social.
CT3, CT7, CF2	Construir una concepción de la creatividad en arte actualizada, crítica y compleja, coherente con el ámbito del desarrollo y la intervención social.

Asignatura: **CREATIVIDAD Y ARTE**

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

Nivel: Posgrado

Tipo: Obligatoria

Créditos: 6

Curso Académico: 2020-2021

CT3, CG1, CF3	Revisar críticamente los estereotipos, creencias culturales y tópicos sobre arte y creación, identificando los contextos en que se enmarcan
CT1, CG2, CG5, CF3	Concebir y aplicar de manera coherente claves y recursos fundamentales del proceso creador en prácticas artísticas para el desarrollo y la intervención social.
CT1, CG2, CG5, CF3	Poner en práctica estrategias creativas individuales o grupales en prácticas artísticas orientadas a la aplicación humana y social.
CT1, CG1, CG2, CG3, CG5, CF3	Conocer y reconocer procesos y claves de creación en prácticas artísticas contemporáneas, de interés para el ámbito del arte aplicado al desarrollo y la intervención social.
CG1, CG2, CG3, CG5, CF4	Valorar desde un mayor conocimiento, comprensión y cercanía las posibilidades del arte como vía de desarrollo e intervención social
CT1, CG2, CG5, CF4	Descubrir e idear posibilidades de aplicación de dinámicas basadas en procesos creativos del arte en contextos de desarrollo e intervención social
CG2, CG5, CF4	Reconocer y reconstruir la propia subjetividad creadora a través de la experiencia y de la ampliación de concepciones, ideas y referencias sobre arte y creatividad.

CONTENIDOS:

- La creatividad: sentidos, conceptos, creencias, implicaciones
- Mitos culturales sobre la creatividad
- Dimensiones de la creatividad: persona, proceso, producto, contexto
- Claves relacionadas con la creatividad
- Planteamientos y prácticas artísticas contemporáneas, estrategias y recursos en torno a la creatividad
- Posibilidades de las prácticas artísticas creativas para su aplicación integradora y transformadora en contextos educativos, terapéuticos y de desarrollo.
- Revisión y actualización de la subjetividad creadora

METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE TRABAJO:

La **metodología de la asignatura** se apoya en una concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje como algo que se construye desde la formación / creencias / experiencia previa del alumnado, desde la riqueza de esa diversidad, y desde la interrelación entre teoría y experiencia, construyendo y compartiendo el conocimiento en un proceso a la vez individual y compartido, siempre dentro de un marco de sentido general, que es el del arte aplicado a ámbitos humanos y sociales.

La asignatura va articulando en función de tres tipos de metodologías de enseñanza fundamentales: exposición y reflexión compartida en relación a las ideas y temas tratados, práctica experiencial también relacionada con los contenidos abordados y aprendizaje tutelado y autodirigido.

Se desarrollarán sesiones expositivas sobre los contenidos temáticos de la asignatura, con participación del alumnado en reflexiones compartidas y debates, y se enlazarán con sesiones de experiencia práctica abordando esos contenidos desde otras perspectivas. Se potenciará el trabajo

Asignatura: **CREATIVIDAD Y ARTE**

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

Nivel: Posgrado

Tipo: Obligatoria

Créditos: 6

Curso Académico: 2020-2021

autónomo, mediante el uso de recursos bibliográficos que ayuden al alumnado a comprender los distintos aspectos de la materia y a profundizar en el aprendizaje, y mediante propuestas de elaboración de contenidos y proyectos. Asimismo, se potenciará tanto el trabajo individual como la colaboración en pequeño y en gran grupo.

(En caso de que circunstancias externas así lo requieran, la metodología docente contemplará el desarrollo de la asignatura a través del campus virtual y las herramientas de trabajo online).

Las **actividades formativas** son las siguientes:

