

Curso Académico 2023-24

PROCESOS Y APLICACIONES DE ARTETERAPIA Y EDUCACIÓN ARTÍSTICA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

Ficha Docente

ASIGNATURA

Nombre de asignatura (Código GeA): PROCESOS Y APLICACIONES DE ARTETERAPIA Y EDUCACIÓN ARTÍSTICA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL (609884)

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 SOCIAL
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
ALONSO GARRIDO, MARIA ANGELES	Didáctica de las Lenguas, Artes y Educación Física	Facultad de Educación	maagarrido@ucm.es	

PROFESORADO

Nombre	Departamento	Centro	Correo electrónico	Teléfono
ALONSO GARRIDO, MARIA ANGELES	Didáctica de las Lenguas, Artes y Educación Física	Facultad de Educación	maagarrido@ucm.es	
LAGE DE LA ROSA, MARTA	Didáctica de las Lenguas, Artes y Educación Física	Facultad de Educación	malage@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, integrando como única asignatura la Materia del mismo nombre, Procesos y Aplicaciones de Arteterapia y Educación Artística para la Inclusión Social.

Esta asignatura persigue proporcionar al alumno/a un campo experiencial sobre las distintas técnicas artísticas utilizadas en arteterapia y en educación artística para la inclusión social en los distintos ámbitos de aplicación, profundizando en los procesos creadores implicados en cada técnica (directos, indirectos, pulsionales, reflexivos...) en la utilización de diferentes tipos de materiales, soportes y otros recursos, siempre en combinación con la reflexión escrita y oral sobre los procesos experimentados e implicados.

REQUISITOS:

Los requisitos de acceso y matriculación de la titulación.

OBJETIVOS:

- Analizar los procesos de desarrollo y cambio a los que dan lugar las intervenciones en arteterapia y educación artística para la inclusión social, atendiendo a las características diferenciales de los ámbitos de aplicación.

Curso Académico 2023-24

PROCESOS Y APLICACIONES DE ARTETERAPIA Y EDUCACIÓN ARTÍSTICA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

Ficha Docente

- Aplicar la actividad artística en experiencias prácticas como facilitadora de recursos de promoción de salud, a través de estrategias de acompañamiento adecuadas al contexto y finalidad.
- Aplicar recursos para facilitar e impulsar la práctica artística y creadora.
- Identificar las características de los distintos procedimientos y técnicas, sus requerimientos, sus procesos y sus resultados.
- Adaptar distintas técnicas artísticas aplicadas, atendiendo a las capacidades y limitaciones de las personas y colectivos
- Discriminar entre diferentes modos de intervención en el desarrollo humano y social a través del arte y la creación.
- Identificar las posibilidades de las técnicas de creación artística como vías para el autoconocimiento y la comunicación intersubjetiva.
- Exponer las características de los lenguajes, procedimientos y técnicas artísticas, así como sus requerimientos, limitaciones, posibilidades y resultados, en arteterapia y educación artística para la inclusión social.
- Utilizar recursos personales de autocuidado, autoconocimiento y manejo emocional apropiados para el trabajo con personas y grupos en situación de dificultad y vulnerabilidad.
- Diseñar actuaciones de educación artística y arteterapia a partir de estrategias adecuadas a los distintos ámbitos de aplicación: educativos, sociales, culturales y de salud.
- Aplicar conocimientos y recursos personales que faciliten la motivación, la comunicación interpersonal y el trabajo en equipo.
- Integrar los principios éticos a través de una disposición flexible, cuidadosa y atenta a la hora de proponer técnicas y estrategias de trabajo a través del arte.
- Analizar el potencial de la actividad artística como activador de dinámicas grupales y participativas.
- Reconocer distintos sistemas de observación, registro y análisis, en función de su adecuación a los distintos ámbitos y propuestas de intervención.

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
- CG5 - Identificar las dinámicas interpersonales que intervienen en 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
- 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:

Curso Académico 2023-24

PROCESOS Y APLICACIONES DE ARTETERAPIA Y EDUCACIÓN ARTÍSTICA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

Ficha Docente

- CT1 - Conocer y desarrollar el respeto y la promoción de los Derechos Humanos, Fundamentales, de la cultura de paz y la conciencia democrática
- CT2 - Conocer y aplicar las políticas y prácticas de atención a colectivos sociales desfavorecidos e incorporar los principios de igualdad, accesibilidad 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
- CT5 - Utilizar un lenguaje inclusivo y adquirir estrategias comunicativas orales y/o escritas eficaces
- CT6 - Analizar, razonar críticamente, pensar con creatividad y evaluar el propio proceso de aprendizaje
- CT7 - Comprender y expresar las distintas manifestaciones culturales que desempeñan una función esencial en la sociedad 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
- 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 nuevas tecnologías desde el compromiso con la seguridad y la ética
- CT11 - Predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas 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

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
- 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
- CE5 - Aplicar estrategias grupales y de dinamización en contextos de AT y EA para la inclusión 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
- CE8 - Generar espacios aptos para la interacción, el juego creativo y la libre expresión, en AT y EA para la inclusión social, atendiendo a las características de los distintos contextos y participantes
- CE9 - Utilizar técnicas de auto observación y auto cuidado como recurso de manejo emocional en los procesos de AT y EA 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

Otras:

CONTENIDOS TEMÁTICOS:

Campo de desarrollo artístico experiencial

Diferenciación y características de los distintos ámbitos de aplicación: educativos, sociales, culturales y de salud.

