

Ministerio de Cultura y Educación
Universidad Nacional de San Luis
Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales
Departamento: Ciencias Sociales
Area: Formación General

(Programa del año 2024)
(Programa en trámite de aprobación)
(Presentado el 30/08/2024 09:59:14)

I - Oferta Académica

Materia	Carrera	Plan	Año	Período
El Arte como Herramienta Terapéutica	Tec Univ A. Terapeutico 09/14	08/20	2024	1° anual

II - Equipo Docente

Docente	Función	Cargo	Dedicación
DE MARCO, MARIELA BEATRIZ	Prof. Responsable	P.Adj Exc	40 Hs
FERREYRA, CLAUDIA INES	Prof. Responsable	P.Adj Semi	20 Hs
DIAZ, VIRGINIA AMALIA	Auxiliar de Práctico	A.1ra Semi	20 Hs

III - Características del Curso

Credito Horario Semanal				
Teórico/Práctico	Teóricas	Prácticas de Aula	Práct. de lab/ camp/ Resid/ PIP, etc.	Total
120 Hs	Hs	4 Hs	Hs	4 Hs

Tipificación	Periodo
C - Teoria con prácticas de aula	Anual

Duración			
Desde	Hasta	Cantidad de Semanas	Cantidad de Horas
11/03/2024	15/11/2024	30	120

IV - Fundamentación

El Arte como Herramienta Terapéutica está dirigida a las/los estudiantes de 1er Año de la Tecnicatura Universitaria de Acompañamiento Terapéutico. Este espacio curricular aborda la producción, reflexión e incorporación de herramientas artísticas, técnicas y conceptuales, vinculadas a la práctica del arte como experiencia vivencial, relacional y terapéutica.

El arte es un derecho y una herramienta de transformación individual y colectiva, que propicia la integración, el fortalecimiento de la autoestima y la confianza, activa el potencial creativo de las personas a quienes el acompañante terapéutico deba asistir.

Los procesos creadores y de aprendizajes desarrollados integran prácticas artísticas y su fundamentación teórica, utilizando el lenguaje y vocabulario específico del AT, así como la mirada crítica que permita desarrollar criterios en la elección de las herramientas artísticas apropiadas. Esto permite generar informes y planificar actividades adecuadas a cada acompañado/a y su situación, para responder a las necesidades observadas tanto en grupos de trabajo especializados, como de acompañamiento terapéutico en instituciones educativas, organizaciones sociales y centros de salud (asistencia y rehabilitación.)

V - Objetivos / Resultados de Aprendizaje

Objetivos generales de la unidad curricular

Desempeños profesionales:

-Proyectar, experimentar y generar experiencias artísticas planteando como eje relacional, el autoconocimiento y desarrollo de la capacidad creadora en personas que por diferentes motivos se encuentren en situación vulnerable.

-Desarrollar marcos teóricos para la fundamentación de los recursos artísticos, fortaleciendo lenguaje y vocabulario específico del AT, así como la mirada crítica que permita desarrollar criterios en el encuadre y elección de las herramientas artísticas apropiadas para orientar metodológicamente su implementación desde el trabajo interdisciplinario.

Objetivos de Formación Práctica

-Involucrar al futuro profesional de la salud en las prácticas de creación artística participativa y comunitaria para obtener herramientas terapéuticas de las artes visuales, teatrales y de lenguajes artísticos y lúdicos diversos.

-Indagar junto al Técnico Universitario en Acompañamiento Terapéutico, diversas categorías del arte contemporáneo como herramientas de transformación y abordaje a problemas habituales que se presenten en el ejercicio de su función.

VI - Contenidos

UNIDAD I

El arte como herramienta de transformación social.

Arte y educación popular, el aprendizaje como eje liberador.

El arte como herramienta terapéutica y transformadora de micro-realidades.

El carácter vincular de la experiencia artística. El arte y la no violencia. El arte desde la perspectiva de género.

Nuevos paradigmas del Arte contemporáneo: el arte como construcción de sentido.

UNIDAD II

Participación: Juego, Símbolo y Celebración.

Juegoteca como herramienta de participación y transformación colectiva.

Técnicas y experiencias participativas, prácticas artísticas, lúdicas y comunitarias.

UNIDAD III

Artes visuales.

La

construcción de sentido a partir de las imágenes. Retrato y autorretrato (dibujo, collage, fotografía).

Arte contemporáneo / nuevas búsquedas. Instalaciones, intervenciones, performance.

El libro de artista como sistematización de la experiencia.

Mural comunitario como expresión colectiva integradora, y fortalecimiento del sentido de construcción comunitaria.

UNIDAD IV

Procesos creadores desde el Teatro.

Teatro para accionar y reflexionar. El lenguaje, la corporalidad, la mirada.

El Ser intérprete como herramienta artística.

Narración Oral, Narrativas de la memoria y saberes populares.

Teatro de papel/ Teatro de objetos / Teatro de sombras.

VII - Plan de Trabajos Prácticos

Trabajos prácticos: cada experiencia de taller con sus diversas propuestas y reflexiones, constituirá un trabajo práctico (de modalidad grupal o individual).

Trabajos teóricos: el trabajo práctico desarrollado en clase, será acompañado del registro narrativo, artístico y reflexivo, a través de una bitácora donde se registrará el propio proceso del estudiante en el paso por la materia.

VIII - Regimen de Aprobación

La evaluación se piensa como un proceso continuo que atiende a las distintas etapas de producción y reflexión de las prácticas presentadas en tiempo y forma.