	Actividades	Tiempo estimado	
PRESENCIALES	<p>– <u>Actividades expositivas.</u> Orientadas a la exposición, intercambio, debate y análisis teórico sobre los contenidos.</p> <ul style="list-style-type: none">• Exposición-diálogo-debate sobre contenidos en gran grupo.• Reflexiones y análisis sobre diversos materiales (textos, vídeos...).• Exposiciones de proyectos por parte de los estudiantes. <p>(En caso de que circunstancias externas así lo requieran, la actividades expositivas se desarrollarán a través del campus virtual, mediante las herramientas de trabajo online).</p>	20% del tiempo total estimado para la asignatura (150 horas): 30 horas (1,2 créditos).	30% 45 hrs 1,8 ECTS
	<p>– <u>Actividades prácticas.</u> Orientadas al desarrollo y aplicación práctica de los contenidos, a la reflexión y a la dimensión experiencial personal.</p> <ul style="list-style-type: none">• Experiencias prácticas sobre estrategias artísticas y creativas, relacionadas con los contenidos teóricos. <p>(En caso de que circunstancias externas así lo requieran, la actividades prácticas se desarrollarán a través del campus virtual, mediante las herramientas de trabajo online).</p>	10% del tiempo total estimado para la asignatura (150 horas): 15 horas (0.6 créditos).	
NO PRESENCIALES	<p>– <u>Actividades tuteladas y autodirigidas.</u> Orientadas a ampliar la formación y los propios intereses y a despertar la capacidad reflexiva y crítica.</p> <ul style="list-style-type: none">• Trabajos de investigación y de propuestas aplicadas en pequeño grupo.• Lecturas, estudio de documentos, reflexión y análisis.• Elaboración de ensayos escritos.• Elaboración personal sobre contenidos asignatura.• Consultas y uso de los materiales del campus virtual.• Consultas y estudio de bibliografía facilitada y otros materiales.• Sesiones de tutoría individual o en pequeño grupo. <p>(Como en el resto de actividades, en caso necesario por circunstancias externas las tutorías y el seguimiento de trabajos autodirigidos se realizarán a través del campus virtual o el email).</p>	70% del tiempo total estimado para la asignatura (150 horas): 70% 105 hrs 4,2 créditos	

EVALUACIÓN:

Se utilizan varios tipos y herramientas de evaluación con el fin de maximizar la validez de la evaluación y minimizar sus sesgos, así como para poner en juego diversidad de operaciones y aprendizajes y adaptarse a las características del alumnado. La evaluación es continua a lo

Asignatura: **CREATIVIDAD Y ARTE**

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

Nivel: Posgrado

Tipo: Obligatoria

Créditos: 6

Curso Académico: 2020-2021

largo de la asignatura, contemplando tareas individuales y grupales, y preparando para el final algunos de los productos que den cuenta de los aprendizajes logrados.

Se utilizan como herramientas para la evaluación:

1. Cuaderno personal / libro de artista, de registro, reflexión, creación.
2. Ensayo / proyecto artístico individual o grupal sobre contenidos de la asignatura, con aportaciones teóricas y aplicadas
3. y exposición del proyecto al grupo general.
4. Observación de la asistencia, implicación y participación en la asignatura.
5. Autoevaluación sobre participación, asistencia, esfuerzo, aportaciones, aprendizaje...
6. Examen individual, sobre contenidos de la asignatura mediante elaboración de ensayos.

(En caso de que circunstancias externas así lo requieran, las herramientas de evaluación se adaptarán, en el modo de entrega de los trabajos elaborados y en su formato en los casos en que fuera necesario, a las posibilidades del campus virtual y de las herramientas online).

– **Criterios y herramientas de evaluación, calificación, y relación los resultados de aprendizaje y las competencias:**

Competencias	Resultados de aprendizaje	Criterios de evaluación	Herramientas de evaluación					
			Cuaderno personal	Proyecto artístico	Muestra proyecto	Observaciones sobre participación	Auto evaluación	Examen
CT3, CT7, CF2	Comprender y argumentar sobre concepciones de creatividad, arte, creación artística, con claridad, coherencia y fundamentación, en relación a sus posibilidades para el desarrollo humano y la intervención social.	Elabora ensayos escritos coherentes, argumentados y actualizados en relación a la creatividad y el arte y a su aplicación en ámbitos humanos y sociales.	X	X				X
CT3, CT7, CF2	Construir una concepción de la creatividad en arte actualizada, crítica y compleja, coherente con el ámbito del desarrollo y la intervención social.	Participa activamente en la asignatura exponiendo con coherencia asuntos relativos a la creación artística y su aplicación.			X	X	X	
CT3, CG1, CF3	Revisar críticamente los estereotipos, creencias culturales y tópicos sobre arte y creación, identificando los contextos en que se enmarcan	Participa y se implica en actividades prácticas de la asignatura desarrollando las propuestas de experiencia y creación planteadas.			X	X	X	
CT1, CG2, CG5, CF3	Concebir y aplicar de manera coherente claves y recursos fundamentales del proceso creador en prácticas artísticas para el desarrollo y la intervención social.	Reflexiona con coherencia y profundidad en ensayos escritos sobre las claves creativas tratadas.	X	X				X
CT1, CG2, CG5, CF3	Poner en práctica estrategias creativas individuales o grupales en prácticas artísticas orientadas a la aplicación humana y social.	Elabora su propio contenido de la asignatura de manera personal y creativa, equilibrando ideas y modo de presentarlas y usando variedad de recursos de creación y expresión.	X		X			X

