

PROGRAMA DE DOCTORADO *Artes Visuales y educación: un enfoque
construccionista*

Curso de doctorado

**EL LUGAR COMO CREACIÓN. TRANSITANDO POSIBILIDADES DE SER
EN LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA**

PROFESORA: **Marina López Fernández Cao**

Universidad Complutense de Madrid

(Este curso es una contribución específica al programa)

1. El arte como expresión y vehículo de transformación.

El acto de dibujar como experiencia subjetiva. La creación como constructora de la identidad. Metodologías de la creación en educación artística para la inclusión social. El espacio del arte como espacio de experiencia.

2. Educación artística e inclusión social

Tendencias en Educación Artística. Cultura Visual. Educación artística intercultural. Cuestiones de género en educación artística. Educación para la paz y el desarrollo humano

3. Arteterapia y educación.

Arteterapia. Historia del arteterapia. Elementos claves. Ambitos de aplicación. Elementos comunes y elementos diferenciadores. Arteterapia en ámbitos educativos.

Bibliografía sobre arte, psicoanálisis y terapia:

ADAMS, L.S. (1996) *Arte y psicoanálisis*. Madrid, Cátedra.

ALLEN, P.B. (1977) *Arte-terapia*. Guía de autodescubrimiento a través del arte y la creatividad. Gaia.

ANDREOLI, V. (1992) *El lenguaje gráfico de la locura*. México, Fondo de Cultura Económica.

ARIETI, S. (1993) *La creatividad. La síntesis mágica*. México, Fondo de Cultura Económica.

ARNHEIM, R. (1993) *Consideraciones sobre la educación artística*. Barcelona, Paidós.

ASCH, S. (1972) *Psicología social*. Madrid, Eudeba.

BALADA MONCLUS, M. Y JUANOLA TERRADELLAS, R (1984) *La educación visual en la escuela*. Barcelona, Paidós/Rosa Sensat.

BELLOCH, A.; SANDÍN, B.; RAMOS, F. (1978) *Manual de psicopatología*. Madrid, MacGraw Hill.

BETTELHEIM, B. & ROSENFELD, A. (1994) *El arte de lo obvio. el aprendizaje de la práctica de la psicoterapia*. Drakontos, Crítica.

BISQUERT, A (1977) *Las artes plásticas en la Escuela*. Madrid, MEC-ICE.

BRADFORD, P. K. (1987) *Estética del cambio*. Buenos Aires, Paidós.

BRUNER, J.S. Y HASTE, H. (1990) *Elaboración del sentido. La construcción del mundo por el niño*. Barcelona, Paidós.

BUENDÍA, J. (1996) *Psicopatología en niños y adolescentes*. Madrid, Pirámide.

CABANELLAS, I. (1980) *Formación de la imagen plástica del niño*. Pamplona, Grafinasa.

CALMY, G. (1977) *La educación del gesto gráfico*. Barcelona, Fontanella.

CASE, C y DALLEY, T. (1999) *The handbook of Art therapy*. Londres, Routledge.

COLEMAN, J.C. (1978) *Psicopatología*. Buenos Aires, Paidós.

CHAZAUD, J. (1981) *Nuevas tendencias en psicoanálisis*. Barcelona, Herder.

DALLEY, T. (1987) *El arte como terapia*. Barcelona, Herder.

DAVIS, F. (1976) *La comunicación no verbal*. Madrid, Alianza.

DAVIS, G. A. y SCOTT, J.A. (1975) *Estrategias para la creatividad*. Buenos aires, Paidós.

DE BONO, E. (1994) *El pensamiento creativo*. Barcelona, Paidós.

DOWMUNT, T. (1980): *Video with Young People*. Inter-Action Inprint, London.

DUBORGEL, B. (1981) *El dibujo del niño. Estructuras y símbolos*. Barcelona, Paidós.

EDWARDS, B. (1986) *Drawing on the artist Within*. New York, Simon & Schuster.

FERRES i PRATS, J y BARTOLOME, A. (1991): *El vídeo - enseñar vídeo, enseñar con el vídeo*. México, Gustavo Gili.

FERRÉS, J. (1994) *Vídeo y educación*. Paidós, Barcelona.

FREUD, S. (1905) *Tres ensayos para una teoría sexual*. (Se recomienda la traducción de Luis LÓPEZ BALLESTEROS, por ejemplo en el vol. IV de las Obras Completas de Freud, Madrid, Biblioteca Nueva).

