

Asignatura: **CREATIVIDAD Y ARTE**

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

Nivel: Posgrado

Tipo: Obligatoria

Créditos: 6

Curso Académico: 2019/2020

ESTUDIOS DE MÁSTER: GUÍA DOCENTE DE ASIGNATURA

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

Plan de Estudios: Oficial

Curso Académico: 2019/2020

Asignatura: CREATIVIDAD Y ARTE/ CREATIVITY AND ART

Código: 605492

Materia: Nociones Fundamentales de Arteterapia / Key issues in Art Therapy

Módulo: I Módulo Fundamental

Carácter: Formación obligatoria/ Compulsory subject

Créditos ECTS: 6 créditos ECTS

- Presenciales:** 30% - 1,8 ECTS - 45 horas
 - No presenciales:** 70% - 4,2 ECTS - 105 horas
-

Duración: Semestral

Semestre/s: 1

Idioma/s: Castellano

Coordinador: Julio Romero Rodríguez

PROFESOR	DEPARTAMENTO	DESPACHO	E-MAIL	TELÉF.
Julio Romero Rodríguez	Dpto. Didáctica de las Lengüas, Artes y Ed. Física	1610	julioromero@edu.ucm.es	913946216

DESCRIPTOR / SITUACIÓN / SENTIDO DE LA ASIGNATURA

La asignatura se enmarca dentro del módulo fundamental de la titulación, denominado Formación e investigación básica en Arteterapia, en la materia Nociones fundamentales de arteterapia, y se complementa con la asignatura Fundamentos de Arteterapia y Educación Artística para la Inclusión Social, y con la asignatura Procesos Psicológicos y Fundamentos de Psicoterapia.

Con ese sentido de fundamentación, en la asignatura Creatividad y Arte se abordan concepciones, características y claves de la creatividad y de sus procesos en relación con el arte, especialmente contemporáneo, trabajando siempre hacia la revisión crítica, la actualización y la ampliación de las

Asignatura: **CREATIVIDAD Y ARTE**

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

Nivel: Posgrado

Tipo: Obligatoria

Créditos: 6

Cursos Académicos: 2019-2020

ideas y perspectivas sobre arte y creatividad, e intentando desarrollar actitudes y capacidades que

Asignatura: **CREATIVIDAD Y ARTE**

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

Nivel: Posgrado

Tipo: Obligatoria

Créditos: 6

Cursos Académicos: 2019-2020

hagan posible su aplicación coherente, desde la propia subjetividad creadora, en el ámbito profesional o investigador de la arteterapia y de la educación artística para la inclusión social.

Además, se revisa y potencia el valor y el sentido personal y social de la creación en arte y, en correspondencia con ello, se consideran planteamientos y prácticas creativas de las artes plásticas y visuales en la contemporaneidad que, además, puedan servir de referencia para prácticas y estrategias de desarrollo de la propia subjetividad creadora y para la intervención a través del arte en contextos psicosociales, educativos y terapéuticos.

No hay requisitos para cursar la asignatura más allá de la admisión y matriculación. Se entiende que todos los admitidos en la titulación tienen la formación/capacidad/experiencia mínima necesarias para poder manejar los contenidos que se aborden y para conseguir los resultados de aprendizaje esperados, y se adaptan los contenidos teniendo en cuenta las características y diversidad de los estudiantes.

REQUISITOS: Ninguno

COMPETENCIAS:

Transversales:

CT1 Disposición para comprender la relevancia e incidencia de los factores interpersonales y sus implicaciones en la mejora del bienestar psicológico individual y social.

CT3 Capacidad para emitir juicios en función de criterios, de normas externas o de reflexiones personales

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.

Generales

CG1 Profundización en los fundamentos psicológicos del Arte y su relación con el Arteterapia (AT).

CG2 Capacidad para comprender significativamente las principales vías de transformación y cambio en AT.

