

Curso Académico 2023-24

DISEÑO DE PROYECTOS DE ARTETERAPIA Y EDUC. ARTÍSTICA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL EN AMBITOS CULTURALES

Ficha Docente

ASIGNATURA

Nombre de asignatura (Código GeA): DISEÑO DE PROYECTOS DE ARTETERAPIA Y EDUC. ARTÍSTICA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL EN AMBITOS CULTURALES (609894)

Créditos: 6

Créditos presenciales: 2,00

Créditos no presenciales: 4,00

Semestre: 2

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: OPTATIVA

Duración/es: Segundo cuatrimestre (actas en Jun. y Jul.)

Idioma/s en que se imparte: Español

Módulo/Materia: /

PROFESOR COORDINADOR

Nombre	Departamento	Centro	Correo electrónico	Teléfono
GARCIA CANO, MARTA	Didáctica de las Lenguas, Artes y Educación Física	Facultad de Educación	martag02@ucm.es	

PROFESORADO

Nombre	Departamento	Centro	Correo electrónico	Teléfono
SERRANO NAVARRO, ANA MARIA	Didáctica de las Lenguas, Artes y Educación Física	Facultad de Educación	amsnavarro@ucm.es	
GARCIA CANO, MARTA	Didáctica de las Lenguas, Artes y Educación Física	Facultad de Educación	martag02@ucm.es	

SINOPSIS

BREVE DESCRIPTOR:

La asignatura se enmarca dentro del Módulo 2B de la titulación, denominado Aplicaciones de la Arteterapia y la Educación Artística para la Inclusión Social en Ámbitos Culturales, dentro de la Materia 2, Metodologías de intervención y diseño de proyectos, junto con la asignatura Procesos y Técnicas de Intervención en Ámbitos Culturales en Ámbitos Culturales.

Se dirige a conocer los elementos relevantes en el diseño de proyectos de arteterapia y educación artística para la inclusión social, especialmente en ámbitos culturales, y a elaborar proyectos coherentes con las necesidades, contextos y finalidades determinadas.

REQUISITOS:

Los requisitos de acceso y matriculación de la titulación

OBJETIVOS:

OBJETIVOS

?Analizar críticamente la relevancia e incidencia de los factores interpersonales y sus implicaciones en la mejora del bienestar psicológico individual y social, ampliando así la visión acerca de personas y grupos en situación de riesgo o exclusión social.

?Argumentar el papel del arte y sus creaciones a lo largo de la historia como motivadoras de procesos de aprendizaje, cambio y transformación.

?Encontrar información relevante para el trabajo arteterapéutico y de educación artística para la inclusión, sirviéndose de las vías tradicionales, así como de las tecnologías de la información y comunicación.

?Comunicar y argumentar conocimientos, resultados y conclusiones de la investigación o práctica profesional a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

Curso Académico 2023-24

DISEÑO DE PROYECTOS DE ARTETERAPIA Y EDUC. ARTÍSTICA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL EN ÁMBITOS CULTURALES

Ficha Docente

?Elaborar sistemas de registro y documentación de los talleres usando los medios oportunos (archivo fotográfico, diario, etc.).

?Desarrollar un compromiso social y ético con colectivos en situación de riesgo o exclusión asumiendo responsabilidades vinculadas a la complejidad de la intervención profesional en arteterapia, así como la sensibilidad hacia la diversidad y la multiculturalidad.

COMPETENCIAS:

Generales:

- CG4 - Conocer los diferentes enfoques y prácticas en el ámbito de la AT y la EA para la inclusión social
- CG6 - Adecuar las distintas técnicas y procesos artísticos a las dificultades y recursos de colectivos vulnerables.
- CG7 - Diseñar proyectos e intervenciones interdisciplinarios a través del arte conforme a los modelos metodológicos propios de la AT y la EA para la inclusión social
- CG8 - Desarrollar técnicas y recursos metodológicos propios, que amplíen el campo de la práctica 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
- CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios
- 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 estructuralmente 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.
- CT9 - Fomentar en contextos académicos y profesionales el avance del conocimiento científico-tecnológico, social o cultural y su transferencia a la sociedad.