Asignatura: **CREATIVIDAD Y ARTE**

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

Nivel: Posgrado

Tipo: Obligatoria

Créditos: 6

Curso Académico: 2020-2021

CT1, CG1, CG2, CG3, CG5, CF3	Conocer y reconocer procesos y claves de creación en prácticas artísticas contemporáneas, de interés para el ámbito del arte aplicado al desarrollo y la intervención social.	Diseña propuestas artísticas y creativas para aplicación del arte en contextos humanos y sociales	X	X	X			
CG1, CG2, CG3, CG5, CF4	Valorar desde un mayor conocimiento, comprensión y cercanía las posibilidades del arte como vía de desarrollo e intervención social	Se interesa por la aplicación de claves y procesos creativos del arte en ámbitos grupales y socioculturales.	X	X	X	X	X	
CT1, CG2, CG5, CF4	Descubrir e idear posibilidades de aplicación de dinámicas basadas en procesos creativos del arte en contextos de desarrollo e intervención social	Incorpora coherente y creativamente propuestas de estrategias y prácticas artísticas en proyectos de aplicación del arte en ámbitos humanos y sociales		X	X			
CG2, CG5, CF4	Reconocer y reconstruir la propia subjetividad creadora a través de la experiencia y de la ampliación de concepciones, ideas y referencias sobre arte y creatividad.	Reconoce y valora, desde otra mirada, la propia subjetividad creadora y la potencialidad de los otros como sujetos creadores	X			X	X	
Porcentaje en la calificación %			20 %	30%		30%		20 %

- **Convocatoria extraordinaria:** para la evaluación en esta convocatoria se podrán utilizar los mismos instrumentos o actividades propuestos para la 1ª convocatoria (ordinaria), éstos deberán complementarse si fuera necesario con otras pruebas finales que permitan la evaluación de la adquisición de competencias y el logro de resultados de aprendizaje previstos en la guía docente, independientemente del grado de participación y de las experiencias o prácticas realizadas durante el curso. Ejemplo de estas actividades podrán ser: pruebas teóricas finales, pruebas prácticas o trabajos escritos, de contenido y formato acordado previamente en tutoría a tal efecto, sobre los contenidos establecidos para la asignatura.

BIBLIOGRAFÍA:

- ARDENNE, P. (2006). *Un arte contextual. Creación artística en medio urbano, en situación, de intervención, de participación*. Murcia: CENDEAC.
- ARIETI, S. (1993). *La creatividad. La síntesis mágica*. Fondo de Cultura Económica, México.
- AZNAR, Y. y MARTÍNEZ, P. (eds.) (2012). *Lecturas para un espectador inquieto*. Madrid: CA2M.
- BOURRIAUD, N. (2006). *Estética relacional*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
- BOURRIAUD, N. (2007). *Postproducción la cultura como escenario: modos en que el arte reprograma el mundo contemporáneo*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
- CARERI, F. (2009). *Walkscapes. El andar como práctica estética*. Barcelona: Gustavo Gili.
- CARNACEA, Á. (2008). *Arte, intervención y acción social La creatividad transformadora*. Grupo 5, Madrid.
- CSIKZENTMIHALYI, M. (1998): *Creatividad. El fluir y la psicología del descubrimiento y la invención*, Barcelona, Paidós.
- DE BONO, E. (2007). *El pensamiento creativo el poder del pensamiento lateral para la creación de nuevas ideas*. Barcelona: Paidós.
- DEWEY, J. (2008). *El arte como experiencia*. Barcelona: Paidós.
- EISNER, E. W. (2004). *El arte y la creación de la mente; el papel de las artes visuales en*

Asignatura: **CREATIVIDAD Y ARTE**

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

Nivel: Posgrado

Tipo: Obligatoria

Créditos: 6

Curso Académico: 2020-2021

la transformación de la conciencia. Barcelona: Paidós.