CG3 Disposición para entender el arte y sus creaciones a lo largo de la historia como motivadoras del aprendizaje.

CG5 Reconocimiento y profundización de los procesos relacionados con el proceso creador, el AT y la educación artística para la inclusión social.

Específicas:

CF2 Capacidad para comprender y argumentar los principios fundamentales de la creación y la creación artística como vías para el autoconocimiento y el desarrollo personal y social.

CF3 Capacidad para comprender y utilizar intersubjetivamente las principales técnicas de desbloqueo creador y técnicas creativas.

CF4 Motivación para poner en marcha dinámicas de grupo y dinamización sociocultural.

Asignatura: **CREATIVIDAD Y ARTE**

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

Nivel: Posgrado

Tipo: Obligatoria

Créditos: 6

Cursos Académicos: 2019-2020

Asignatura: **CREATIVIDAD Y ARTE**

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

Nivel: Posgrado

Tipo: Obligatoria

Créditos: 6

Cursos Académicos: 2019-2020

OBJETIVOS / RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias	Resultados de aprendizaje
CT3, CT7, CF2	Comprender y argumentar sobre concepciones de creatividad, arte, creación artística, con claridad, coherencia y fundamentación, en relación a sus posibilidades para el desarrollo humano y la intervención social.
CT3, CT7, CF2	Construir una concepción de la creatividad en arte actualizada, crítica y compleja, coherente con el ámbito del desarrollo y la intervención social.
CT3, CG1, CF3	Revisar críticamente los estereotipos, creencias culturales y tópicos sobre arte y creación, identificando los contextos en que se enmarcan
CT1, CG2, CG5, CF3	Concebir y aplicar de manera coherente claves y recursos fundamentales del proceso creador en prácticas artísticas para el desarrollo y la intervención social.
CT1, CG2, CG5, CF3	Poner en práctica estrategias creativas individuales o grupales en prácticas artísticas orientadas a la aplicación humana y social.
CT1, CG1, CG2, CG3, CG5, CF3	Conocer y reconocer procesos y claves de creación en prácticas artísticas contemporáneas, de interés para el ámbito del arte aplicado al desarrollo y la intervención social.
CG1, CG2, CG3, CG5, CF4	Valorar desde un mayor conocimiento, comprensión y cercanía las posibilidades del arte como vía de desarrollo e intervención social
CT1, CG2, CG5, CF4	Descubrir e idear posibilidades de aplicación de dinámicas basadas en procesos creativos del arte en contextos de desarrollo e intervención social
CG2, CG5, CF4	Reconocer y reconstruir la propia subjetividad creadora a través de la experiencia y de la ampliación de concepciones, ideas y referencias sobre arte y creatividad.

CONTENIDOS:

- La creatividad: sentidos, conceptos, creencias, implicaciones
- Mitos culturales sobre la creatividad
- Dimensiones de la creatividad: persona, proceso, producto, contexto
- Claves relacionadas con la creatividad
- Planteamientos y prácticas artísticas contemporáneas, estrategias y recursos en torno a la creatividad
- Posibilidades de las prácticas artísticas creativas para su aplicación integradora y transformadora en contextos educativos, terapéuticos y de desarrollo.
- Revisión y actualización de la subjetividad creadora

METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE TRABAJO:

La **metodología de la asignatura** se apoya en una concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje como algo que se construye desde la formación / creencias / experiencia previa del alumnado, desde la riqueza de esa diversidad, y desde la interrelación entre teoría y experiencia, construyendo y compartiendo el conocimiento en un proceso a la vez individual y

Asignatura: **CREATIVIDAD Y ARTE**

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

Nivel: Posgrado

Tipo: Obligatoria

Créditos: 6

Cursos Académicos: 2019-2020

compartido, siempre dentro de un marco de sentido general, que es el del arte aplicado a ámbitos humanos y sociales.