FRYREAR, JERRY L.(Edit.): *Videotherapy in Mental Health*, Illinois, Charles C.Thomas.

FUSTIER, M. (1975) *Pedagogía de la creatividad*. Madrid, Index.

GEFFROY, Y., ACCOLLA, P. y SCHUTZENBERGER, A.A. (1980): *Vidéo, formation et thérapie*,. D'autres images de son corps, París, Eti.

GÓMEZ PIN, V. (1981, p. e.) *El psicoanálisis: justificación de Freud*. Barcelona, Montesinos.

GUTIERREZ PÉREZ, Rosario (1998) *La estética del espacio escolar. Estudio de un caso*. Oikos-Tau , Barcelona.

HARGREAVES, J. (1991) *Infancia y educación artística*. Madrid, Morata.

HEILVEIL, I. (1983): *Video in Mental Health Practice*. Springer Publishing Company, New York.

HOGAN, S. (de.) (1997) *Feminist approaches to Art Therapy*. London, Routledge.

JENNING, S. y colaboradores (1979) *Terapia creativa*. Buenos aires, Kapelusz.

KRAMER, E. (1987) *Terapia a través del arte en una comunidad infantil*. Buenos Aires, Kapelusz.

KRIS, E. (1955) *Psicoanálisis y arte*. Buenos Aires, Kapelusz.

LANDAU, E. (1987) *El vivir creativo*. Barcelona, Herder.

LÓPEZ FERNÁNDEZ CAO, M y MARTÍNEZ, N. (2006) *Arteterapia*. Madrid, Tutor

LÓPEZ FERNÁNDEZ CAO, M (2006) *Aplicaciones del arte en la integración social*. Madrid, Fundamentos.

LANDGARTEN, H. (1991) *Adult art psychotherapy*. New York, Brunner/Mazel.

LOWENFELD, V. Y BRITAIN, L. (1968) *Desarrollo de la capacidad creadora*. Buenos Aires, Kapelusz. (últimas en Cincel)

MARÍN, R. Y DE LA TORRE, S. (1991) *Manual de creatividad: aplicaciones educativas*. Barcelona, Vicens Vives.

MATUSSEK, P. (1984) *La creatividad*. Barcelona, Herder.

MARTÍNEZ DÍEZ, N. y LÓPEZ FERNÁNDEZ CAO, M (2004) *Arteterapia y Educación*. Madrid, Dirección General de Promoción Educativa, Comunidad de Madrid.

MERODIO, I. (1981) *Expresión plástica en preescolar y ciclo preparatorio*. Madrid, Narcea.

- MERODIO, I. (1987) Otro lenguaje: la enseñanza de la expresión plástica. Madrid, Narcea.
- MOCCIO, F. (1991) Hacia la creatividad. Buenos Aires, Lugar Editorial.
- MORRIS, Y. (de.) (1996) *Encuentros con desconocidas. Feminismo y discapacidad*. Madrid, Narcea.
- MOSCOVICI, S Y NUTTIN, J. (1975) Introducción a la psicología social. Madrid, Planeta.
- MUNARI, B. (1995) Cómo nacen los objetos. G.G. Barcelona.
- MURDOCH, D. y BARKER, P. (1991) Basic Behavior Therapy. Londres Blackwell.
- NAVRATIL, L. (1972) *Esquizofrenia y arte*. Barcelona, Saxis Barral
- PAYKEL (1985) Psicopatología de los trastornos afectivos. Madrid, Pirámide.
- PIANTONI, C. (1997) Expresión, Comunicación y Discapacidad. Madrid, Nerea.
- PICHON RIVIERE, E. (1980) El proceso grupal. Del psicoanálisis a la psicología social. Buenos Aires, Nueva Visión.
- PRATT, M. y WOOD, M. (1998) Art Therapy in Palliative Care. Londres, Routledge.
- READ, H. (1986) Educación por el arte. Madrid, Paidós.
- RODRÍGUEZ, M. (1985) Manual de creatividad. México, Trillas.
- RODULFO, R. (1999) Dibujos fuera del papel. Paidós, Barcelona.
- RUBIN, J. A. (1987) Approaches to art therapy. Theory and Technique. N. York, Bruner/Manzel.
- SIMON, R.M. (1997) *Symbolic Images in Art as Therapy*. Londres, Routledge.
- SKAIFE, S. y HUET, V. (1998) Art Psychotherapy group. Londres, Routledge.
- STERN, A. (1961) Aspectos y técnicas de la pintura infantil. Buenos Aires, Kapelusz.
- STERN, A. (1963) El lenguaje plástico. Buenos Aires, Kapelusz.
- STERN, A. (1969) Interpretación del arte infantil. Buenos Aires, Kapelusz.
- STERN, A. (1977) La expresión. Barcelona, Promoción cultural.
- STEVENS, J.O. (1994) El darse cuenta. Sentir Imaginar Vivenciar. Ed. Cuatro Vientos.
- STORR, A. (1972) *The Dynamics of Creation*. Harmondsworth, Penguin.
- TILLEY, P. (1978) El arte en Educación Especial. Barcelona, CEAC.
- TISSOT, R. (1992) Función simbólica y psicopatológica. México, F.C.E.
- VIGOSKII, L.S. (1982) La imaginación y el arte en la infancia (ensayo psicológico). Madrid, Akal.
- WALLON, P., CAMBIER, A y ENGELHART, D. (1992) El dibujo del niño. Madrid, S. XXI.
- WATZLAWICK, P. (1971) Teoría de la comunicación humana. Buenos Aires, Tiempo contemporáneo.
- WIDLÖCHER, D. (1982) *Los dibujos de los niños*. Barcelona, Herder.
- WINICOTT, (1996) Realidad y juego. Barcelona, Gedisa.
- WINNICOTT, D.W. (1993) Realidad y juego. Madrid, Gedisa.
- ZINKER, J. El proceso creativo en la terapia gestáltica. Barcelona, Paidós.

