

**FICHA DE ASIGNATURA
ESTUDIOS DE MÁSTER**

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

Plan de Estudios: Oficial

Curso Académico: 2014-2015

Asignatura:

Programas y diseños educativos en arteterapia en los ámbitos culturales

Código:

Materia:

Arte e inclusión

Módulo: II

Especialización e investigación en ámbitos culturales

Carácter:

Formación optativa/ [optative subject](#)

Créditos ECTS: 6 créditos ECTS/ 6 ECTS credits

- ☐ **Presenciales: 3 ECTS** - 50% = 75 horas
 - ☐ **No presenciales: 3 ECTS** - 50% = 75 horas
-

Duración: Semestral

Semestre/s: 2º

Idioma/s: Castellano

Profesor/es: Inés Ortega Cubero y Alicia Peñalba Acitores

Coordinadora: Alicia Peñalba Acitores

Breve descriptor:

En un primer tema nos centramos en analizar el ámbito no formal de la educación, analizando tipologías, modelos y clasificaciones de espacios educativos para, en un segundo tema, abordar directamente el contexto específico de los museos. Así, nos centramos en analizar modelos, programas y acciones de diferentes museos nacionales e internacionales, entendidos como espacios de difusión, comunicación, educación, socialización y patrimonialización.

Una vez nos hemos centrado en los museos como espacios para el trabajo educativo con la diversidad, analizamos diferentes proyectos y recursos generados para colectivos específicos, desde personas con discapacidades diferentes, hasta personas mayores, colectivos en riesgo de exclusión social o la diversidad de la comunidad. El siguiente paso es que los alumnos sean capaces de diseñar recursos y estrategias educativas para trabajar la diversidad desde los museos. Finalmente, analizamos el caso específico de los museos comunitarios, que mantienen estrechos lazos con el tejido socio-comunitario de su entorno.

Desde los museos y partiendo de diferentes concepciones museográficas y psicopedagógicas, se están llevando a cabo programas y diseños de intervención que merecen un estudio específico, orientado a la medición de los resultados, es decir, a la investigación evaluativa; realizaremos un recorrido transversal y un estudio en profundidad de, al menos, un caso relativo a cada modelo. En efecto, la investigación en el ámbito específico de la educación museal ha ido adquiriendo una gran especificidad en las dos últimas décadas. Por ello, pretendemos estudiar en profundidad proyectos de investigación competentes, de impacto social e incluso tesis doctorales que se ocupan de este campo de conocimiento. Indagaremos, además, en técnicas e instrumentos concretos para abordar la atención a la diversidad

Requisitos:

Ninguno

Objetivos:

Generales

1. - Conocer la democratización de la enseñanza a través del arte y las propuestas educativas en museos de arte.
2. Desarrollar la práctica en los ámbitos culturales y el desarrollo de la educación artística para la inclusión social; tipologías, clasificación y ejemplos.
3. Conocer el uso de el arte-terapia, así como la educación e infancia en museos e instituciones culturales.

4. Ejercitar la práctica del arte, su enseñanza y la sensibilización en la educación de adultos, centros sociales y culturales.
5. Saber diseñar y programar la educación artística desde Fundaciones y Asociaciones.
6. Utilizar recursos y estrategias para la comprensión de la obra de arte en la capacidad y la discapacidad.
7. Analizar y valorar los “estudios de casos “ de departamentos de educación de museos y otras instituciones culturales nacionales e internacionales.
8. Conocer las principales escuelas y aproximaciones en el campo de la musicoterapia y la danzaterapia.

Específicos de bloque I

- ☐ Presentar de forma clara y concisa aquellos conceptos que son clave para el trabajo específico en ámbitos culturales.
- ☐ Analizar las características fundamentales que cada uno de ellos presentan, profundizar en el estudio y análisis de los diferentes marcos en los que se inscriben y analizar las vías a través de las cuales todo ello se incardina en el continuo vital del ser humano.

Explorar las posibilidades y líneas de intervención que pueden proponerse desde el Arteterapia y la Educación Artística con el fin de proporcionar un mayor conocimiento cultural y un bienestar psicológico con el fin de facilitar la inclusión social.

Competencias:

CG1	Profundización en los fundamentos psicológicos del Arte y su relación con el Arteterapia (AT).
CG3	Conocimiento de las posibilidades que el arte y sus creaciones a lo largo de la historia presentan como vías motivadoras de aprendizaje y desarrollo.
CG4	Habilidad para manejar diversas técnicas artísticas aplicadas a colectivos vulnerables, atendiendo a sus posibilidades y limitaciones.
CG5	Reconocimiento y profundización de los procesos relacionados con el proceso creador, el AT y la educación artística para la inclusión social.
CG6	Capacidad para utilizar las metodologías avanzadas de trabajo en el diseño y puesta en marcha de talleres interdisciplinarios a través del arte.
CG8	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 aplicadas.

