

Curso Académico 2023-24

ACTUALIDAD DE LA ARTETERAPIA Y LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

Ficha Docente

ASIGNATURA

Nombre de asignatura (Código GeA): ACTUALIDAD DE LA ARTETERAPIA Y LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL (609881)

Créditos: 6

Créditos presenciales: 1,80

Créditos no presenciales: 4,20

Semestre: 1

PLAN/ES DONDE SE IMPARTE

Titulación: MÁSTER EN ARTETERAPIA Y EDUCACIÓN ARTÍSTICA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
Plan: MÁSTER UNIVERSITARIO EN ARTETERAPIA Y EDUCACIÓN ARTÍSTICA PARA LA INCLUSIÓN
Curso: 1 **Ciclo:** 2
Carácter: OBLIGATORIA
Duración/es: Primer cuatrimestre (actas en Feb. y Jul.)
Idioma/s en que se imparte: Español
Módulo/Materia: /

PROFESOR COORDINADOR

Nombre	Departamento	Centro	Correo electrónico	Teléfono
LOPEZ FERNANDEZ, MARIA ANGELES	Didáctica de las Lenguas, Artes y Educación Física	Facultad de Educación	mariaanl@ucm.es	

PROFESORADO

Nombre	Departamento	Centro	Correo electrónico	Teléfono
LOPEZ FERNANDEZ, MARIA ANGELES	Didáctica de las Lenguas, Artes y Educación Física	Facultad de Educación	mariaanl@ucm.es	

SINOPSIS

BREVE DESCRIPTOR:

La asignatura se enmarca dentro del Módulo 1 de la titulación, denominado Marco Disciplinar de la Arteterapia y la Educación Artística para la Inclusión Social, en la Materia 1, Red Epistemológica de la Arteterapia y la Educación Artística para la Inclusión Social, y se complementa dentro de esa Materia con la asignatura Creatividad y Arte y con la asignatura Procesos Psicológicos y de Cambio en el Desarrollo Humano.

Se abordan los conceptos significativos en arteterapia y educación artística para la inclusión social, las ideas clave, la evolución de estos campos, los principios teóricos y metodológicos, los diferentes enfoques, y se hace una aproximación a las autoras y autores principales, sus aportaciones, y a los ámbitos de aplicación principales.

REQUISITOS:

Los requisitos de acceso y matriculación de la titulación.

OBJETIVOS:

- ? Conocer principales enfoques de arteterapia y educación artística para la inclusión social y su desarrollo histórico.
- ? Manejar conceptos y autores/as específicos en relación a los fundamentos de la arteterapia y la educación artística para la inclusión social.
- ? Conocer las implicaciones éticas y de calidad en los ámbitos de aplicación de la arteterapia

Curso Académico 2023-24

ACTUALIDAD DE LA ARTETERAPIA Y LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

Ficha Docente

y la educación artística para la inclusión social.

- ? Analizar los principios teórico-metodológicos sobre los que se asientan los modelos de trabajo actuales en arteterapia y la educación artística para la inclusión social.
- ? Describir los diferentes ámbitos de aplicación de la arteterapia y la educación artística para la inclusión social, atendiendo al contexto, las personas participantes, sus necesidades y las finalidades de las actuaciones que se llevan a cabo.

COMPETENCIAS:

Generales:

- CG2 - Comprender el funcionamiento de las distintas vías de transformación y cambio en AT y EA para la inclusión social.
- CG3 - Conocer las posibilidades del arte y las producciones artísticas como vías motivadoras de aprendizaje y desarrollo humano y social.
- CG4 - Conocer los diferentes enfoques y prácticas en el ámbito de la AT y la EA para la inclusión social.
- CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
- CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
- CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

Transversales:

Específicas:

- CE1 - Fundamentar las propuestas de intervención en AT y EA para la inclusión social, desde el conocimiento teórico y metodológico.
- CE2 - Argumentar las funciones de los procesos artísticos para el desarrollo personal y social en AT y EA.
- CE4 - Analizar las posibilidades de los lenguajes artísticos como medios de expresión, simbolización, comunicación e interacción social.
- CE6 - Reconocer las características diferenciales entre las orientaciones y ámbitos de aplicación en AT y EA para la inclusión social.
- CE7 - Analizar las implicaciones del contexto y las diferencias culturales, individuales y sociales, en los procesos arteterapéuticos y de educación artística para la inclusión social.

Otras:

CONTENIDOS TEMÁTICOS:

Definiciones y conceptos clave de la arteterapia y la educación artística para la inclusión social.

- ? Elementos clave en arteterapia.
- ? Principales corrientes y autores dentro del panorama profesional y científico actual de la arteterapia.
- ? Recorrido histórico de la arteterapia y lineamientos teóricos más relevantes.
- ? Recorrido histórico de la educación artística para la inclusión social.
- ? Principales corrientes y autores en el panorama profesional y científico actual de la educación artística para la inclusión social.
- ? Principios teóricos y metodológicos sobre las que se asienta la práctica de la arteterapia y la educación artística para la inclusión social.
- ? Principios éticos. Organismos reguladores y de calidad.

ACTIVIDADES DOCENTES:

Clases teóricas:

Orientadas a la exposición de contenidos a partir de recursos textuales, visuales, audiovisuales o de otro tipo, y diálogo y reflexión sobre ello.