Revistas:

- International Journal of Art Therapy*. París.
- Inscape*. Asociación de Terapeutas británicos.

Educación intercultural y de equidad de género:

- BANDA, A. (1984); *Premisas básicas en la educación por la paz*. Universidad Internacional de la Paz.
- BANKS, J.A. (2001) *Cultural Diversity and education*. MA, Allyn & Bacon.
- Berger, John. (198.). Modos de ver. Gustavo Gili, Barcelona.
- Berger, John. (1997); *Algunos pasos hacia una pequeña teoría de lo visible*. Ardora, Madrid.
- BONINO, S. (1993) "Educar para unas relaciones no violentas: la aportación de la psicología evolutiva". En Pie de Paz nº 31, pp. 7-12.
- CAMPS, V. (1993). *Los valores de la Educación*. Madrid.

- Cano, Gestoso, J. I. (1991). Los estereotipos sociales: el proceso de perpetuación a través de la memoria colectiva. Editorial Complutense, Madrid. (Tesis)
- CAO, M. (1997) "Dualismos desiguales". *Calviva* nº 4.
- CAO, M. y DIEZ DEL CORRAL, P. (1997) "Educación artística y educación para el desarrollo". *En Pie de Paz* nº 40.
- CAO, M. y PEREZ GAULI, J.C. (1996) "Análisis de estereotipos en los medios de comunicación de masas". *Arte, Individuo y Sociedad* nº 8.
- CASCON, P. (199) "¿Qué es bueno saber sobre el conflicto?" Cuadernos de Pedagogía nº 287.
- CASCON, P. (199) "Educar en y para el conflicto en los centros". Cuadernos de Pedagogía nº 287.
- CASCON, P. BERISTAIN, C.M. (1989); *La alternativa del juego I*. A.P.D.H, Madrid. (La Catarata, 1993)
- CASCON, P. BERISTAIN, C.M. (1990); *La alternativa del juego II*. A.P.D.H, Madrid. (La Catarata, 1993)
- CEMBRANOS, F. (1997) "Una dimensión social de la creatividad". En MARTIN FRANCES, S. y PIÑAGO, CH. (coord.) *Juegos de sentido*. Madrid, Popular.
- CENTRO DE INVESTIGACIONES PARA LA PAZ (C.I.P.) ; *Anuario sobre la Situación del Mundo*. C.I.P., Madrid
- COLOM, A.J. y MELICH, J.C. (1994); *Después de la modernidad*. Paidós, Barcelona.
- COLLINS, G. y SANDELL, R.; (1987) "Informing the promise of DBAE: Remember de women, children, and other folk". *Journal of Multicultural and Cross-cultural Reseach in Art Education*, 6, pp. 55-63.
- Collom, Michael (1995); *Ojo con los media*. Txalaparta, Bilbao.
- Cooper, Emmanuel. (1990). *Artes plásticas y homosexualidad*. Laertes, Barcelona.
- Chadwick, Whitney y Coutivron, I. (Edit.). (1993). *Los otros importantes*. Cátedra. Madrid.
- CHADWICK, Whitney. (1992). *Mujer, arte y sociedad*. Ediciones Destino, Barcelona. 1990 Londres.
- CHALMERS (2001) *Educación artística y diversidad cultural*. Barcelona, Paidós.
- Debray, Régis. (1994). *Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en Occidente*. Paidós, Barcelona. P.E. 1992, París.
- Dorfles, Gillo. (1969). *Nuevos ritos nuevos mitos*. Editorial Lumen, Barcelona. P.E. 1965, Turin.
- DORN, C.M. (1981); "Separate but not equal: The unfulfilled promise of art curriculum". *Art Education*, 34(6), p. 28-34.
- FIERRO, Alfredo. (1993): "La Educación moral". *El País*, 5 de agosto, 1993, p. 10.
- FISAS, V. (1987); *Introducción al estudio de la paz y de los conflictos*. Lerna, Barcelona.
- Fischer, Ernst (1985); *La necesidad del arte*. Nexos, Barcelona.
- Francastel, P. (1985). *Pintura y sociedad*. Editorial Cátedra, Madrid.
- Frances, R (1979). *Psicología del arte*. Ediciones Akal, Madrid.
- Freedberg, David. (1992). *El poder de las imágenes: estudios sobre la historia y la teoría de la respuesta*. Cátedra, Madrid.
- GALTUNG, J. (1985); *Sobre la paz*. Fontamara.
- GARBER, E. (1995) "Teaching Art in the Contexto of Culture: a study in the borderlands". *Studies in Art Education*, 36(4), 218-232.
- GENNARI, M. (1997) *La Educación estética*. Barcelona, Paidós.
- Gilles Deleuze, *La imagen en movimiento*. Paidos Comunicación.
- Gimpel, J. (1991). *El artista, la religión del arte y la economía capitalista*. Editorial, Gedisa, Barcelona.
- GIROUX, H. (1981); *Ideology, culture and process of schooling*. The Falmer Press, Londres.