La asignatura se articula en función de tres tipos de metodologías de enseñanza fundamentales: exposición y reflexión compartida, práctica experiencial y aprendizaje tutelado y autodirigido.

Se desarrollarán sesiones expositivas sobre los contenidos temáticos de la asignatura, con participación del alumnado en reflexiones compartidas y debates, y se enlazarán con sesiones de experiencia práctica abordando esos contenidos desde otras perspectivas. Se potenciará el trabajo autónomo, mediante el uso de recursos bibliográficos que ayuden al alumnado a comprender los distintos aspectos de la materia y a profundizar en el aprendizaje, y mediante propuestas de elaboración de contenidos y proyectos. Asimismo, se potenciará tanto el trabajo individual como la colaboración en pequeño y en gran grupo.

Las **actividades formativas** son las siguientes:

	Actividades	Tiempo estimado	
PRESENCIALES	☐ <u>Actividades expositivas.</u> Orientadas a la exposición, intercambio, debate y análisis teórico sobre los contenidos. ☐ Exposición-diálogo-debate sobre contenidos en gran grupo. ☐ Reflexiones y análisis sobre diversos materiales (textos, vídeos...). ☐ Exposiciones de proyectos por parte de los	20% del tiempo total estimado para la asignatura (150 horas): 30 horas (1,2	30% 45 hrs 1,8 ECTS
	☐ <u>Actividades prácticas.</u> Orientadas al desarrollo y aplicación práctica de los contenidos, a la reflexión y a la dimensión experiencial personal. ☐ Experiencias prácticas sobre estrategias artísticas y creativas, relacionadas con los contenidos teóricos.	10% del tiempo total estimado para la asignatura (150 horas): 15 horas (0.6	
NO PRESENCIALES	☐ <u>Actividades tuteladas y autodirigidas.</u> Orientadas a ampliar la formación y los propios intereses y a despertar la capacidad reflexiva y crítica. ☐ Trabajos de investigación y de propuestas aplicadas en pequeño grupo. ☐ Lecturas, estudio de documentos, reflexión y análisis. ☐ Elaboración de ensayos escritos. ☐ Elaboración personal sobre contenidos asignatura. ☐ Consultas y uso de los materiales del campus virtual. ☐ Consultas y estudio de bibliografía facilitada y otros materiales	70% del tiempo total estimado para la asignatura (150 horas): 70% 105 hrs 4,2 créditos	

Asignatura: **CREATIVIDAD Y ARTE**

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

Nivel: Posgrado

Tipo: Obligatoria

Créditos: 6

Cursos Académicos: 2019-2020

EVALUACIÓN:

Se utilizan varios tipos y herramientas de evaluación con el fin de maximizar la validez de la evaluación y minimizar sus sesgos, así como para poner en juego diversidad de operaciones y aprendizajes y adaptarse a las características del alumnado. La evaluación es continua a lo largo de la asignatura, contemplando tareas individuales y grupales, y preparando para el final algunos de los productos que den cuenta de los aprendizajes logrados.

Se utilizan como herramientas para la evaluación:

1. Cuaderno personal / libro de artista, de registro, reflexión, creación.
2. Ensayo / proyecto artístico individual o grupal sobre contenidos de la asignatura, con aportaciones teóricas y aplicadas
3. y exposición del proyecto al grupo general.
4. Observación de la asistencia, implicación y participación en la asignatura.
5. Autoevaluación sobre participación, asistencia, esfuerzo, aportaciones, aprendizaje...
6. Examen individual, sobre contenidos de la asignatura mediante elaboración de ensayos.

