

Asignatura: ARTE, EMOCIÓN Y EMPATÍA
Código: 31579
Centro: FACULTAD DE FORMACIÓN DE PROFESORADO Y EDUCACIÓN
Titulación: MÁSTER EN ARTETERAPIA Y EDUCACIÓN ARTÍSTICA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
Nivel: Posgrado
Tipo: Obligatoria de Itinerario
Créditos: 6
Curso Académico: 2018-2019

FICHA DE ASIGNATURA

Titulación: Máster en Arteterapia y Educación Artística para la Inclusión Social

Plan de Estudios: Oficial

Curso Académico: 2018-2019

Asignatura:

Arte, emoción y empatía/ [Art, emotion and empathy](#)

Código: 31579

Materia: Arteterapia en ámbitos específicos / [Art therapy in specific Areas](#)

Módulo: MODULO DE ESPECIALIZACIÓN 1

Carácter: Formación optativa/ [Optative subject](#)

Requisitos previos: Haber cursado el módulo fundamental.

Créditos ECTS: 6 créditos ECTS/ 6 ECTS credits

Duración: Semestral

Semestre/s: 2º

Idioma/s: Castellano

Profesorado:

PROFESORA	DEPARTAMENTO	DESPACHO	E-MAIL	TELÉFONO
Estefanía Sanz	Educación Artística,	I-105	estefania.sanz@uam.es	914972975
Cristina Moreno	Plástica y Visual	III 312	Cristina.moreno@uam.es	914972443

Coordinadora: Estefanía Sanz Lobo

Asignatura: ARTE, EMOCIÓN Y EMPATÍA
Código: 31579
Centro: FACULTAD DE FORMACIÓN DE PROFESORADO Y EDUCACIÓN
Titulación: MÁSTER EN ARTETERAPIA Y EDUCACIÓN ARTÍSTICA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
Nivel: Posgrado
Tipo: Obligatoria de Itinerario
Créditos: 6
Curso Académico: 2018-2019

Descriptor/ Situación / Sentido de la Asignatura

La asignatura se articula sobre dos planteamientos fundamentales: el carácter multidimensional e integrador de la actividad artística, que activa en el ser humano aspectos cognitivos, afectivos, físicos y sociales, etc. y los pone en relación; y las características específicas que habilitan a los procesos creadores como vías de transformación y de cambio.

A partir de aquí se explorarán las posibles conexiones entre la experiencia artística, personal y social; se analizarán los diferentes marcos de actuación para las artes comunitarias y su vinculación con situaciones de privación o desventaja, se examinarán las formas de utilización de la expresión artística como vía de acción para la comunicación de experiencias, necesidades y aspiraciones de la propia comunidad; y se reflexionará acerca de los beneficios de la actividad artística dentro de los nuevos canales de comunicación en relación con la capacidad social e individual para transmitir problemas o asuntos de las comunidades, así como de sus implicaciones en los procesos de construcción de identidad individual y social.

Contextualización en el programa

“Arte, Emoción y Empatía” forma parte, junto con “Ámbitos y Dinámicas en Arteterapia”, de una de las dos materias que conforman el Módulo de Especialización I (Especialización e investigación en ámbitos psicosociales, clínicos y educativos): Arteterapia en ámbitos específicos.

Requisitos: Haber cursado el módulo fundamental.

1. Competencias

Generales	
CG4	Habilidad para manejar diversas técnicas artísticas y adecuar su empleo a colectivos vulnerables, atendiendo a sus posibilidades y limitaciones
CG6	Capacidad para utilizar las metodologías avanzadas de trabajo en el diseño y puesta en marcha de talleres interdisciplinarios a través del arte.
CG10	Capacidad para comprender y utilizar conceptos y terminología específica referidos a los fundamentos psicológicos del AT y la Educación Artística como vía para la inclusión social; y cómo éstas son utilizadas, evaluadas y