- GIROUX, H. (1983); *Theory and Resistance in Education*. . South Hadley, MA, Bergin& Garvey.
- Gottlieb, Carla (y otros). (1982). La iconografía en el arte contemporáneo. (Coloquio Internacional de Xalapa). Universidad Nacional Autónoma de México, México.
- GRASA, R. (1984); "Educar para la paz, una tarea posible y urgente". *Cuadernos de Pedagogía* nº 112.
- GRASA, R. (1988); "Cómo detectar el racismo en libros infantiles y juveniles". *En Pie de Paz*, nº 11, p. 27.
- GRASA, R. (199) "Evolución de la Educación para la Paz" *cuadernos de Pedagogía* nº 287.
- GRASA, R. (1990); "Los libros de texto. Manuales y Educación para la paz". *Cuadernos de Pedagogía* nº 163.
- GRASA, R. (1991); "La resolución de conflictos I". *En Pie de Paz* nº 22.
- GRASA, R. (1992); "La resolución de conflictos II". *En Pie de Paz* nº 23, p. 41-43.
- GRAVES, N. (1994); "Educación Intercultural I y II". *En Pie de Paz* nº 31 y 32.
- Gubern Román. (1987). La mirada opulenta. Gustavo Gili, Barcelona.
- HADJINICOLAU, N. (1979); *Historia del Arte y Lucha de clases*. Siglo XXI, Madrid.
- Hauser, Arnold (1982). Historia social del arte. Labor, Barcelona.
- JARES, X. (1991); *Educación para la paz: su teoría y su práctica*. Popular, Madrid.
- JARES, X. R. (1996) *Construir a paz. Cultura para a paz*. Vigo, Xerais.
- JUDSON, S. (1986); *Aprendiendo a resolver conflictos*. Lerna, Barcelona.
- Küppers, Harold. (1982). Fundamentos de la teoría de los colores. Gustavo Gili, Barcelona.
- LEDERACH, J. P. (1984); *Educar para la paz*. Fontamara, Barcelona.
- Lipovetsky, Gilles. (1991). El imperio de lo efímero. Anagrama, Barcelona. P.E. 1987, París.
- LÓPEZ FERNÁNDEZ CAO, M (1999) *Creación artística y mujeres: recuperar la memoria*. Madrid, Narcea.
- LÓPEZ FERNÁNDEZ CAO, M y MARTÍNEZ DÍEZ, N. (2000) *Diccionario de mujeres españolas y latinoamericana*. Madrid, Horas y Horas.
- LÓPEZ FERNÁNDEZ CAO, M (2001) *Geografías de la mirada*. Madrid, Complutense.
- LÓPEZ FERNÁNDEZ CAO, M (1997) *Käthe Kollwitz*. Madrid, Ed. Del Orto.
- MANOS UNIDAS (1986); *Hagamos un solo mundo*. Iepala, Madrid.
- Marcuse, Herbert. (1984). Eros y civilización. Ariel, Barcelona.
- McLAREN, P. (1997) *Pedagogía crítica y cultura depredadora*. Barcelona, Paidós.
- McLuhan, Marshall. (1967). The Medium is the Message. Penguin Book, Londres.
