

Guía docente de la asignatura

**Artista y Felicidad. la Lógica
Poética Como Mediación con
la Realidad**Fecha última actualización: 06/07/2021
Fecha de aprobación por la Comisión
Académica: 15/07/2021**Máster**

Máster Universitario en Producción e Investigación en Arte

MÓDULO

Módulo II: Arte, Contexto y Sociedad

RAMA

Artes y Humanidades

**CENTRO RESPONSABLE
DEL TÍTULO**

Escuela Internacional de Posgrado

Semestre

Primero

Créditos

3

Tipo

Optativa

**Tipo de
enseñanza**

Presencial

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES

- 1.- Dada la naturaleza grupal de las actividades, se requiere presencialidad y asistencia continuada.
- 2.- Para alumnado extranjero: se requiere dominio oral y escrito del idioma castellano de nivel universitario.

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (Según memoria de verificación del Máster)

Todo ser humano mantiene la legítima aspiración de ser feliz, pero no sabemos cómo conseguirlo. La felicidad es una disciplina que requiere formación, no un golpe de suerte o la aparición y disfrute de circunstancias externas. La definición más certera de "cultura" es mejorar nuestra naturaleza humana y nuestras cualidades como personas. Pocos casos se nos muestran como ejemplo y el devenir personal de la vida de los artistas no resulta en general demasiado edificantes para seguirlo. No obstante, el arte estimula singularmente nuestras condiciones para conseguir la felicidad. El arte nos sensibiliza, nos proporciona un terreno de experimentación íntima y nos "legitima" para aventurarnos en la preciosa existencia humana.

COMPETENCIAS**COMPETENCIAS BÁSICAS**

- CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
- CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
- CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
- CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
- CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

COMPETENCIAS GENERALES

- CG02 - Aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), la metodología resolución de problemas propia de su área de estudio.
- CG05 - Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación, de transmitir emociones o de asesorar a personas y a organizaciones.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

- CE01 - Conocer el valor de la práctica del arte y su capacidad para incentivar la exploración y la reflexión sobre el contexto social y cultural.
- CE04 - Conocer los discursos de los artistas contemporáneos fundamentales, así como sus relaciones, implicaciones y respuestas al contexto sociocultural y político actual.
- CE06 - Conocer los diferentes contextos a los que va dirigida la actividad artística; ámbitos de difusión y mediación de las prácticas artísticas, así como los interlocutores que forman parte de la proyección profesional del arte: creador, público y mercado.
- CE07 - Conocer el ámbito de la gestión e proyectos de intervención contemporáneos desarrollados en el marco del mundo profesional del arte, en instituciones y en contextos artísticos y/o no artísticos con incidencia en la sociedad.
- CE08 - Capacidad para argumentar y desentrañar el sentido y los significados de la producción artística propia, de cuestionarlos y de comunicarlos con una estrategia adecuada a los fines del trabajo y al contexto en el que se pretende influir.
- CE10 - Capacidad para acometer proyectos de investigación o de producción, postproducción e intervención artística con actitudes de apertura hacia el trabajo grupal y de colaboración en espacios inter- multi y trans-culturales.
- CE13 - Capacidad para la aplicación de las metodologías, las herramientas, las tecnologías y los procedimientos complejos, y adecuarlos a la particularidad de las producciones artísticas así como a las características del proceso de postproducción y su incidencia desde el compromiso social.
- CE14 - Capacidad para plantear y desarrollar un proyecto artístico profesional relevante contextualizado y comprometido con la actualidad social y promocionarlo en el marco del arte contemporáneo y la cultura.
- CE16 - ARTE, CONTEXTO Y SOCIEDAD ¿ CEM3. Capacidad para presentar proyectos artísticos comprometidos en dinamizar distintos entornos geopolíticos y contextos culturales y sociales. ¿ CEM4. Valorar de forma crítica las producciones artísticas actuales

en el marco de sus contextos culturales y sociales

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

El alumno sabrá:

Entender la relación entre la acción artística y la felicidad.

Conocer las estrategias del arte y su capacidad para generar estados de ánimo.

Conocer los elementos personales que intervienen y constituyen su obra plástica.

Entender la obra de arte como vivencia de la realidad.

Adquirir conocimientos básicos relacionados con la producción artística y con disciplinas transversales que estimulan su naturaleza y la sitúan en su contexto social y vivencial.

El alumno será capaz de:

Reflexionar y debatir en grupo en torno a temas puntuales relacionados con los contenidos de la materia en donde se compartan y contrasten informaciones y opiniones personales.