Específicas:

- 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
- CE11 - Aplicar estrategias de observación, registro y análisis, acordes con el desarrollo de los distintos proyectos de trabajo en AT y EA para la inclusión social
- CE12 - Integrar la diversidad como clave fundamental en el diseño de proyectos de intervención en AT y EA para la inclusión social

Otras:

- 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.

Curso Académico 2023-24

DISEÑO DE PROYECTOS DE ARTETERAPIA Y EDUC. ARTÍSTICA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL EN ÁMBITOS CULTURALES

Ficha Docente

CONTENIDOS TEMÁTICOS:

- ?Diseño de dinámicas y metodologías innovadoras de intervención en el trabajo de arteterapia en ámbitos culturales adaptada a los grupos de atención (riesgo de exclusión, diversidad, maltrato, etc.).
- ?Encuadre, objetivos y metodologías de intervención.
- ?Elaboración de programas insertos en la comunidad e interdisciplinares museo/centro cultural-asociación/escuela-comunidad.
- ?Diseño de registro y evaluación en educación artística para la inclusión en ámbitos culturales.
- ?Cuestiones éticas: protección de datos, anonimización, permiso en la toma de imágenes, guarda y custodia de imágenes resultantes, etc.

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. (8,3%12,5h)
- 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. (8,3%12,5h)

Clases prácticas:

- Actividades prácticas. Experiencias realizadas en el aula y fuera de ella 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. (20%, 30 h)

Trabajos de campo:

Prácticas clínicas:

Laboratorios:

Exposiciones:

- Visita y trabajo en contextos expositivos reales

Presentaciones:

- Presentaciones. Exposiciones de trabajos o proyectos elaborados por estudiantes. (5% 7,5h)

Otras actividades:

- Sesiones de tutoría. Entrevistas para la revisión y discusión con las docentes 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.

Curso Académico 2023-24

DISEÑO DE PROYECTOS DE ARTETERAPIA Y EDUC. ARTÍSTICA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL EN ÁMBITOS CULTURALES

Ficha Docente

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

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

Coles, A. & Jury, H. (eds.) (2020). *Art Therapy in Museums and Galleries: Reframing Practice*. Jessica Kingsley Publishers.

G.Cano, M. (2018). Prácticas artísticas contemporáneas y construcción de conocimiento en la mediación en museos con personas afectadas de Alzheimer. *Arteterapia. Papeles de arteterapia y educación artística para la inclusión social*, 13, 17-38. <https://doi.org/10.5209/ARTE.59487>

G. Cano, M. (2013) *Arte contexto y participación. El hospital como espacio artístico*. Tesis doctoral disponible en e-prints

García, J. (2015). Museo, arte y salud como punto de encuentro y cultura inclusiva. Relaciones, experiencias y buenas prácticas en museos españoles. *Her&Mus. Heritage & Museography*, 16, VII(1), 33-46. Ediciones Trea.

López, M. (2015) *Para qué el arte. Reflexiones sobre arte y su educación en tiempos de crisis*. Madrid, Fundamentos.

López, M. (2015). Indicadores sobre prácticas artísticas comunitarias: algunas reflexiones. *Arteterapia. Papeles de arteterapia y educación artística para la inclusión social*, 10, 209-234. <http://dx.doi.org/10.5209/ARTE>

Martínez, N. (2006). Reflexiones sobre Arteterapia, Arte y Educación. En M. López (ed.), *Creación y posibilidad. Aplicaciones del arte en la integración social* (pp. 33-74). Fundamentos.

Moreno, A. (2016) *La mediación artística. Arte para la transformación social, la inclusión social y el desarrollo comunitario*. Ediciones Octaedro, S.L. Barcelona. España.

Morón, M. (2011). Los museos de arte: Agentes activos para la equidad social. *Proyectos para personas con necesidades específicas de apoyos. Arteterapia*, (6), 253-268.

Mörsch, C. (2012). "Contradecirse uno mismo: La educación en museos y exposiciones como práctica crítica". En *Transductores: pedagogías en red y prácticas instituyentes*, editado por Antonio Collado y Javier Rodrigo. Granada: Centro de Arte José Guerrero,

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE:

Se utilizará el campus virtual para proporcionar material bibliográfico específico, facilitar la información y comunicación, hacer viable 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.