Facultad de Educación

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA

M1197 - Creación Artística y Conocimiento

Máster Universitario en Investigación e Innovación en Contextos Educativos
Optativa. Curso 1

Curso Académico 2016-2017

1. DATOS IDENTIFICATIVOS					
Título/s	Máster Universitario en Investigación e Innovación en Contextos Educativos			Tipología y Curso	Optativa. Curso 1
Centro	Facultad de Educación				
Módulo / materia	LENGUAJES Y PENSAMIENTO CREADOR EN LA ESCUELA MODULO FORMATIVO OPTATIVAS				
Código y denominación	M1197 - Creación Artística y Conocimiento				
Créditos ECTS	4	Cuatrimestre	Otros		
Web					
Idioma de impartición	Español	English friendly	No	Forma de	Presencial

Departamento	DPTO. EDUCACION
Profesor responsable	JUAN MARTINEZ MORO
E-mail	juan.martinez@unican.es
Número despacho	Edificio Interfacultativo. Planta: + 3. DESPACHO PROFESORES (340)
Otros profesores	MARIA ELENA RIAÑO GALAN

2. CONOCIMIENTOS PREVIOS

No se requiere una formación específica en materias de arte, pero sí es clave una actitud abierta hacia los hechos artísticos contemporáneos unida a una disposición positiva y flexible para el trabajo creativo.

3. COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS TRABAJADAS	
Competencias Genéricas	Nivel
Que los/as 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.	2
Que los/as 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.	2
Que los/as estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.	2
Que los/as estudiantes hayan demostrado una comprensión sistemática de un campo de estudio y el dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con dicho campo.	2
Que los/as estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.	2
Que los/as estudiantes sepan comunicarse con sus colegas, con la comunidad académica en su conjunto y con la sociedad en general acerca de sus áreas de conocimiento.	2
Que se les suponga capaces de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.	2
Que desarrollen un compromiso ético y promuevan los Derechos Humanos, los principios de justicia, igualdad de género, igualdad de oportunidades y no discriminación, así como los valores propios de una cultura cívica preocupada por la profundización en la democracia, la solidaridad, la inclusión social, la interculturalidad, la resolución pacífica de los conflictos, la cooperación y el desarrollo global sostenible, tanto en el espacio público como en su futuro ámbito profesional.	1
Que perfeccionen su competencia digital y, en general, sus habilidades para buscar, obtener, seleccionar, tratar, analizar y comunicar informaciones diversas, así como para transformarlas en conocimiento y ofrecerlo a la consideración de los demás.	2
Que cultiven su capacidad de aprendizaje autónomo, además de las competencias interpersonales relacionadas con el trabajo en equipo, la colaboración grupal en contextos social y culturalmente diversos, la capacidad crítica y autocrítica, y la auto-regulación emocional.	2
Competencias Específicas	Nivel
Ser capaz de plantear un proyecto de investigación educativa en base a las fases definidas.	1
Conocer técnicas de recogida de información y elaborar distintas estrategias para ello.	2
Ser capaz de defender sus ideas con claridad, precisión y respeto a los demás.	2
Someter a revisión los usos sociales de las imágenes en la actual “sociedad del espectáculo”, así como su papel en la conformación de subjetividades, identidades y concepciones de la realidad.	2
Contribuir a una “educación de la mirada” que permita a los educandos superar progresivamente la condición de espectadores para convertirse en intérpretes activos.	2
Conocer, comprender y apreciar la importancia del pensamiento docente del educador/a infantil, en el desarrollo de una práctica profunda, sólida y fundamentada.	2
Analizar el grado de consistencia existente entre las creencias pedagógicas y la práctica profesional docente del educador infantil, que facilite la construcción de un pensamiento y una práctica pedagógica coherentes.	2
Conocer los beneficios del desarrollo de la inteligencia emocional en el ámbito educativo, personal y social.	2
Desarrollar un espíritu crítico sobre las condiciones necesarias para fomentar el bienestar en niños/as y adolescentes.	2
Desarrollar la capacidad y eficacia para la transferencia de conocimiento mediante el uso del lenguaje y los medios artísticos, así como implementar su potencial creativo personal.	2
Lograr formas de pensamiento crítico dirigidos a la interpretación de productos mediáticos basados en la imagen.	2

Competencias Específicas	Nivel
Reflexionar y valorar las estrategias clave que inciden en la mejora de los resultados personales, para su posterior aplicación en el ámbito personal y socio-laboral.	1
Desarrollar habilidades y estrategias que permitan diferenciar, seleccionar y elaborar materiales curriculares y medios didácticos concebidos desde las diferentes racionalidades curriculares.	1
Vincular la utilización de las TIC con el desarrollo de la sociedad de la información y sus implicaciones educativas.	2
Mantener una actitud positiva hacia las TIC y su aplicación en el campo educativo.	2
Realizar contribuciones originales y creativas, planificando, realizando y comunicando resultados científicos y técnicos tanto a público especializado como no especializado en el ámbito del estudio.	2
Manifestar habilidades de aprendizaje que permitan continuar la formación y el desarrollo profesional e investigador de manera autónoma.	2