Relación entre materiales, soportes, recursos de creación, dinámicas creativas y educativas, etc. y necesidades, demandas y características de los distintos grupos destinatarios y ámbitos de aplicación: educativos, sociales, culturales y de salud.

Técnicas grupales de trabajo en arteterapia y educación artística para la inclusión social específicas para los distintos ámbitos de aplicación: educativos, sociales, culturales y de salud.

Estrategias de exploración de las propias capacidades, singularidades y potencialidades

Recursos y estrategias para el desarrollo de trabajo personal e interpersonal a través de la creación artística.

Curso Académico 2023-24

PROCESOS Y APLICACIONES DE ARTETERAPIA Y EDUCACIÓN ARTÍSTICA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

Ficha Docente

Dinámicas de autoconocimiento y desarrollo de recursos personales e interpersonales a través de la actividad artística.

Procedimientos de observación, registro y evaluación de la propia práctica.

Diseño de proyectos de creación artística aplicados a la intervención en arteterapia y educación artística para la inclusión social en los distintos ámbitos: educativos, sociales, culturales y de salud.

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. (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.

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. (20% 30 h)

Trabajos de campo:

Prácticas clínicas:

Laboratorios:

Exposiciones:

Presentaciones:

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.
- Entrevistas-examen. Sesiones evaluativas de encuentro y conversación en torno a temas orientados a la valoración del aprendizaje y competencias. 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

Curso Académico 2023-24

PROCESOS Y APLICACIONES DE ARTETERAPIA Y EDUCACIÓN ARTÍSTICA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

Ficha Docente

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:

- ADES, D. (2002). Fotomontaje. GG.
- AINSCOW, MEL (2001). Necesidades especiales en el aula. Guía para la formación del profesorado. Narcea.
- ALLEN, P. B. (1996). Arte terapia. Guía de autodescubrimiento a través del arte y la creatividad. Gaia.
- BARTOLOMEIS DE, F. (1994). El color de los pensamientos y de los sentimientos. Nueva experiencia de educación artística. Octaedro.
- BOSCH, E. y otros (2002). Hacer plástica. Un proceso de diálogos y situaciones. Octaedro.
- BONNEFON, G. (2003). Art et lien social. Les pratiques artistiques des personnes handicapées. Desclée de Brouwer.
- CABRÉ, V. (2002). Escenoterapia. Dramatización terapéutica en grupo. Paidós.
- CANAL C. y RAMIRO R. (2020). Recuperar la Luz. La mirada creadora.
- CARNACEA, A., y LOZANO, A. (2011). Arte, intervención y acción social: la creatividad transformadora. Ed. Grupo 5.
- CHALMERS, F. G. (2003). Arte, educación y diversidad cultural. Paidós
- DALLEY, T. (1987). El arte como terapia. Herder.
- HENISCH, H. K. & HENISCH, B. A. (1994). The photographic Experience 1839-1914. Images and Attitudes. The Pennsylvania State University Press.
- JULIUS, A. (2002). Transgresiones. El arte como provocación. Destino.
- KLEIN, J.P., BASSOLSY, M. y BONET, E. (coord.) (2008). Arteterapia. La creación como proceso de transformación. Octaedro.
- LÓPEZ, M. (2015). Para qué el arte. Fundamentos.
- LÓPEZ, M. (2012). (coord.) El hilo de Ariadne. Eneida.
- LÓPEZ, M. y MARTÍNEZ, N. (2006). Arteterapia. Conocimiento interior a través de la expresión artística. Tutor.
- MALCHIODI, C.A. (1998). The Art Therapy Sourcebook. Lowell House.
- MARTÍNEZ, N. y LÓPEZ, M. (eds.) (2009). Reinventar la vida. El arte como terapia. Eneida.
- PAVEY, D. (1990). Juegos de expresión plástica. CEAC.
- RODARI, G. (2002). Gramática de la fantasía. Booket.
- RUBIN, J. A. (2001). Approaches to Art Therapy. Routledge.

Revistas: Inscape; Arteterapia. Papeles de Arteterapia y educación artística para la Inclusión social; American Art Therapy Association Magazine.

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.