La /el estudiante obtiene la condición de regular aprobando 80% de trabajos prácticos y con un 70% de asistencia a clases. La acreditación definitiva de la unidad curricular se obtiene aprobando un examen final con una nota de 4 (cuatro) o más.

La/el estudiante obtiene la condición de promocional con un 80% de asistencia a clases, aprobando la totalidad de trabajos prácticos y la presentación completa de la Bitácora.

Régimen alumnos libres: Es requisito haber cursado un 40% mínimo de la materia, pautar 3 consultas mínimo para el seguimiento del proceso del estudiante. El examen será de modalidad oral, con presentación de trabajos prácticos.

IX - Bibliografía Básica

- [1] [1] CLAUDIO PANSERA “Teatro y Salud”/entre el caos biológico y el arte terapéutico Ediciones Artes escénicas (Argentina)2016
- [2] [2] JAVIER ABAD MOLINA (2012)- “Experiencia Estética y Arte de Participación: Juego, Símbolo y Celebración”.(Profesor Titular de Educación Artística del Centro Universitario La Salle, Universidad Autónoma de Madrid)
- [3] [3] ALICIA ANDARES-ELIZABETH HERRERA-HECTOR PEÑA-JUAN MARTIN SANTOS-RAMÓN ”El Libro de los Saberes” – Editorial Tierra del Sur (Argentina) 2017
- [4] [4] -EVA CRISTINA MESAS ESCOBAR El Títere como herramienta de trabajo en arte terapia-PDF/Dossier de la cátedra
- [5] [5] - Mª ISABEL FERNANDEZ ANIÑO - “Creatividad, arte terapia y autismo. Un acercamiento a la actividad plástica como proceso creativo en niños autistas” (Universidad Complutense de Madrid).PDF/dossier de la Cátedra
- [6] [6] INES SANGUINETTI (2005) -Cultura y transformación social-Ed. Viva Trust - Chile
- [7] [7] - EDUARDO BALAN (2005) -Cultura y transformación social-Ed. Viva Trust – Chile –
- [8] [8] MARIA LOPEZ FDEZ-CAO (coord) “El hilo de ARIADNE” Intervención con migrantes a través del arte. Editorial Eneida (España) 2012
- [9] [9] - PAULO FREIRE (2004)-El grito manso-Siglo XXI editores -Argentina
- [10] [10] MARIA LOPEZ FDEZ – CAO –NOEMI MARTINEZ (coord) “Reinventar la vida” el arte como terapia Editorial Eneida (España) 2009
- [11] [11] MARCELA BIDEGAIN-MARINA MARIANETTI-PAOLA QUAIN “Teatro Comunitario” vecinos al rescate de la memoria olvidada Ediciones Artes escénicas (Argentina) 2008
- [12] [12] AUGUSTO BOAL “Otro Teatro Posible” Editorial PALAPA (México) 1970
- [13] [13] - MARIANO ALGAVA (2006) Las técnicas y la dimensión lúdica en la educación popular- Edic. América Libre Bs As – Asociación Madres de Plaza de Mayo
- [14] [14] - RED LATINOAMERICANA DE ARTE PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL
- [15] [15] <http://www.artetransformador.com.ar>

X - Bibliografía Complementaria

- [1] [1] X - Bibliografía Complementaria
- [2] [2] Otras recomendaciones bibliográficas, material audio visual y páginas de Internet, links y blogs que el espacio
- [3] [3] curricular incorpora adecuándose a la singularidad de los recorridos exploratorios proyectuales

XI - Resumen de Objetivos

Generar experiencias artísticas que promuevan el autoconocimiento y desarrollo de la capacidad creadora en personas que por diferentes motivos se encuentren en situación vulnerable.

-Fortalecer el lenguaje y vocabulario específico del AT, así como la mirada crítica para desarrollar criterios en el encuadre y elección de las herramientas artísticas apropiadas para orientar metodológicamente su implementación desde el trabajo interdisciplinario.

-Involucrar al futuro profesional en las prácticas de creación artística participativa y comunitaria.

-Indagar junto al Técnico Universitario en Acompañamiento Terapéutico, diversas categorías del arte contemporáneo como herramientas terapéutica y de transformación social.

XII - Resumen del Programa

XII - Resumen del Programa

UNIDAD I

El arte como herramienta terapéutica y transformadora de micro-realidades.

El carácter vincular de la experiencia artística. El arte y la no violencia. El arte desde la perspectiva de género.

UNIDAD II

Participación: Juego, Símbolo y Celebración.

Juegoteca como herramienta de participación y transformación colectiva.

UNIDAD III

Artes visuales.

La construcción de sentido a partir de las imágenes. Arte contemporáneo / nuevas búsquedas. Instalaciones, intervenciones, performance.

El libro de artista como sistematización de la experiencia.

Mural comunitario como expresión colectiva integradora, y fortalecimiento del sentido de construcción comunitaria.

UNIDAD IV

Procesos creadores desde el Teatro.

Narración Oral, Narrativas de la memoria y saberes populares.

Teatro de papel/ Teatro de objetos / Teatro de sombras.

XIII - Imprevistos

Las clases teóricas y prácticas se dictarán en forma presencial en los espacios áulicos designados y publicados en la página de la Facultad.

Las consultas: se desarrollarán en forma presencial en los horarios establecidos por el equipo docente y a través de los correos de los profesores.

email de la docente Mariela De Marco marielademarco710@gmail.com y Virginia Díaz: tsvirginiadiaz@gmail.com

XIV - Otros

ELEVACIÓN y APROBACIÓN DE ESTE PROGRAMA	
	Profesor Responsable
Firma:	
Aclaración:	
Fecha:	