

Curso Académico 2023-24

CREATIVIDAD Y ARTE

Ficha Docente

ASIGNATURA

Nombre de asignatura (Código GeA): CREATIVIDAD Y ARTE (609882)

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
ROMERO RODRIGUEZ, JULIO	Didáctica de las Lenguas, Artes y Educación Física	Facultad de Educación	jromeror@ucm.es	

PROFESORADO

Nombre	Departamento	Centro	Correo electrónico	Teléfono
ROMERO RODRIGUEZ, JULIO	Didáctica de las Lenguas, Artes y Educación Física	Facultad de Educación	jromeror@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 Actualidad de la Arteterapia y la Educación Artística para la Inclusión Social, y con la asignatura Procesos Psicológicos y de Cambio en el Desarrollo Humano.

En esta asignatura se abordan perspectivas, características y claves sobre la creatividad y sus procesos en relación con el arte, especialmente contemporáneo; se revisa también el valor y el sentido personal y social de la creación en arte en el marco de la arteterapia y de la educación artística para la inclusión social. La asignatura camina hacia la revisión crítica, la actualización y la ampliación de ideas y concepciones sobre arte y creatividad; ofrece experiencias y referencias orientadas a desarrollar actitudes y capacidades que hagan posible su aplicación coherente en dicho marco, desde la propia subjetividad creadora.

REQUISITOS:

Los requisitos de acceso y matriculación de la titulación

OBJETIVOS:

Comparar diferentes perspectivas sobre creatividad y arte atendiendo a sus implicaciones en arteterapia y educación artística para la inclusión social.

Revisar críticamente los estereotipos, creencias culturales y tópicos sobre arte y creación, y sus derivaciones prácticas

Curso Académico 2023-24

CREATIVIDAD Y ARTE

Ficha Docente

Argumentar el papel del arte en los procesos de transformación individual y social, a la luz de la historia y de las actuales teorías psicológicas y sociales.

- Reconocer teorías y prácticas relevantes del arte y sus implicaciones en el marco de la arteterapia y la educación artística para la inclusión social

- Analizar procesos y claves de creación utilizados en prácticas artísticas contemporáneas, de interés para el ámbito del arte aplicado al desarrollo y la intervención social.

- Proponer posibilidades de aplicación de dinámicas artísticas y creadoras para situaciones o contextos de desarrollo e intervención social

- Analizar la potencialidad de la creatividad y los procesos creadores para facilitar procesos de autodeterminación, adaptación al cambio y resiliencia.

- Reconocer la naturaleza e implicaciones de los procesos psicológicos y relacionales que pone en juego la actividad artística y creadora, como base de los procesos arteterapéuticos y de educación artística para la inclusión.

- Revisar la propia subjetividad creadora a través de la experiencia y de la ampliación de concepciones, ideas y referencias sobre arte y creatividad.

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.
- 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:

- CT1 - Conocer y desarrollar el respeto y la promoción de los Derechos Humanos, de los Derechos Fundamentales, de la cultura de paz y la conciencia democrática, de los mecanismos básicos para la participación ciudadana y de una actitud para la sostenibilidad ambiental y el consumo responsable.
- CT2 - Conocer y aplicar las políticas y prácticas de atención a colectivos sociales especialmente desfavorecidos e incorporar los principios de igualdad entre hombres y mujeres y de accesibilidad universal y diseño adaptado para todos a su ámbito de estudio.
- CT3 - Conocer y aplicar las herramientas para la búsqueda activa de empleo y el desarrollo de proyectos de emprendimiento, aplicando sus conocimientos al ejercicio profesional.
- CT4 - Desarrollar las aptitudes para el trabajo cooperativo y la participación en equipos, las habilidades de negociación e incorporar los valores de cooperación, esfuerzo, respeto y compromiso con la búsqueda de la calidad como signo de identidad.
- CT5 - Utilizar un lenguaje inclusivo que respete las diversidades propias y características de las personas, y adquirir estrategias comunicativas orales y/o escritas eficaces para favorecer la transmisión del conocimiento.
- CT6 - Analizar, razonar críticamente, pensar con creatividad y evaluar el propio proceso de aprendizaje discutiendo asertiva y estructuradamente las ideas propias y ajenas, ejerciendo auténtico espíritu de liderazgo.
- CT7 - Comprender y expresar las distintas manifestaciones culturales que desempeñan una función esencial en la sociedad actual en su proyección académica y profesional.
- CT8 - Identificar y seleccionar con rigor la metodología adecuada para formular hipótesis, definir problemas y diseñar estrategias de trabajo propias de la investigación incidiendo en el compromiso ético.