Asignatura: ARTE, EMOCIÓN Y EMPATÍA
 Código: 31579
 Centro: FACULTAD DE FORMACIÓN DE PROFESORADO Y EDUCACIÓN
 Titulación: MÁSTER EN ARTETERAPIA Y EDUCACIÓN ARTÍSTICA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
 Nivel: Posgrado
 Tipo: Obligatoria de Itinerario
 Créditos: 6
 Curso Académico: 2018-2019

	aplicadas.
Transversales	
CT1	Capacidad para comprender la relevancia e incidencia de los factores interpersonales y sus implicaciones en la mejora del bienestar psicológico individual y social.
CT2	Capacidad para ampliar la visión acerca de colectivos en situación de riesgo o exclusión social a través del análisis y la reflexión social.
CT3	Capacidad para emitir juicios en función de criterios, de normas externas o de reflexiones personales
CT4	Aptitud para desarrollar estrategias de autocontrol, transmitir emociones y asesorar a personas y a organizaciones.
CT5	Habilidad para emplear recursos personales que faciliten la motivación, la comunicación y el trabajo en equipo
CT7	Destreza para gestionar, analizar, buscar y elaborar información proveniente de fuentes diversas, sirviéndose de las vías tradicionales así como de las tecnologías de la información y comunicación.
CT8	Capacidad para planificar, diseñar y desarrollar proyectos adaptados y viables, actuando responsable y éticamente, tomando decisiones y resolviendo problemas con una actitud basada en la tolerancia y el respeto.
Específicas	
CEP2	Conocimiento de las posibilidades del lenguaje artístico como medio de expresión y comunicación e interacción social
CEP3	Flexibilidad creativa e iniciativa en la búsqueda de soluciones
CEP4	Respeto y conocimiento de las diferencias interculturales
CEP5	Capacidad para elaborar sistemas de registro y documentación de los talleres usando los medios oportunos (archivo fotográfico, diario, etc.)

2. Objetivos/ Resultados de aprendizaje

Se espera que el/la estudiante sea capaz de:

Competencias	Resultados de aprendizaje
CG10, CT1,CT3, CEP2	Analizar el carácter multidimensional e integrador de la actividad artística, su capacidad para activar en el ser humano aspectos cognitivos, afectivos, físicos y sociales, etc.

Asignatura: ARTE, EMOCIÓN Y EMPATÍA
 Código: 31579
 Centro: FACULTAD DE FORMACIÓN DE PROFESORADO Y EDUCACIÓN
 Titulación: MÁSTER EN ARTETERAPIA Y EDUCACIÓN ARTÍSTICA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
 Nivel: Posgrado
 Tipo: Obligatoria de Itinerario
 Créditos: 6
 Curso Académico: 2018-2019

CG6, CG10, CEP2	Explorar las características específicas que habilitan a los procesos creadores como vías de transformación y de cambio.
CG4, CT1, CT2, CEP2, CEP4	Estudiar las posibles conexiones entre la experiencia artística, personal y social, analizando los diferentes marcos de actuación para las artes comunitarias y su vinculación con situaciones de privación o desventaja.
CG4, CT8, CEP2, CEP4	Examinar las formas de utilización de la expresión artística como vía de acción para la comunicación de experiencias, necesidades y aspiraciones.
CT1, CT3, CEP2	Reflexionar acerca de los beneficios de la actividad artística en relación con la expresión personal e interpersonal, así como de sus implicaciones en los procesos de construcción de identidad.
CEP4, CT7, CEP2	Analizar las relaciones entre el arte y lo que denominamos "Arte marginal".
CT7, CT8, CG10, CT3, CEP3	Desarrollar una forma de pensamiento propio, fundamentado y coherente, en relación con las posibilidades del arte (en especial las formas de arte contemporáneo) para la integración de la experiencia.
CT3, CT4, CT5, CEP3	Demostrar habilidades fundamentales para el trabajo en grupo: flexibilidad, autodeterminación, autonomía, respeto a la diferencia y solidaridad.
CG4, CG6, CT1, CEP2	Comprometerse con un ejercicio responsable y ético del trabajo.

3. Contenidos de la asignatura

Arteterapia e inclusión social

- Arte participativo, arte comunitario.

Hibridaciones, límites y fronteras:

- Arte marginal. Impulso creador. Procesos de creación.
- Paralelismo con el Arte contemporáneo.

Asignatura: ARTE, EMOCIÓN Y EMPATÍA

Código: 31579

Centro: FACULTAD DE FORMACIÓN DE PROFESORADO Y EDUCACIÓN

Titulación: MÁSTER EN ARTETERAPIA Y EDUCACIÓN ARTÍSTICA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

Nivel: Posgrado

Tipo: Obligatoria de Itinerario

Créditos: 6

Curso Académico: 2018-2019

Percepción, interpretación, representación:

- Narrativas
- Simbolización

Nuevas vías para la integración de la experiencia:

- Espacio, Tiempo y Arte Contemporáneo.