□ **Criterios y herramientas de evaluación, calificación, y relación los resultados de aprendizaje y las competencias:**

Competencias	Resultados de aprendizaje	Criterios de evaluación	Herramientas de evaluación					
			Cuaderno personal	Proyecto artístico	Muestra proyecto	Observaciones sobre asistencia y participación	Auto evaluación	Examen
CT3, CT7, CF2	Comprender y argumentar sobre concepciones de creatividad, arte, creación artística, con claridad, coherencia y fundamentación, en relación a sus posibilidades para el desarrollo humano y	Elabora ensayos escritos coherentes, argumentados y actualizados en relación a la creatividad y el arte y a su aplicación en ámbitos humanos y sociales.	X	X				X
CT3, CT7, CF2	Construir una concepción de la creatividad en arte actualizada, crítica y compleja, coherente con el ámbito del desarrollo y la intervención social.	Participa activamente en la asignatura exponiendo con coherencia asuntos relativos a la creación artística y su aplicación.			X	X	X	
CT3, CG1, CF3	Revisar críticamente los estereotipos, creencias culturales y tópicos sobre arte y creación, identificando los contextos en que se enmarcan	Participa y se implica en actividades prácticas de la asignatura desarrollando las propuestas de experiencia y creación planteadas.			X	X	X	

Asignatura: **CREATIVIDAD Y ARTE**

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

Nivel: Posgrado

Tipo: Obligatoria

Créditos: 6

Cursos Académicos: 2019-2020

CT1, CG2, CG5, CF3	Concebir y aplicar de manera coherente claves y recursos fundamentales del proceso creador en prácticas artísticas para el desarrollo y la intervención social.	Reflexiona con coherencia y profundidad en ensayos escritos sobre las claves creativas tratadas.	X	X					X
CT1, CG2, CG5, CF3	Poner en práctica estrategias creativas individuales o grupales en prácticas artísticas orientadas a la aplicación humana y social.	Elabora su propio contenido de la asignatura de manera personal y creativa, equilibrando ideas y modo de presentarlas y usando variedad de recursos de creación y expresión.	X		X				X
CT1, CG1, CG2, CG3, CG5, CF5	Conocer y reconocer procesos y claves de creación en prácticas artísticas contemporáneas, de interés para el ámbito del arte aplicado al desarrollo y la intervención social.	Diseña propuestas artísticas y creativas para aplicación del arte en contextos humanos y sociales	X	X	X				
CG1, CG2, CG3, CG5, CF4	Valorar desde un mayor conocimiento, comprensión y cercanía las posibilidades del arte como vía de desarrollo e intervención social.	Se interesa por la aplicación de claves y procesos creativos del arte en ámbitos grupales y socioculturales.	X	X	X	X	X		
CT1, CG2, CG5, CF4	Descubrir e idear posibilidades de aplicación de dinámicas basadas en procesos creativos del arte en contextos de desarrollo e intervención social.	Incorpora coherente y creativamente propuestas de estrategias y prácticas artísticas en proyectos de aplicación del arte en ámbitos humanos y sociales.		X	X				
CG2, CG5, CF4	Reconocer y reconstruir la propia subjetividad creadora a través de la experiencia y de la ampliación de concepciones, ideas y referencias sobre arte y creatividad.	Reconoce y valora, desde otra mirada, la propia subjetividad creadora y la potencialidad de los otros como sujetos creadores	X				X	X	
Porcentaje en la calificación %			20 %	30%		30%		20 %	

BIBLIOGRAFÍA:

- ARDENNE, P. (2006). *Un arte contextual. Creación artística en medio urbano, en situación, de intervención, de participación*. Murcia: CENDEAC.
- ARIETI, S. (1993). *La creatividad. La síntesis mágica*. Fondo de Cultura Económica, México.
- AZNAR, Y. y MARTÍNEZ, P. (eds.) (2012). *Lecturas para un espectador inquieto*. Madrid: CA2M.
- BOURRIAUD, N. (2006). *Estética relacional*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
- CARERI, F. (2009). *Walkscapes. El andar como práctica estética*. Barcelona: Gustavo Gili.
- CARNACEA, Á. (2008). *Arte, intervención y acción social La creatividad transformadora*. Grupo 5, Madrid.
- CSIKZENTMIHALYI, M. (1998): *Creatividad. El flujo y la psicología del descubrimiento y la invención*, Barcelona, Paidós.