CEC1	Capacidad para reconocer las características de los diferentes públicos que acuden a las diferentes instituciones culturales, su especificidad y categorización.
CEC2	Análisis de los diferentes recursos didácticos y modelos metodológicos en el diseño y evaluación de programas, educativos para públicos con necesidades educativas especiales en instituciones culturales nacionales e internacionales.
CEC3	Capacidad para promover los principios de un modelo basado en la inclusión social desde los museos e instituciones culturales.
CEC4	Destreza para diseñar y elaborar materiales didácticos para trabajar en contextos no formales con la diversidad de público y capacidades diferenciadas.
CEC5	Capacidad para la reflexión crítica acerca de los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y social desde las artes en la enseñanza no formal.
CEC6	Capacidad para organizar teórica y metodológicamente el proceso de investigación sobre un objeto de estudio propio del ámbito de la Educación Artística
CEI1	Conocimiento en profundidad de las principales metodologías de investigación aplicadas al arte como terapia.
CEI2	Capacidad para desarrollar e implementar las metodologías de investigación.
CEI3	Capacidad para diseñar proyectos de investigación conforme a los modelos metodológicos propios de las áreas de estudio.

Contenidos temáticos:

- A) La democratización de la enseñanza a través del arte. Propuestas educativas en museos de arte.
- B) La práctica en los ámbitos culturales y el desarrollo de la educación artística para la inclusión social: tipologías, clasificación y ejemplos.
- C) Arte-terapia, educación e infancia en museos e instituciones culturales.
- D) La práctica del arte, su enseñanza y sensibilización en la educación d adultos, centros sociales y culturales.
- E) Diseños y programas en educación artística desde Fundaciones y Asociaciones.
- F) Recursos y estrategias para la comprensión de la obra de arte en la capacidad y la discapacidad.
- G) Estudio de casos de departamentos de educación de museos y otras instituciones culturales nacionales e internacionales.
- H) Líneas de intervención en Musicoterapia y Danzaterapia.

Actividades docentes:

La materia se articula en función de tres vías formativas fundamentales: Docencia teórica, actividades de análisis, debate y reflexión y Estudio y trabajo individual (tutelado y autónomo) del alumnado.

Actividades expositivas.

Orientadas a la exposición, debate y análisis teórico de los contenidos.

- ☐ Exposición-discusión de contenidos en grupo-clase.

Actividades 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.

Actividades 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.

Tiempo estimado de Trabajo del Estudiante:

Evaluación:

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO	PESO EN LA NOTA FINAL	OBSERVACIONES
1. Ensayos sobre lecturas.	25%	
2. Trabajo escrito	50%	
3. Participación en debates y foros.	25%	

Bibliografía básica:

Plástica:

- BERRY, R. (2000). *The research project: how to write it*. Londres, Reino Unido: Routledge.
- BRAUNSCHVIG, M. (1914). *El arte y el niño: ensayo sobre la educación estética, por Marcelo Braunschvig*. Traducción española de la tercera edición francesa por P. Blanco Suárez. Madrid, España: Daniel Jorro Editor.
- CIZEK, F. (1927). *Children's coloured paper work by Franz Cizek, professor at the Young People's Class of the Industrial Art School in Viena*. Viena, Austria: Anton Schroll & Co. (publicación), Chirstoph Reisser's Shöne (impresión).
- EFLAND, A. (2002). *Una Historia de la educación del arte. Tendencias intelectuales y sociales en la enseñanza de las artes visuales*. Colección Arte y Educación. Barcelona, España: Paidós.
- EISNER, E. W. (1998). *El ojo ilustrado. Indagación cualitativa y mejora de la práctica educativa*. Colección Paidós Educador. Barcelona, España: Paidós.
- FERNÁNDEZ ARENAS, J. (1986). *La Historia del Arte como historia de los estilos y de las formas*. En *Anthropos, Teoría y Metodología de la Historia del Arte* (págs. 88-99). Barcelona, España.
- FERRIÈRE, A. (1932). *La escuela activa*. Traducción, prólogo y notas de Rodolfo Tomás y Samper. Madrid, España: Francisco Beltrán.
- FREINET, C. (1970). *Los métodos naturales. El aprendizaje del dibujo*. Barcelona, España: Fontanella/Estela.
- GARDNER, H. (1994). *Educación artística y desarrollo humano*. Colección Paidós Educador. Barcelona, España: Paidós.
- GÓMEZ MOLINA, J. J. (coord.) y otros. (1999). *Las estrategias del dibujo en el arte contemporáneo*. Madrid, España: Cátedra.
- IVAM CENTRE JULIO GONZÁLEZ (1998). *Infancia y arte moderno*. Catálogo de la Exposición celebrada en el IVAM del 17 de diciembre de 1998 al 8 de marzo de 1999. Valencia, España: IVAM.
- JAEGER, R. M. (1997). *Complementary methods for research in education*. Washington, Estados Unidos: American Educational Research Association.
- KLEE, P. (1981). *Bases para la estructuración del arte*. Colección La nave de los locos. México: Premiá Editora.
- LÓPEZ VELASCO, E. (1933). *La práctica del dibujo en la escuela primaria*. Volúmenes I, II, III y IV. Madrid, España: Espasa-Calpe.
- LOWENFELD V. y BRITTA L. (1972). *Desarrollo de la capacidad creadora*. Buenos Aires, Argentina: Kapelusz.
- LUQUET, G. H. (1978). *El dibujo infantil*. Colección Actualidades Pedagógicas y Psicológicas. Barcelona, España: Editorial Médica y Técnica S.A. Primera edición de 1927.
- MASRIERA, V. (1917). *Manual de pedagogía del dibujo*. Con la colaboración de Ramona Vidiella. Madrid.
- PÉREZ, C. y otros (1999). *Tres propuestas para niños, 1930-35. Ángel Ferrant, Melendreras, Tono*. Valencia, España: L'Eixam Edicions e IVAM. Institut Valencià d'Art Modern (edición), Fernando Gil S.A. (impresión).
- PESTALOZZI, J. E. (1986). *Cómo Gertrudis enseña a sus hijos. Cartas sobre la educación de los niños*. Libros de educación elemental (prólogos). Estudio introductivo y preámbulos a las obras por Edmundo Escobar. México D. F., México: Editorial Porrúa S.A.
- PEVSNER, N. (1982). *Academias de Arte: pasado y presente*. Madrid, España: Cátedra.
- READ, H. (1977). *Educación por el arte*. Buenos Aires, Argentina: Paidós.
- RODRÍGUEZ GÓMEZ, G., GIL FLORES, J. y GARCÍA JIMÉNEZ, E. (1996). *Metodología de la investigación cualitativa*. Málaga, España: Aljibe.
- VARIOS AUTORES (1926). *Monografía de las escuelas de pintura al aire libre*. México D.F., México: Publicaciones de la Secretaría de Educación Pública.
- VIOLA, W. (1936). *Child art and Franz Cizek. Foreword by R.R. Tomlinson*. Viena, Austria: Austrian Junior Red Cross.

Música:

- BENZON, R. (2002). *Musicoterapia: de la teoría a la práctica*. Barcelona: Paidós.
- BÉTES, M. (Comp.) (2000). *Fundamentos de musicoterapia*. Madrid: Morata.
- BRUSCIA, K. (1997). *Definiendo Musicoterapia*. Salamanca: Amarú.
- CHICHÓN PASCUAL, M. J. y col. (2006). *Música y Salud: Introducción a la Musicoterapia II*. Madrid: UNED.
- DAVIS, W. B.; GFELLER, K.E.; THAUT, M. H. (2002) *Introducción a la Musicoterapia. Teoría y Práctica*. Barcelona: Boileau.
- LAGO, P. y col. (2001). *Música y Salud: Introducción a la Musicoterapia I*. Madrid: UNED.
- POCH, S. (1998). *Compendio de musicoterapia. Vols. I y II*. Barcelona: Herder.
- THAUT, M (2008). *Rhythm, music and the brain. Scientific Foundations and Clinical Applications*. New York: Routledge.
- MERCADAL.- BROTONS, M & MARTÍ P. (2008). *Manual de Musicoterapia en geriatría y demencias*. Barcelona: Monsa-Prayma.

Complementaria:

- COLOM, A. (coord.) y otros (1997). *Teorías e instituciones contemporáneas de la educación*. Barcelona, España: Ariel Educación.
- DÍAZ, A. y PERERA, J. (2005). *Aladdin. Juguetes Transformables*. Exposición celebrada en el Museo Torres García. Montevideo, Uruguay: El País.
- DICKERMAN, L. (2006). *Dada: Zurich, Berlin, Hannover, Cologne, New York*. Catálogo de la exposición celebrada en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, MOMA, del 18 de junio al 11 de septiembre de 2006. Washington D. F., Estados Unidos: National Gallery of Art, Washington, D. A. P./ Distributed Art Publishers, Inc.
- POPENOE, J. (1975). *Summerhill. Una experiencia pedagógica revolucionaria*. Barcelona, España: Editorial Laia.
- QUEYRAT, F. (1926). *Los juegos de los niños, por Federico Queyrat*. Traducción española de de Vicente Valls Inglés. Madrid, España: Daniel Jorro.
- KELLOGG, R. (1979). *Análisis de la expresión plástica del preescolar*. Madrid, España: Cincel.
- ROUMA, G. (1947). *El lenguaje gráfico del niño*. Buenos Aires, Argentina: Ateneo. Primera edición de 1913.
- SLUYS, A. (1885). *L'enseignement des travaux manuels dans les écoles primaires de garçons, par A. Sluys*. Verviers: Bibliothèque Gilon.