4. Métodos docentes y actividades formativas

Actividades docentes: La materia se articula en función de tres vías formativas fundamentales:

1. Expositivas: Orientadas a la exposición, debate y análisis teórico de los contenidos. Exposición-discusión de contenidos en grupo-clase.
2. Prácticas: Orientadas al análisis, desarrollo y aplicación práctica de los contenidos. Debates, análisis de casos y exposiciones por parte de los estudiantes. Trabajos de campo.
3. Tuteladas y autodirigidas: Orientadas a despertar la capacidad reflexiva, y la conciencia crítica. Trabajos de investigación en pequeño grupo, lecturas obligatorias. Visionado de documentos audiovisuales específicos y posterior análisis. Actividades autodirigidas, lecturas y búsqueda de información por parte del alumno.

Asignatura: ARTE, EMOCIÓN Y EMPATÍA
 Código: 31579
 Centro: FACULTAD DE FORMACIÓN DE PROFESORADO Y EDUCACIÓN
 Titulación: MÁSTER EN ARTETERAPIA Y EDUCACIÓN ARTÍSTICA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
 Nivel: Posgrado
 Tipo: Obligatoria de Itinerario
 Créditos: 6
 Curso Académico: 2018-2019

Actividades presenciales	Créditos ECTS/ Horas	Actividades no presenciales	Créditos ECTS/ Horas
- Clases teóricas - Tutorías programadas a lo largo del semestre - Seminarios - Otras actividades (visitas a museos, talleres de arte, centros educativos, etc.) - Realización del examen final	50% = 75 horas	- Realización de trabajos - Lecturas obligatorias - Consultas de fuentes diversas y estudio semanal. - Preparación del examen	50%= 75 horas
Total: 6 créditos ECTS / 150 horas		Periodo de desarrollo: semestral	

* La asistencia a clase es obligatoria.

5. Evaluación

La evaluación de la asignatura será continua y formativa. Se propone un conjunto de actividades específicas para la evaluación a desarrollar durante el curso, cuyos resultados serán acumulativos.

A 50% E Ensayo individual teórico 30% P

Actividades de evaluación y porcentajes en la calificación total	
Actividades individuales y en grupo realizadas a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje	50%
Ensayos y otros trabajos escritos individuales y grupales	30%
Pruebas objetivas	20%

6. Bibliografía básica

Asignatura: ARTE, EMOCIÓN Y EMPATÍA
Código: 31579
Centro: FACULTAD DE FORMACIÓN DE PROFESORADO Y EDUCACIÓN
Titulación: MÁSTER EN ARTETERAPIA Y EDUCACIÓN ARTÍSTICA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
Nivel: Posgrado
Tipo: Obligatoria de Itinerario
Créditos: 6
Curso Académico: 2018-2019

(A completar con otros documentos que se entregarán durante las sesiones de clase)

- ÁLVAREZ VILLAR, A. (1974): *Psicología del arte*, Biblioteca Nueva, Madrid.
- ANZIEU, D. (1993): *El cuerpo en la obra: ensayos psicoanalíticos sobre el trabajo creador*, Siglo Veintiuno, México.
- ARGULLOL, R. (2000): *La atracción del abismo*, Ediciones Destino, Barcelona.
- ARIETI, S. (1993): *La creatividad. La síntesis mágica*, Fondo de Cultura Económica, México.
- ARNHEIM, R. (1980): *Hacia una psicología del arte. Arte y entropía*. Alianza, Madrid.
- AUBIN, H. (1970): *El dibujo en el niño inadaptado. Significados y estructuras*. Laia, Barcelona.
- BACHELARD, G. (1975): *Poética del espacio*. Fondo de Cultura Económica, México.
- BARRON, F. (1976): *Personalidad creadora y proceso creativo*. Marova, Madrid.
- BARTHES, R. (2005): *Mitologías*. Siglo XXI, Madrid.
- BRENNONT, P. (2000): *El genio y la locura*. Biblioteca Punto de Lectura, Madrid.
- BRUNER, J. (1999): *Realidad mental y mundos posibles: los actos de la imaginación que dan sentido a la experiencia*. Gedisa, Barcelona.
- CARDINAL, R. (1992): *Outsider Art*. Praeger, New York, Washinton.
- CHEVALIER, J. y GHEERBRANT, A. (2007): *Diccionario de los símbolos*. Herder, Barcelona.
- CIORNAI, S. (2000): "Imágenes de creatividad, Diálogo de Ana Mae Barbosa e Selma Ciornai". "Insight" Psicoterapia e psicoanalise, ano X, nº 03, fevereiro, 9-18, Brasil.
- CYRULNIK, B. (2001): *La maravilla del dolor. El sentido de la resiliencia*, Editorial Granica, Barcelona.
- CYRULNIK, B. (2002): *Los patitos feos*, Gedisa Editorial, Barcelona.
- EISNER, E. (2004): *El arte y la creación de la mente. El papel de las artes visuales en la transformación de la conciencia*. Paidós, Barcelona.
- FIORINI, H. J. (1995): *El psiquismo creador*, Editorial Paidós, Buenos Aires.
- FREUD, S. (2003): *Psicoanálisis del arte*. Alianza, Madrid.
- GADAMER, H.-G. (1991): *La actualidad de lo bello*, Editorial Paidós, Barcelona.
- GAU PUDELKO, S. (2003): *El proceso de creación artística: diálogo con lo inefable*. Universidad de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife.
- GOMBRICH, E. (1982): *Arte e ilusión: estudio sobre la psicología de la representación pictórica*. Gustavo Gili, Barcelona.

