

MÁSTER EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN INSTITUCIONES SOCIALES Y CULTURALES

Módulo: **FUNDAMENTAL**
Materia: **TEORÍA DEL ARTE**
Asignatura: **TEORÍA DEL ARTE Y PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA**
Código: **607334**

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA

Curso: Primero
Carácter: Obligatorio
Período de impartición: 2º semestre
Carga docente: 6 ECTS (150 horas)
 Presenciales: 45 horas
 No presenciales: 105 horas
Departamento responsable: ESCULTURA Y FORMACIÓN ARTÍSTICA
Coordinador: Tonia Raquejo Grado
Correo-e: toniaraq@ucm.es
Tfno. Dpto.: 91 394 35 71

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Descriptor:

El estudiante del MED-ART debe poseer un amplio registro y conocimiento de la teoría del arte en todas sus dimensiones con el fin de asentar las posibilidades de éste en espacios sociales y culturales desde un conocimiento profundo de la teoría artística. En concreto los contenidos de esta materia se orientan hacia la Programación Neurolingüística para enfatizar y extender su uso en formación de formadores y en las estrategias de comunicación.

COMPETENCIAS

Generales:

CG 1. Analizar información proveniente de fuentes diversas en el ámbito de la educación artística, sirviéndose de las vías tradicionales, así como de las tecnologías de la información y comunicación.

CG 2. Elaborar documentación e informes comparativos y críticos a partir de los materiales recogidos en las fuentes diversas del ámbito de la educación artística.

CG 3. Definir líneas de investigación, diseños metodológicos y evaluación de resultados, que permitan desarrollar proyectos y trabajos de investigación adaptados al contexto de la educación artística.

CG 4. Presentar y defender públicamente ideas, procedimientos o informes

de investigación dentro del ámbito de la educación artística.

CG 5. Planificar vías de trabajo que permitan la interacción entre investigación y práctica en el ámbito de la educación artística.

CG 6. Proponer proyectos de intervención que favorezcan la multidisciplinariedad y se articulen sobre la realidad social en la que la educación artística puede tener cabida.

CG 7. Desarrollar habilidades de estudio y de investigación autónomas que permitan continuar con los estudios de doctorado en el EEES, en las líneas de investigación vinculadas a la educación artística.

Transversales

CT1. Analizar información y documentación en el ámbito de la educación artística.

CT2. Demostrar capacidad para exponer y defender informes de carácter científico y técnico, dentro del campo de estudio de la educación artística.

CT3. Demostrar capacidad de desarrollar aprendizajes y trabajos de manera autónoma en educación artística.

CT4. Resolver problemas en contextos de aplicación de la educación artística, de manera creativa, funcional e innovadora.

CT5. Demostrar competencia para integrarse en grupos multidisciplinarios en colaboración con profesionales de otros campos (la salud, el bienestar, museos e instituciones culturales y sociales, etc.)

CT6. Demostrar capacidad heurística y de especulación para la resolución de problemas, la realización de nuevos proyectos y estrategias de acción para la integración de proyectos de educación artística en nuevos contextos.

CT7. Organizar trabajos en equipo adaptándose a situaciones nuevas, reconociendo los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, con los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y con los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos, para acometer proyectos conjuntos en el ámbito de la educación artística.

Específicas

CE 2. Definir conceptos fundamentales de las diferentes teorías del arte para su posterior aplicación en contextos contemporáneos.

CE 4. Analizar propuestas artísticas desde la perspectiva y el enfoque de la educación artística.

CE 6. Discutir los diferentes marcos conceptuales que posibilitan el análisis de las relaciones entre el arte y la educación.

CONTENIDOS

1. ARTE Y COGNICIÓN: EL PODER DE LO EMOCIONAL

Desde mediados del siglo XVIII la propuesta clásica del arte como idea encuentra su contrapunto en el empirismo y en la escuela psicológica, que entiende que la finalidad última del arte es la de provocar un efecto emocional, cuanto más fuerte mejor. Esta línea se desarrolla paralela a la teoría de la recepción en la obra de arte, y, por tanto, atiende a los lados más subjetivos del arte. En la actualidad parte de esta tendencia se desarrolla con la "neuroestética" una disciplina abierta por el neurólogo Samir Zeki que cada vez se muestra más relevante en el ámbito de la teoría y la creación. De este modo, repararemos en los valores emocionales que implican los patrones de

organización perceptiva a la hora de comunicarnos, yendo más allá de los contenidos que queremos transmitir e indagando en otros lenguajes, fuera de la narración verbal.

2. EL MAPA y EL TERRITORIO COMO MODELOS DE REALIDAD.

Veremos cómo nos afectan nuestras ideas y creencias a la hora de percibir y crear. Por su naturaleza creativa, el arte ha ido deconstruyendo los patrones de conocimiento con los que nuestra cultura occidental ha entendido el funcionamiento del mundo. En este apartado analizaremos las relaciones concordantes y discordantes entre nuestros modelos de conocimiento (el mapa) y la "realidad" (el territorio). Atenderemos a las ilusiones cognitivas y mapas mentales para observar cómo construimos realidades a tres niveles: nivel biográfico, cultural y biológico.