Competencias asociadas, CE1, CE4, CE6, CE8, CEM3, CEM4 Resolver de manera práctica ejercicios en torno a diferentes propuestas en función de las competencias y los contenidos de cada materia.

Competencias asociadas: CE4, CE6, CE13, CEM4. Preparar, exponer y presentar los trabajos propuestos.

Competencias asociadas: CG4, CE4, CE8, CE10, CEM4. Trabajar de manera autónoma, en el aula y/o taller o fuera de ellos. Elaborar trabajos prácticos relacionados con obras personal o proyectos de intervención o mediación en el contexto social y cultural individual o en grupo.

Competencias asociadas: CE1, CE6, CE7, CE8, CE14. Investigar en las fuentes bibliográficas y auxiliares. Lectura y estudio de la bibliografía propuesta.

Competencias asociadas: CG1, CE1, CE4, CE10. Redactar y elaborar trabajos y reflexiones teóricas sobre la práctica desarrollada o sobre cualquier tema programado en los contenidos de cada materia.

Competencias asociadas: CE4, CE6, CE13, CE14, CEM3, CEM4.

PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS

TEÓRICO

Tema 1. El arte como cultura, la cultura como dicha.

Tema 2. Teorías sobre la felicidad humana.

Tema 3. El poder de la imaginación. De lo ordinario a lo extraordinario

PRÁCTICO

Tema 1. La experiencia de la muerte (como problema-estresor). Introspección a nivel experiencial sobre la finitud física humana.

Tema 2. La preciosa existencia humana (como solución-resiliencia). Realización de nuestras potencialidades.

Tema 3.- La mordaza consentida (como problema-estresor). Nuestros límites sociales autoimpuestos, freno al fluir.

Tema 4.- Símbolos, fetiches y referentes en la memoria personal (como solución-resiliencia)

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL

Calle, R. (2006) La senda del bienestar. Madrid: Adhara.

Damasio, A. (2018) El extraño orden de las cosas. Barcelona: Destino.

Goodman, N. (1990) Maneras de hacer mundos. Madrid: Visor

Gyatso, G.K. (2013) Cómo solucionar nuestros problemas humanos. Málaga: Tharpa.

Maslow, A. (1995) El hombre autorrealizado. Barcelona: Kairós.

Klein, S. (2011) La revolución generosa. Barcelona: Urano.

O,Connor, J. (1988) Introducción al pensamiento sistémico. Barcelona: Urano.

Peñalver, O. (2009) Emociones colectivas. Barcelona: Alienta.

Punset, E. (2007) El viaje a la felicidad. Barcelona: Destino.

Ricard, M. (2009) En defensa de la felicidad. Barcelona: Urano.

Sánchez-Ruiz, J.(2010) Enseñar arte es hacer feliz. Granada: Mágina Octaedro.

Seligman, M. (2003) La auténtica felicidad. Barcelona: Vergara. Página 5

Seligman (2011) La vida que florece. Barcelona: Ediciones B.

Senge, P. (1999) La quinta disciplina. Barcelona: Granica.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Buber, M. (1993) Yo y tú. Madrid: Caparrós.

Fernández Cao, M. (2015) Para qué el arte. Madrid: Fundamentos.

Levine, S. (1997) Un despertar gradual. Madrid: Los libros del comienzo

Kübler-Ross, E. (2009) La rueda de la vida. Barcelona: Zeta.

Artículos del docente como material formativo:

2009 Sánchez-Ruiz, Gómez, E., Chacón, P. Cuerpo a través. Una experiencia de salud emocional en la enseñanza del arte, en Arteterapia. Papeles de arteterapia y educación artística para la inclusión social. (vol.x.págs. 43-62) Universidad Complutense Madrid.

2011 Sánchez-Ruiz, J., Chacón, P., Belda, N. La lógica poética. Una fenomenología del pensamiento artístico. Vol.23 (1), p.9-18 Arte, Individuo y Sociedad Universidad Complutense Madrid.

2012 Sánchez-Ruiz, J. y Chacón, P. El ser imaginante, en Docencia universitaria y creatividad. García Ramírez, J. y otros (Coords.) Editorial Universidad de Granada.

2012 Sánchez-Ruiz, J. y Chacón, P. Artemediación. Un modelo en desarrollo, en Arte, educación y cultura. Aportaciones desde la periferia. Callejón, M.D. y Moreno Montoro, M.I. (Edit.) Recurso electrónico www.educacionartistica.es/indice.htm Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Bellas Artes de Andalucía. Jaén.