(continúa en Otras)

Específicas:

- CE2 - Argumentar las funciones de los procesos artísticos para el desarrollo personal y social en AT y EA
- CE3 - Utilizar distintos recursos de facilitación creativa en función de los contextos y ámbitos de aplicación específicos en AT y EA
- CE4 - Analizar las posibilidades de los lenguajes artísticos como medios de expresión, simbolización, comunicación e interacción social.

Otras:

Curso Académico 2023-24

CREATIVIDAD Y ARTE

Ficha Docente

(cont. de competencias transversales)

CT8 - Identificar y seleccionar con rigor la metodología adecuada para formular hipótesis, definir problemas y diseñar estrategias de trabajo propias de la investigación incidiendo en el compromiso ético.

CT9 - Fomentar en contextos académicos y profesionales el avance del conocimiento científico-tecnológico, social o cultural y su transferencia a la sociedad.

CT10 - Capacidad para producir contenidos digitales para la sociedad, fomentando la práctica de las nuevas tecnologías desde el compromiso con la seguridad y la ética profesional.

CT11 - Predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador y profesional.

CT12 - Habilidad para aprender a aprender a lo largo de la vida profesional y personal contribuyendo al propio bienestar físico y emocional.

CT13 - Capacidad de asumir la responsabilidad del propio desarrollo profesional, de acuerdo a los retos y oportunidades que plantea la sociedad.

CONTENIDOS TEMÁTICOS:

- Creatividad y arte: conceptos, creencias, implicaciones
- Mitos culturales sobre la creatividad
- Revisión y discusión de concepciones sobre creatividad y arte
- Dimensiones de la creatividad en transformación: persona, proceso, producto, contexto
- Claves relacionadas con la creatividad
- Planteamientos y prácticas artísticas contemporáneas: estrategias y recursos en torno a la creatividad y a los procesos creadores
- Las prácticas artísticas y creadoras como generadoras de desarrollo y cambio personal y social.
- La propia subjetividad creadora: revisión y actualización.

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.

- Actividades teóricas. Participación en sesiones de exposición de contenidos conceptuales, con énfasis en la fundamentación, la crítica, la discusión, la reflexión y el diálogo. (10% 15h)

- 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% 6h)

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. (10,6%, 16 h)

Trabajos de campo:

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,

Curso Académico 2023-24

CREATIVIDAD Y ARTE

Ficha Docente

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:

- ARDENNE, P. (2006). Un arte contextual. Creación artística en medio urbano, en situación, de intervención, de participación. CENDEAC.
- AZNAR, Y. y MARTÍNEZ, P. (eds.) (2012). Lecturas para un espectador inquieto. CA2M.
- BOURRIAUD, N. (2006). Estética relacional. Adriana Hidalgo.
- CARNACEA, Á. (2008). La creatividad transformadora. Madrid.
- CSIKZENTMIHALYI, M. (1998): Creatividad. El flujo y la psicología del descubrimiento y la invención, Paidós.
- DEWEY, J. (2008). El arte como experiencia. Paidós.
- EISNER, E. W. (2004). El arte y la creación de la mente; el papel de las artes visuales en la transformación de la conciencia. Paidós.
- GARCÍA, G. (2010). Procesos creativos en artistas outsider. [Tesis doctoral] <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. EDULP.
- GLĂVEANU, V. P. (2014). Distributed creativity: Thinking outside the box of the creative individual. Springer.
- GUASCH, A. M. (2000): El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural- Alianza.
- LAMATA, R. (2007) La actitud creativa. Ejercicios para trabajar en grupo la creatividad. Narcea.
- LANDAU, E. (1987): El vivir creativo, Teoría y práctica de la creatividad. Herder.
- LÓPEZ FDEZ-CAO, M. (2006). Creación y posibilidad. Aplicaciones del arte para la integración social. Fundamentos.
- MARINA, J. A. (1993): Teoría de la inteligencia creadora. Anagrama.
- MASLOW, A. (1982). La personalidad creadora. Kairós.
- MONREAL, C. A.: Qué es la creatividad. Biblioteca Nueva.
- ROMO, M. (1997): Psicología de la creatividad. Paidós.
- SANDBLOND, P. (1995) Enfermedad y creación. FCE.
- TATARKIEWICZ, W. (1976): Historia de seis ideas. Tecnos.
- VIGOTSKY, L. S. (2009): La imaginación y el arte en la infancia. Akal
- WEISBERG, R. W. (1989): Creatividad: el genio y otros mitos. Labor.

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.