

Curso Académico 2023-24

PROCESOS Y TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN EN ÁMBITOS CULTURALES

Ficha Docente

ASIGNATURA

Nombre de asignatura (Código GeA): PROCESOS Y TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN EN ÁMBITOS CULTURALES (609893)

Créditos: 6

Créditos presenciales: 1,80

Créditos no presenciales: 4,20

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
CEBRIAN MARTINEZ, ANA	Didáctica de las Lenguas, Artes y Educación Física	Facultad de Educación	anacebri@ucm.es	

PROFESORADO

Nombre	Departamento	Centro	Correo electrónico	Teléfono
PERAL JIMENEZ, CAROLINA	Didáctica de las Lenguas, Artes y Educación Física	Facultad de Educación	carolina.peral@ucm.es	
CEBRIAN MARTINEZ, ANA	Didáctica de las Lenguas, Artes y Educación Física	Facultad de Educación	anacebri@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 Diseño de Proyectos de Arteterapia y Educación Artística para la Inclusión Social en Ámbitos Culturales. Aborda los procesos y técnicas de intervención en ámbitos culturales y la acción artística en el espacio cultural como acción reflexiva y transformadora.

REQUISITOS:

Los requisitos de acceso y matriculación de la titulación

OBJETIVOS:

- ? Emplear recursos para la motivación, la comunicación y el trabajo en equipo, ajustados a la realidad y basados en juicios reflexivos críticos.
- ? Manejar adecuadamente diversas técnicas artísticas comprendiendo sus posibilidades y limitaciones para ser aplicadas con colectivos vulnerables.
- ? Manejar diferentes recursos y técnicas asociados a la práctica de arteterapia y educación artística para la inclusión social en programas adaptados a los diferentes contextos culturales.
- ? Analizar las principales teorías acerca de los fundamentos psicológicos del arte y sus implicaciones en los procesos de desarrollo personal y social.
- ? Reconocer las características y particularidades de la aplicación de la AT Y EA para

Curso Académico 2023-24

PROCESOS Y TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN EN ÁMBITOS CULTURALES

Ficha Docente

el bienestar y la inclusión social desde los museos e instituciones culturales.
? Aplicar dinámicas grupales y participativas basadas en la actividad artística.

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.
- 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.
- 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.
- CT7 - Comprender y expresar las distintas manifestaciones culturales que desempeñan una función esencial en la sociedad actual en su proyección académica y 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.

Específicas:

- 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.
- 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

Otras:

CONTENIDOS TEMÁTICOS:

Procesos y técnicas de intervención en ámbitos culturales

- Dinámicas experienciales: la obra artística como generadora de experiencia estética y personal.
- Procesos creadores, técnicas, materiales, soportes y otros recursos.
- La obra de arte como objeto transicional y de mediación: dinámicas arteterapéuticas y de mediación educativa.

La acción artística en el espacio cultural como acción reflexiva y transformadora.

- El diálogo visitante-obra-facilitador.

Curso Académico 2023-24

PROCESOS Y TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN EN ÁMBITOS CULTURALES

Ficha Docente

- El espacio artístico como legitimador del sujeto en la sociedad.
- El/la arteterapeuta como facilitador/a de procesos de evocación, proyección y diálogo con/sobre la obra artística.
- Modos de trabajo en el espacio cultural

ACTIVIDADES DOCENTES:

Clases teóricas:

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 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:

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

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

Curso Académico 2023-24

PROCESOS Y TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN EN ÁMBITOS CULTURALES

Ficha Docente

los contenidos establecidos para la asignatura.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

- Cebrián, A., García-López, Y., Piña, Y., Rocu, P., et al. (2018), *Afronteriz*s: una experiencia de co-aprendizaje*. Ed: Matadero Madrid, Madrid.
- Coca Jiménez, P. (2022). Proyectos de creación y pensamiento en torno al malestar psíquico en el espacio museístico, en *Arteterapia. Papeles de arteterapia y educación para inclusión social* 17, 97-106. <https://doi.org/10.5209/arte.76443>
- Coles, A. & Jury, H. (ed), (2020), *Art Therapy in Museums and Galleries: Reframing Practice*, London: Jessica Kingsley Publishers, ISBN: 9781785924118
- Chatterjee, H. (Ed.). (2020), *Object-Based Learning and Well-Being: Exploring Material Connections*. London: Routledge. ISBN: 9780429759284.
- Deepwell, K. (Ed.) (2020), *Feminist Art Activisms and Artivisms*. Amsterdam: Valiz (Plural).
- Fontdevila, O. (2018), *El arte de la mediación*. Bilbao. Ed. Consonni.
- Grupo de Educación de Matadero Madrid. (2017), *Ni arte Ni educación: una experiencia en la que lo pedagógico vertebró lo artístico*. Madrid: Editorial Catarata. Kador, T. &
- Ibarra, F. S. (2018), *El giro educativo en las artes y el comisariado. Riesgos y oportunidades a la hora de generar procesos de transformación institucional*. PULSO. Revista de Educación, (41), 21-33.
- López Martínez, M. D. (2011). *Arteterapia y Museos: Puntos de encuentro. Arte y Políticas de Identidad*, 4, 127–136. Recuperado a partir de <https://revistas.um.es/reapi/article/view/146041> <https://revistas.um.es/reapi/article/view/14604>
- Peacock, K. (2012): *Museum Education and Art Therapy: Exploring an Innovative Partnership*, *Art Therapy: Journal of the American Art Therapy Association*, 29:3, 133-137 <http://dx.doi.org/10.1080/07421656.2012.701604>
- Reyhani, M. & Daugherty, L. (Ed.). (2021), *Museum-based Art Therapy. A collaborative Effort with Access, Education and Public Programs*. New York: Routledge. ISBN: 9781003014386
- Salom, A. (2011). *Reinventing the setting: Art therapy in museums*. *The Arts in Psychotherapy*, 38, 81-85. <https://doi.org/10.1016/j.aip.2010.12.004>

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE:

- Atmag.org. *Art Therapy in Museums and Galleries*. <http://www.atmag.org>
- Pedagogías Invisibles. (2019), *Trazando redes: una experiencia de co-aprendizaje en el centro ocupacional de Aluche*. Madrid: AMAS Agencia Madrileña de Acción Social. Comunidad de Madrid. <https://www.pedagogiasinvisibles.es/proyecto/trazandoredes/>
- Pedagogías Invisibles y Fernández, M. (2017), *Ecosistema Vegetal: el arte como herramienta de inclusión social*. Madrid: Ayudas a la creación. <https://www.pedagogiasinvisibles.es/proyecto/ecosistemavegetal/>
- Pedagogías Invisibles. (2016-2018), *Arte Accesible: de la A a la Z. Fichas didácticas para la Sala de Arte Fundación Banco Santander*. Madrid: Fundación Banco Santander. <https://www.pedagogiasinvisibles.es/proyecto/fundacion-banco-santander/>
- Ni arte Ni educación. <http://www.niartenieducacion.com/>
- Power UCM: <https://www.ucm.es/power/power-en-ucm>
- Project Row Houses: <https://projectrowhouses.org/>

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.