2014 Sánchez-Ruiz, J. y López, E. De las virtudes del arte, en Arte y Movimiento N°11 Universidad Jaén.

2017 Sánchez-Ruiz, J., Durán, J.A. y López, E. Brillarán como diamantes. Un programa de resiliencia budista en arte, en Pensamiento, palabra y obra N°18 Julio 2017. Universidad Pedagógica Nacional de Colombia.

ENLACES RECOMENDADOS

Psicología positiva: www.sepsicologiapositiva.es

Contextos sociales del arte: www.asociacioninterart.com

Mindfulness: www.mindfulnessinternational.com

METODOLOGÍA DOCENTE

- MD01 Metodología de motivación y detección de ideas previas
- MD02 Metodología proyectiva teórico-práctica
- MD03 Análisis de fuentes documentales
- MD04 Aprendizaje colaborativo
- MD05 Debate virtual
- MD06 Discusión dirigida
- MD07 Estudio de casos

- MD08 Lectura de textos
- MD09 Investigación a partir de trabajos prácticos
- MD10 Presentación oral
- MD11 Prueba objetiva
- MD12 Seminario
- MD13 Sesiones magistrales
- MD14 Trabajos tutelados

EVALUACIÓN (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la calificación final)

EVALUACIÓN ORDINARIA

1. Actividades teóricas y prácticas:

Criterios: Asistencia y participación. Máximo 20% de faltas de asistencia (1 día). Porcentaje: 30%

2. Seminarios:

Criterios: Participación en el debate, intercambio de información, elaboración de las propuestas. Porcentaje: 25%

3. Trabajo en el aula y/o taller o en otros ámbitos o contextos sociales.

Criterios: Compromiso, implicación y ejecución de las propuestas relacionadas con obra personal o con proyectos de intervención o mediación en el contexto social y cultural, elaborados bien de forma individual o bien en grupo. Porcentaje: 25%

4. Presentación individual y/o colectiva de proyectos.

Criterios: Preparación, exposición y presentación de trabajos propuestos. Porcentaje: 20%

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

El alumnado tiene derecho a dos convocatorias por curso. Cuando no supere la calificación de aprobado durante la asignatura o supere el número de faltas de asistencia previstas (20% del total de la asistencia obligatoria), deberá de realizar un trabajo teórico de recuperación en Segunda Convocatoria.

El trabajo tendrá dos características:

A) se evaluará el grado de adquisición de competencias relacionadas con los contenidos de TODA la materia.

B) La extensión y consistencia del trabajo tenderá a cubrir la carga crediticia de TODA la asignatura.

Trabajo teórico de recuperación: a criterio del docente se realizará un trabajo escrito de un tema específico y/o una visión general de toda la materia.

Criterios: Redacción fluida y reflexión madurada a partir de una investigación bibliográfica y

fuentes auxiliares artísticas, sociales y filosóficas. Consistencia y profundidad en el esfuerzo de su elaboración.

La estructura específica del trabajo teórico de recuperación se publicitará al alumnado interesado con suficiente antelación para su desarrollo.

EVALUACIÓN ÚNICA FINAL

El examen de evaluación única final tendrá dos características:

A) se evaluará el grado de adquisición de competencias relacionadas con los contenidos de TODA la materia.

B) La extensión y consistencia del trabajo tenderá a cubrir la carga crediticia de TODA la asignatura.

Trabajo teórico de recuperación: a criterio del docente se realizará un trabajo escrito de un tema específico y/o una visión general de toda la materia.

Criterios: Redacción fluida y reflexión madura a partir de una investigación bibliográfica y fuentes auxiliares artísticas, sociales y filosóficas. Consistencia y profundidad en el esfuerzo de su elaboración.

La estructura específica del trabajo teórico de recuperación se publicitará al alumnado interesado con suficiente antelación para su desarrollo.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- 1.- En ningún caso el enfoque propuesto del Arte en esta asignatura ha de confundirse con un tratamiento terapéutico (Arteterapia), ni con una producción artística estéticamente bella.
- 2.- Descriptores: felicidad humana a través de la cultura y la consecución de nuestros propósitos.
- 3.- Palabras clave: artista, felicidad, cultura, emociones, imaginación.
- 4.- Importante: las adaptaciones expresadas en esta guía a los dos escenarios posibles en relación a los contenidos, las metodologías docentes y la evaluación tienen un carácter estrictamente excepcional, y no suponen en modo alguno su continuidad en cursos sucesivos, una vez superado el escenario de crisis que las justifica. Se tendrán en cuenta las casuísticas detalladas del alumnado de movilidad nacional e internacional matriculado en la asignatura para buscar mecanismos extraordinarios que permitan su evaluación en convocatoria ordinaria, extraordinaria o única final.