Asignatura: **CREATIVIDAD Y ARTE**

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

Nivel: Posgrado

Tipo: Obligatoria

Créditos: 6

Código Asignatura: 0010 0010

- DE BONO, E. (2007). *El pensamiento creativo el poder del pensamiento lateral para la creación de nuevas ideas*. Barcelona: Paidós.
- DEWEY, J. (2008). *El arte como experiencia*. Barcelona: 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*. Barcelona: Paidós.
- EISNER, E. W. (2009). *Educación la visión artística*. Barcelona: Paidós.
- FIORINI, H. J. (1995). *El psiquismo creador*. Barcelona: Paidós.
- FOSTER, H. (2001). *El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo*. Madrid: Akal.
- FOSTER, H.; KRAUSS, R. E., BOIS, Y A, y BUCHLOH, B. H. D. (2006). *Arte desde 1900. Modernidad, antimodernidad, posmodernidad*. Madrid: Akal.
- GARCÍA, G. (2010). *Procesos creativos en artistas outsider*. Madrid: UCM. [Tesis doctoral]
Accesible en <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*. Colección Libros de Cátedra, La Plata: EDULP.
- GARDNER, H. (1993): *Arte, mente y cerebro. Una aproximación cognitiva a la creatividad*, Barcelona, Paidós.
- GUASCH, A. M. (2000): *El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural*, Madrid. Alianza.
- LAMATA, R. (2007) *La actitud creativa. Ejercicios para trabajar en grupo la creatividad*. Madrid: Narcea.
- LANDAU, E. (1987): *El vivir creativo, Teoría y práctica de la creatividad*, Barcelona, Herder.
- LANGER, Ellen J. (2006). *La creatividad consciente: de cómo reinventarse mediante la práctica del arte*. Barcelona: Paidós.
- LÓPEZ FDEZ-CAO, M. (2006). *Creación y posibilidad. Aplicaciones del arte para la integración social*. Madrid: Fundamentos. Madrid: Alianza.
- MARÍN, R. y DE LA TORRE, S. (coords.) (1991): *Manual de creatividad: aplicaciones educativas*. Barcelona, Vicens Vives.
- MARINA, J. A. (1993): *Teoría de la inteligencia creadora*, Barcelona, Anagrama.
- MASLOW, A. (2005). *La personalidad creadora*. Barcelona: Kairós..
- MONREAL, C. A.: *Qué es la creatividad*, Madrid, Biblioteca Nueva.
- PERKINS, D. N. (1981): *Las obras de la mente*, México, Fondo de Cultura Económica.
- ROMO, M. (1997): *Psicología de la creatividad*, Barcelona, Paidós.
- SANDBLOND, P. (1995) *Enfermedad y creación*. México: Fondo de Cultura Económica.
- TATARKIEWICZ, W. (1976): *Historia de seis ideas*, Madrid, Tecnos.
- VIGOTSKY, L. S. (2009): *La imaginación y el arte en la infancia*. Madrid. Edic. Akal
- VILAR, G. (2006). Razones en el arte contemporáneo. En J. F. Álvarez y R. R. Aramayo, *Disenso e incertidumbre: un homenaje a Javier Muguerza*. Madrid: Plaza y Valdés. 195-218.
- WALLIS, B. (2001). *Arte después de la modernidad. Nuevos planteamientos en torno a la representación* Madrid: Akal.
- WEISBERG, R. W. (1989): *Creatividad: el genio y otros mitos*. Barcelona, Labor.
- WITTKOWER, R. (1992). *Nacidos bajo el signo de Saturno.*, Madrid, Cátedra.

OTROS RECURSOS:

Se utilizará el campus virtual de la asignatura para proporcionar material bibliográfico específico, facilitar la información y comunicación, y viabilizar la entrega de materiales para la evaluación.