- Metz, Christian. (1979). Psicoanálisis y Cine. El significante imaginario. Gustavo Gili, Colección Comunicación Visual, Barcelona. P.E. 1977, París.
- Moles A., Abraham. (1991). La imagen. Comunicación funcional. Editorial Trillas, México.
- MÜLLER, J.M. (1982); *El significado de la noviolencia*. Oveja Negra, Madrid.
- OLIVE, L. (1993); *Ética y diversidad cultural*. Fondo de Cultura Económica, México.
- ORLICK, T. (1987); *Juegos y Deportes Cooperativos*. Popular, Madrid
- PALLOTTI, Aldo; (1986) "Hábitos para vivir en paz". *Cuadernos de Pedagogía*, pp. 140.
- Panofsky, Erwin. (1979). Estudios sobre iconología. Alianza Universidad, Madrid.
- Read, Herbert (1982); *Educación por el arte*. Paidós, Barcelona.
- Reyero, Carlos (1996); *Apariencia e identidad masculina*. Cátedra, Madrid.
- Ripa, Cesare. (1987). Iconología (Tomo I y II). Akal, Madrid.
- Schneider Adams, Laurie (1996); *Arte y Psicoanálisis*. Cátedra, Madrid.
- Schuster, M. y Beisl, H. (1982); *Psicología del Arte*. Blume, Barcelona.
- SEMINARIO DE EDUCACION PARA LA PAZ DE LA ASOCIACION PRO DERECHOS HUMANOS (1988); *Unidad didáctica sexo-género*. APDH, Madrid.
- SEMINARIO DE EDUCACION PARA LA PAZ DE LA ASOCIACION PRO DERECHOS HUMANOS (1989); *Unidad didáctica de Derechos Humanos*. APDH, Madrid.

SEMINARIO DE EDUCACION PARA LA PAZ DE LA ASOCIACION PRO DERECHOS HUMANOS (1991); *Unidad didáctica Aprende a jugar, aprende a vivir*. APDH, Madrid.

SLETTER, C.E. y GRANT, C.A.(1987); "An analysis of multicultural education in the United States". *Harvard Educational Review* 57, pp. 421-444.

STOUT, C. J. (1997) "Multicultural Reasoning and The Appreciation of Art". *Studies in Art Education*, 38 (2), 96-111.

Tarkovski, A. (1991). *Esculpir en el tiempo*. Ediciones Rialp, Madrid.

TAYLOR, C. (1994); *La ética de la autenticidad*. Paidós I.C.E/ U.A.B., Barcelona.

TUVIRA, J. (1990); *¿Qué es la Educación para la paz?*. Junta de Andalucía.

URRIZOLA, M.J. (1992); "Espacios escolares autónomos para chicos y chicas". *En Pie de Paz* nº 24, pp. 38-39.

Villafañe, J. (1990); *Introducción a la teoría de la imagen*. Pirámide, Madrid.

VV. AA. con artículos de A. Moles, J. Baudrillard, H. Van Lier, E. Wahl, y V. Morin. (1974) *Comunicaciones*. Editorial Tiempo Contemporáneo, Buenos Aires.

VV.AA. (1990); *Educación para la paz. Una propuesta posible*.

Zunzunegui, S. (1984); *Mirar la imagen*. Euskal Herriko Unibertsitatea, Bilbao.