3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

--Lograr una visión integrada de las artes y de sus posibilidades de aplicación.
-Conocer las investigaciones llevadas a cabo en el campo de la integración artística.
-Valorar la utilidad y calidad de las tareas educativas artísticas en la consecución de un aprendizaje creativo.
-Reflexionar sobre cómo evaluar el conocimiento a través de las artes integradas.
-Discriminar ámbitos heterogéneos de expresión artística y conocer sus relaciones interdisciplinares.
-Comprender las relaciones polivalentes y diferenciales entre imagen, sonido, información y conocimiento.
-Aplicar los principios del lenguaje gráfico, plástico y musical en la elaboración de representaciones sonoras y visuales en tanto hecho comunicativo.
-Articular de manera práctica propuestas originales de creación artística en los campos visuales y sonoros.
-Comprender los significados sonoros y visuales para la creación artística moderna y contemporánea.

4. OBJETIVOS

-Desarrollar la capacidad y eficacia del alumno para la transferencia de conocimiento mediante el uso teórico-práctico del lenguaje y los medios artísticos, así como implementar su potencial creativo personal con fines heurísticos.
-Concienciar en formas de pensamiento crítico dirigidos a la interpretación de productos mediáticos basados en la imagen y el sonido.
-Actualizar las competencias, el bagaje cultural y los recursos del alumno mediante la comprensión y el análisis de obras artísticas y de tendencias contemporáneas.
-Conocer y explorar las diversas vías de enriquecimiento que surgen del trabajo práctico e integrado de las artes.

5. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DOCENTES	
ACTIVIDADES	HORAS DE LA ASIGNATURA
ACTIVIDADES PRESENCIALES	
HORAS DE CLASE (A)	
- Teoría (TE)	25
- Prácticas en Aula (PA)	10
- Prácticas de Laboratorio (PL)	
- Horas Clínicas (CL)	
Subtotal horas de clase	35
ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO (B)	
- Tutorías (TU)	5
- Evaluación (EV)	5
Subtotal actividades de seguimiento	10
Total actividades presenciales (A+B)	45
ACTIVIDADES NO PRESENCIALES	
Trabajo en grupo (TG)	15
Trabajo autónomo (TA)	40
Tutorías No Presenciales (TU-NP)	
Evaluación No Presencial (EV-NP)	
Total actividades no presenciales	55
HORAS TOTALES	100

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

	CONTENIDOS	TE	PA	PL	CL	TU	EV	TG	TA	TU-NP	EV-NP	Semana
1	Aproximación al hecho sonoro en el arte contemporáneo. Taller de propuestas creativas de arte sonoro. Aplicaciones en el campo educativo y en el ámbito investigador.	12,50	5,00	0,00	0,00	2,50	2,50	7,50	20,00	0.00	0.00	1-4
2	Arte y conocimiento del arte. Modelos y recursos de intermediación e interacción didáctica con la obra artística. Su aplicación "in situ" y en el aula. Taller de elaboración de material didáctico para la visita a exposiciones y museos	12,50	5,00	0,00	0,00	2,50	2,50	7,50	20,00	0.00	0.00	1-4
TOTAL DE HORAS		25,00	10,00	0,00	0,00	5,00	5,00	15,00	40,00	0.00	0.00	

Esta organización tiene carácter orientativo.

TE	Horas de teoría
PA	Horas de prácticas en aula
PL	Horas de prácticas de laboratorio
CL	Horas Clínicas
TU	Horas de tutoría
EV	Horas de evaluación
TG	Horas de trabajo en grupo
TA	Horas de trabajo autónomo
TU-NP	Tutorías No Presenciales
EV-NP	Evaluación No Presencial

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción	Tipología	Eval. Final	Recuper.	%
La evaluación será formativa	Trabajo	No	Sí	100,00

Calif. mínima	5,00
Duración	
Fecha realización	A lo largo del curso en los tiempos establecidos para ello
Condiciones recuperación	Mediante examen final y/o la presentación de los trabajos correspondientes en el plazo abierto para tal efecto.
Observaciones	Dadas las características teórico-prácticas de la asignatura, la presencialidad se considera esencial.