Curso Académico 2023-24

ACTUALIDAD DE LA ARTETERAPIA Y LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

Ficha Docente

Actividades teóricas. Participación activa en sesiones de exposición de contenidos conceptuales, con énfasis en la fundamentación, la crítica, la discusión, la reflexión y el diálogo. (13,3% 20h)

Actividades de análisis, reflexión y debate. En pequeños grupos o en grupo general, reflexión, análisis y diálogo sobre materiales, documentos o presentaciones aportados por el profesorado. (4,6% 7h)

Clases prácticas:

Actividades prácticas. Experiencias realizadas en el aula por el alumnado a propuesta del profesorado, orientadas al desarrollo y aplicación práctica de los contenidos, a la reflexión y a la dimensión experiencial personal. (3,3%, 5 h)

Trabajos de campo:

Trabajos de campo. Tareas de observación, documentación o experiencias realizadas por el alumnado en contextos y ámbitos externos relacionados. (3% 5h)

Prácticas clínicas:

Laboratorios:

Exposiciones:

Presentaciones:

Exposiciones de trabajos o proyectos elaborados por los/las estudiantes (5,3% 8h)

Otras actividades:

Sesiones de tutoría. Revisión y discusión, con el/la docente, sobre la evolución del aprendizaje personal en la asignatura (2% 3 h)

Trabajo autónomo de profundización. Actividades y tareas desarrolladas por el alumnado de forma autodirigida orientadas al conocimiento, manejo, ampliación o profundización en los contenidos y la adquisición de competencias. (68% 102 h)

Lecturas, estudio de documentos, reflexión y análisis.

Consulta y uso de materiales del campus virtual

Elaboraciones personales sobre contenidos de la asignatura

Elaboración de ensayos críticos

Trabajos de investigación en pequeño grupo.

TOTAL:

Presenciales: 30%, 45 h.

No presenciales: 70%, 105 h.

Total: 150 h.

EVALUACIÓN

Se utilizan diferentes herramientas de evaluación con el fin de que esta resulte lo más justa y ponderada posible a los objetivos de la asignatura y a la diversidad de saberes y perspectivas que se articulan.

La evaluación tendrá en cuenta el desempeño y aportaciones del alumnado desde el primer día de clase. Finalizará con una prueba que dé cuenta del proceso de aprendizaje realizado.

Se utilizan cuatro herramientas básicas de evaluación:

Evaluación continua. Observación, registro y valoración del desempeño y realizaciones de cada estudiante a lo largo del periodo académico. Ponderación 30 y 40.

Exámenes. Pruebas escritas de realización de ensayos, resolución de cuestiones, desarrollo de temas u otras tareas similares. Ponderación entre 20 y 30.

Análisis y revisión de proyectos y exposiciones. Valoración de proyectos de profundización sobre temas propuestos, o elegidos por el alumnado, individualmente o en grupos, que son mostrados de manera sintética al grupo general. Ponderación entre 20 y 30.

Valoración de dossier personal de aprendizaje. Análisis y revisión de la selección organizada y fundamentada de evidencias de aprendizaje elaboradas y recogidas a lo largo del proceso educativo.

Ponderación entre 20 y 30.

Convocatoria extraordinaria: para la evaluación en esta convocatoria se podrán utilizar los mismos instrumentos o actividades propuestos para la convocatoria ordinaria, debiendo 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, 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 BÁSICA:

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

BOWLBY, J. (2014) Vínculos afectivos: formación, desarrollo y pérdida. Morata.

COLLETTE, N.; HERNÁNDEZ, A. (coord.) (2003): Arte, terapia y educación. UPV.

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

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

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

FIORINI, HÉCTOR J. (1995): El psiquismo creador Paidós.

GUTIÉRREZ, E. (2019). Arteterapia en ámbitos clínicos: modalidades de intervención. Agruparte.

Curso Académico 2023-24

ACTUALIDAD DE LA ARTETERAPIA Y LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

Ficha Docente

- HOGAN, S. (2016) Art therapy theories. Routledge.
KAPYTAN, L. (2010). Introduction to Art Therapy Research. Routledge.
KLEIN, J.P. (1997): L'art-thérapie. PUF.
KRAMER, E. (1982): Terapia a través del arte en una comunidad infantil. Kapelusz.
LÓPEZ FDZ. CAO, M. (2015) Para qué el arte. Fundamentos.
LÓPEZ FERNÁNDEZ CAO, M. y MARTÍNEZ DIEZ, N. (2006): Arteterapia: conocimiento interior a través de la expresión artística. Tutor.
LÓPEZ FDZ. CAO, M. (2018 y 2020) Aletheia, dar forma al dolor. Vol. I y II. Madrid, Fundamentos.
MARTÍNEZ DIEZ, N.; LÓPEZ FDZ. CAO, M. (coord.)(2004): Arteterapia y educación. CAM.
MARTÍNEZ, N. y LÓPEZ FERNÁNDEZ CAO, M. (eds.) (2009): Reinventar la vida. El arte como terapia. Eneida.
MILLER, C. y TORKINTONG, M. (2021). Arts Therapies in International Practice Informed by Neuroscience and Research. Routledge.
PAIN S.; JARREAU, G. (1995): Una psicoterapia por el arte. Teoría y técnica. Nueva Visión.
RODRIGUES, J.; TROLL, G. (2004): L'art-thérapie. Pratiques, techniques et concepts. Ellébore.
SAINZ, F. (2021). Winnicott y la perspectiva relacional en el psicoanálisis. Herder.
WINNICOTT, D. (1971) Realidad y juego. Gedisa.
VAN DER KOLK, B. (2015) El cuerpo lleva la cuenta. Eleftheria.

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE:

Se utilizará el campus virtual para proporcionar material bibliográfico específico, 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.