3. EL ARTE DE TRANSFORMAR(NOS): LA DIMENSIÓN ECOSOCIAL

Dadas las condiciones de la crisis climática (origen de nuestra situación sociosanitaria actual) tenemos la urgencia de promover una consciencia ambiental que sensibilice nuestras conexiones con el entorno. Proponemos una educación ambiental a través del arte en tres niveles: 1. Mediante la experimentación consciente de las sensaciones que se producen en nuestro cuerpo-cerebro, para ser más conscientes de cómo organizamos la información sensorial. 2. Mediante el cultivo de una actitud y una intención: Mindfulness, la compasión y el tiempo subjetivo de calidad. 3. Mediante la valoración de la diversidad ("lo otro") como fuente de riqueza.

METODOLOGÍA

1. A través del juego y formando equipos, trabajaremos con la dimensión educativa de la PNL atendiendo a los agentes descodificadores de modelos (mapas) de comportamiento como herramientas valiosas en la educación y prácticas artísticas de enfoque terapéutico.

2. A través de ejercicios específicos propuestos en la clase, se analizarán y practicarán estrategias de comunicación no-verbal partiendo, inicialmente, de los ya ensayados en historia del arte contemporánea.

3. Atenderemos a los valores emocionales que implican los patrones de organización a la hora de comunicarnos, yendo más allá de los contenidos que queremos transmitir e indagando en otros lenguajes que juegan un papel decisivo a la hora de expresarnos y hacernos entender.

Actividades docentes: (% aproximado respecto del total de créditos)

Actividad	Competencias generales y específicas	% aproximado respecto del total de créditos ECTS
Sesiones teóricas. Lecciones magistrales centradas en contenidos teóricos con exposiciones y explicaciones con apoyo de referencias visuales.	CG5 CE2	20 %
Clases prácticas y talleres. Realización por parte del estudiante de los ejercicios y	CG6 CE4	20%

propuestas indicadas por el docente. Debates y sesiones conjuntas coordinados por el docente.		
Exposiciones y presentaciones. Exposición y presentación de trabajos ante el profesor y los demás estudiantes.	CG3 CE6	5%
Trabajos. Realización por parte del estudiante de los ejercicios y propuestas indicadas por el docente.	CG3 CE4	30%
Estudio independiente. Investigación bibliográfica y fuentes auxiliares. Empleo del Campus Virtual. Preparación de evaluaciones. Lectura y estudio. Resúmenes teóricos. Visitas a museos y exposiciones.	CG1 CE2	20%
Tutorías. Trabajo conjunto (individualizado o en grupo reducido de estudiantes) con el profesor/a de la asignatura para un profundización y aclaración de conceptos y propuestas.	CG3 CE4	5%

Cronograma

Las actividades que los estudiantes han de realizar a lo largo del curso se expondrán por el profesor al comienzo de éste.

EVALUACIÓN

El rendimiento académico del estudiante y la calificación final de la asignatura se computarán de forma ponderada atendiendo a los siguientes porcentajes, que se mantendrán en todas las convocatorias:

Asistencia y participación. Es obligatoria la asistencia a las clases, tanto en los estudios de Máster puesto que son presenciales.	30 %
Realización de trabajos. La evaluación del trabajo de aprendizaje realizado por el estudiante considerará la destreza y capacidad para la resolución de los proyectos, problemas, ejercicios propuestos, u otras actividades. Los trabajos se someterán a la valoración del profesor/a, el cual tendrá en cuenta tanto el tratamiento conceptual como la claridad de la presentación.	50%
Realización de pruebas prácticas. La evaluación de las competencias adquiridas en la parte práctica de la asignatura se llevará a cabo mediante la realización de pruebas y casos de estudio que permitan al estudiante poner en práctica los conocimientos adquiridos. Estas pruebas podrán llevarse a cabo a través del Campus Virtual o en sesiones presenciales.	10%
Realización de pruebas escritas. La evaluación de las competencias adquiridas en la parte teórica de la asignatura se llevará a cabo mediante la realización de pruebas (controles, exámenes, test o trabajos y proyectos finales).	10%

La **calificación numérica final**, atendiendo a estos porcentajes y criterios de evaluación será de 0 a 10 según la legislación vigente.

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía básica

- CASTELLANOS, Nazarteh (2021). *El espejo del cerebro*. Madrid: Editorial L.H.G
- EAGELMAN, D. (2013). *Incógnito. Las vidas secretas del cerebro*. Barcelona, Anagrama.
- KABAT- ZINN, J. (2010). *El poder de la atención*. Barcelona, Kairós.
- RAQUEJO, T. coordinadora (2020). *El arte de corporeizar el entorno. Practicas artísticas para una pedagogía del sentir*. Edito. Aula Magna, McGraw Hill.
- RAQUEJO, T./ PERALES, V. coordinadoras (2021). *Arte ecosocial. Otras maneras de pensar, hacer y sentir*, Madrid: Plaza y Valdés.
- ZEKI, S. (2005). *Visión Interior. Una investigación sobre el arte y el cerebro*. Madrid: Antonio Machado Libros, colecc. La Balsa de la Medusa.
- WATZLAWICK (2003). *¿Qué es la realidad?* Editorial Herder.

Bibliografía complementaria

- BARRET, Lisa F. (2018). *La vida secreta del cerebro. Cómo se construyen las emociones*. Barcelona: Paidós.
- GILBERT, Paul (2020). *La mente compasiva*, Editorial Eleftherian
- RAQUEJO, T. (2005). "Before I kill you: emoción/razón y realidad/ficción en la violencia", en *Imágenes de la violencia en el arte contemporáneo*. Boza, V. (ed.). Madrid: Antonio Machado Libros, colecc. La Balsa de la Medusa.