TOTAL	100,00

Observaciones

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Aguirre, I. (2005). Teoría y prácticas en educación artística. Barcelona: Octaedro.
Alsina, P.; Díaz, M.; Giráldez, A.; Ibarretxe, G. (2009). 10 Ideas Clave. El Aprendizaje Creativo. Barcelona: Graó.
Ariza, J. (2003). Las imágenes del sonido: una lectura plurisensorial en el arte del siglo XX. Cuenca: Ediciones Universidad Castilla La Mancha.
Armstrong T. (2006). Inteligencias múltiples en el aula. Barcelona: Paidós.
Bamford, A. (2009). El factor ¡WUAU! El papel de las artes en la educación. Barcelona: Octaedro.
Barber, Ll. (2010). La mosca tras la oreja: de la música experimental al arte sonoro en España. Madrid: Sociedad General de Autores.
Belting, H. (2007). Antropología de la imagen. Buenos Aires: Katz Editores.
Brea, J.L. (2010). Las tres eras de la imagen. Imagen-materia, film, e-image. Madrid: Akal.
Bois, Y. A. (2009). La Anarquía del Silencio. John Cage y el arte experimental. Barcelona: MACBA.
Bosch, E. (2009). Un lugar llamado escuela. Barcelona: Graó
Bull, Michael y Back, Les (eds.). The auditory culture reader. Oxford, Berg, 2004.
Cage, J. (2002). Silencio. Madrid: Ardora Ediciones.
Costa, J. (1998). La esquemática. Visualizar la información. Barcelona: Paidós.
Chalmers, F. G. (2003). Arte, educación y diversidad cultural. Barcelona: Paidós.
Chion, M. (1993). La audiovisión. Madrid: Paidós Ibérica.
--- (2001). El arte de los sonidos fijados. Traducción de C. Pardo. Cuenca: Centro de Creación Experimental.
Deliege, I. and Wings, G. (Editd) (2006). Musical Creativity. Multidisciplinary Research in Theory and Practice. New York: Psychology Press.
Draaisma, D. (1998). Las metáforas de la memoria. Madrid: Alianza Editorial.
Efland, A.D. (2002). Una historia de la educación del arte. Barcelona: Paidós.
--- (2003). La educación en el arte posmoderno. Barcelona, Paidós, 2003
--- (2004). Arte y cognición: la integración de las artes visuales en el currículum. Barcelona: Octaedro.
Eisner, E. W. (1995). Educar la visión artística. Barcelona: Paidós.
--- (2004). El arte y la creación de la mente. Barcelona: Paidós.
Gardner, H. (1994).Educación artística y desarrollo humano. Barcelona: Paidós.
--- (2001). La inteligencia reformulada, Barcelona: Paidós.
Gombrich, E.H., et alt. (1983). Arte, percepción y realidad. Barcelona: Paidós.
Gubern, R. (1987). La mirada opulenta. Exploración de la iconosfera contemporánea. Barcelona: Gustavo Gili.
Martínez Moro, J. (2004). La ilustración como categoría. Una teoría unificada sobre arte y conocimiento. Gijón: Ediciones Trea.
--- (2011). Crítica de la razón plástica. Método y materialidad en el arte moderno y contemporáneo. Gijón: Ediciones Trea.
Mitchell, w.J.T. (2009). Teoría de la imagen. Ensayos sobre representación verbal y visual. Madrid: Akal.
Mirzoeff, N. (2003). Una introducción a la cultura visual. Barcelona: Paidós.
Riaño, M.E. y Díaz, M. (Coords.) (2010). Voz, cuerpo y acción. Un espacio para la música. Santander: PuBliCan Ediciones, Universidad de Cantabria.
Thorne, K. (2008). Motivación y creatividad en clase. Barcelona: Graó.
Vitta, M. (2003). El sistema de las imágenes. Barcelona: Paidós.
Wigam, M. (2007). Pensar visualmente. Barcelona: Gustavo Gili.

Complementaria
BIBLIOGRAFÍA INVESTIGACIÓN Díaz, M. (2006) (coord.). Introducción a la investigación en Educación Musical. Madrid: Enclave Creativa. Díaz, M. y Giráldez, A. (2013) (coords). Investigación cualitativa en educación musical. Barcelona: GRAÓ. Hernández Hernández, F. 2008. La investigación basada en las artes. Propuestas para repensar la investigación en educación. Educatio Siglo XXI 26, 85-118. Marín, R. (2006). Investigación en Educación Artística. Granada: Universidad de Granada. Pérez-López, H. J. (2006). Investigación y práctica musical. El horizonte del doctorado de música en Europa. Bases para un debate sobre investigación artística, pp.51-72. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia. Pérez-López, H. J. (2010). Método y experimentalidad en una tesis doctoral artística. Actas del I Congrés Internacional "Investigació en Música", pp. 13-17.Valencia: Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunidad Valenciana. Zaldívar Gracia, A. 2010. Investigar desde la práctica artística. Llibre d´Actes. ISEACV, I Congrés Internacional Investigació en música, Valencia, 25-26 febrero 2010. Ed. Generalitat Valenciana. Valencia: Generalitat Valenciana. 124-129.

9. SOFTWARE

PROGRAMA / APLICACIÓN	CENTRO	PLANTA	SALA	HORARIO

10. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS

- ☐ Comprensión escrita
- ☐ Comprensión oral
- ☐ Expresión escrita
- ☐ Expresión oral
- ☐ Asignatura íntegramente desarrollada en inglés

Observaciones