- GARDNER, H. (1995). *Mentes creativas, una anatomía de la creatividad*, Barcelona, Paidós,
- EDWARDS, B. (2011). *Nuevo aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro*. Barcelona: Urano.
- EISNER, E. W. (2009). *Educación la visión artística*. Barcelona: Paidós.
- FIORINI, H. J. (1995). *El psiquismo creador*. Barcelona: Paidós.
- FOSTER, H. (2001). *El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo*. Madrid: Akal.
- FOSTER, H.; KRAUSS, R. E., BOIS, Y A, y BUCHLOH, B. H. D. (2006). *Arte desde 1900. Modernidad, antimodernidad, posmodernidad*. Madrid: Akal.
- GARCÍA, G. (2010). *Procesos creativos en artistas outsiders*. Madrid: UCM. [Tesis doctoral]
Accesible en <http://eprints.ucm.es/11022/1/T32149.pdf>
- GARCÍA, S. y BELÉN, P. (coords). (2016). *Fundamentos estéticos. Reflexiones en torno a la batalla del arte*. Colección Libros de Cátedra, La Plata: EDULP.
- GARDNER, H. (1993): *Arte, mente y cerebro. Una aproximación cognitiva a la creatividad*, Barcelona, Paidós.
- GUASCH, A. M. (2000): *El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural*, Madrid. Alianza.
- LAMATA, R. (2007) *La actitud creativa. Ejercicios para trabajar en grupo la creatividad*. Madrid: Narcea.
- LANDAU, E. (1987): *El vivir creativo, Teoría y práctica de la creatividad*, Barcelona, Herder.
- LANGER, Ellen J. (2006). *La creatividad consciente: de cómo reinventarse mediante la práctica del arte*. Barcelona: Paidós.
- LÓPEZ FDEZ-CAO, M. (2006). *Creación y posibilidad. Aplicaciones del arte para la integración social*. Madrid: Fundamentos. Madrid: Alianza.
- MARÍN, R. y DE LA TORRE, S. (coords.) (1991): *Manual de creatividad: aplicaciones educativas*. Barcelona, Vicens Vives.
- MARTÍN PRADA, J. (2005). *La apropiación posmoderna arte, práctica apropiacionista y teoría de la posmodernidad*. Madrid: Fundamentos.
- MARINA, J. A. (1993): *Teoría de la inteligencia creadora*, Barcelona, Anagrama.
- MASLOW, A. (2005). *La personalidad creadora*. Barcelona: Kairós..
- MONREAL, C. A.: *Qué es la creatividad*, Madrid, Biblioteca Nueva.
- PERKINS, D. N. (1981): *Las obras de la mente*, México, Fondo de Cultura Económica.
- RODARI, G. (1973). *Gramática de la fantasía: introducción al arte de inventar historias*. Barcelona: Avance.
- ROMO, M. (1997): *Psicología de la creatividad*, Barcelona, Paidós.
- SANDBLOND, P. (1995) *Enfermedad y creación*. México: Fondo de Cultura Económica.
- TATARKIEWICZ, W. (1976): *Historia de seis ideas*, Madrid, Tecnos.
- VIGOTSKY, L. S. (2009): *La imaginación y el arte en la infancia*. Madrid. Ed. Akal
- WALLIS, B. (2001). *Arte después de la modernidad. Nuevos planteamientos en torno a la representación* Madrid: Akal.
- WEISBERG, R. W. (1989): *Creatividad: el genio y otros mitos*. Barcelona, Labor.
- WITTKOWER, R. (1992). *Nacidos bajo el signo de Saturno.*, Madrid, Cátedra.

MUSEOS ARTE CONTEMPORÁNEO:

MNCARS (Madrid): <http://www.museoreinasofia.es/index.html>

MACBA (Barcelona): <http://www.macba.cat/controller.php>

MUSAC (León): <http://www.musac.es/>

IVAM (Valencia): <http://www.ivam.es/>

MARCO (Vigo): <http://www.marcovigo.com/>

TATE Modern (Londrés): <http://www.tate.org.uk/modern/>

Centre Pompidou: <http://www.centrepompidou.fr/>

OTROS RECURSOS:

Se utilizará el campus virtual de la asignatura para proporcionar material bibliográfico específico,

Asignatura: **CREATIVIDAD Y ARTE**

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

Nivel: Posgrado

Tipo: Obligatoria

Créditos: 6

Curso Académico: 2020-2021

facilitar la información y comunicación, viabilizar la realización y entrega de materiales para la evaluación y otros diferentes usos que se consideren necesarios como apoyo para el desarrollo de la asignatura.