Asignatura: ARTE, EMOCIÓN Y EMPATÍA

Código: 31579

Centro: FACULTAD DE FORMACIÓN DE PROFESORADO Y EDUCACIÓN

Titulación: MÁSTER EN ARTETERAPIA Y EDUCACIÓN ARTÍSTICA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

Nivel: Posgrado

Tipo: Obligatoria de Itinerario

Créditos: 6

Curso Académico: 2018-2019

- JASPERS, K. (2001): *Genio artístico y locura*. El Acantilado, Barcelona.
- JUNG, C.G. (1997): *El hombre y sus símbolos*. Luis de Caralt, Barcelona.
- JUNG, C.G. (2009): *Arquetipos e inconsciente colectivo*. Paidós, Barcelona.
- LANGER, S. (1966): *Los problemas del arte*, Ediciones Infinito, Buenos Aires.
- LÓPEZ FEZ. CAO, M. (2006): *Creación y posibilidades. Aplicaciones del Arte en la Integración social. Fundamentos*. Madrid.
- LUCIENNE, P. (1997): *Art brut the origins of outsider art*, Flammarion.
- MAIZELS, J. (1996): *Raw creation outsider art and beyond*. Phaidon
- MARTY, G. (1999): *Psicología del arte*. Pirámide, Madrid.
- MIRALLES SANGRO, F. (2002): *Yo no quería hacerlo. Los niños forzados a ser soldados en Sierra Leona se expresan a través del dibujo*. Universidad Pontificia Comillas.
- RAMÍREZ, J. A. (2006): *Esculturas margivagantes la arquitectura fantástica en España*. Siruela.
- RODES, C. (2004): *Outsider art, spontaneous alternatives*, Thames & Hudson.
- ROGERS, C.R. (1981): *El proceso de convertirse en persona*. Paidós, Barcelona.
- ROMO, M. (1987): *Psicología de la creatividad*. Paidós Barcelona.
- SIMON, R.M. (1997): *Symbolic images in Art as Therapy*. London, Routledge.
- SONTAG, S. (1980): *La enfermedad y sus metáforas*. Muchnik, Barcelona.
- SONTAG, S. (1987): *Bajo el signo de Saturno*. Edhasa, Barcelona.
- TOSATTI, B. (2006): *Beautés insensées, Figures et maitres de l'art irrégulier*. Skira, Milan, Italia.
- VIGOTSKI, L.S. (1972): *Psicología del Arte*, Barral.
- VVAA: *A pesar de todo dibujan... La Guerra Civil vista por los niños*. catálogo, Biblioteca Nacional, Madrid.
- VVAA: *Pinacoteca psiquiátrica en España 1917-1990*, Universitat de Valencia.
- WINNICOT, D. W. (1999): *Realidad y juego*, Editorial Gedisa, Barcelona.
- WITTKOWER, R. (1992): *Nacidos bajo el signo de Saturno*. Cátedra, Madrid.
- ZEKI, S. (2005): *Visión interior una investigación sobre el arte y el cerebro*. Editor: A. Machado Libros, Madrid.