

SUBJECT TEACHING GUIDE

M1197 - Artistic Creation and Knowledge

Master's Degree in Research and Innovation in Educational Contexts

Academic year 2021-2022

1. IDENTIFYING DATA			
Degree	Master's Degree in Research and Innovation in Educational Contexts	Type and Year	Optional. Year 1
Faculty	School of Teacher Training		
Discipline	Training Module		
Course unit title and code	M1197 - Artistic Creation and Knowledge		
Number of ECTS credits allocated	4	Term	Semester based (1)
Web			
Language of instruction	Spanish	English Friendly	No
		Mode of delivery	Face-to-face

Department	DPTO. EDUCACION
Name of lecturer	JUAN MARTINEZ MORO
E-mail	juan.martinez@unican.es
Office	Edificio Interfacultativo. Planta: + 3. DESPACHO PROFESORES (340)
Other lecturers	MARIA ELENA RIAÑO GALAN

3.1 LEARNING OUTCOMES

- Get an integrated comprehension on arts and their applicability in teaching.
- Value the usefulness and quality of the artistic educational tasks in achieving a creative learning .
- Understand the versatile and differential relations between image , sound, information and knowledge.
- Apply the principles of graphic, plastic and musical language in developing sound and visual representations as a communicative fact.
- Be able to elaborate original proposals in the visual and sound fields.
- Understand sound and visual meanings for modern and contemporary artistic creation.

4. OBJECTIVES

- Develop the capacity and efficiency of the student for the transfer of knowledge through the theory and practice of language and artistic media
- Use and implement the students creative potentials for heuristic purposes.
- Develop forms of critical thinking led to the interpretation of media products.
- Update skills, cultural background and student resources by understanding and analyzing works of art and contemporary trends.
- Explore the various ways of self enrichment arising from the practical and integrated work on arts.

6. COURSE ORGANIZATION

CONTENTS

1	Approach to the sound fact in contemporary art. Workshop of sound creative proposals. Applications in the educational field and in the research field.
2	Art and knowledge of art. Models and resources on didactic interaction and the artwork. Its application in art centers, and in the classroom. Workshop of teaching materials for exhibitions of arts and museums visits with students .

7. ASSESSMENT METHODS AND CRITERIA

Description	Type	Final Eval.	Reassessn	%
The evaluation will be formative	Work	No	Yes	100,00
TOTAL				100,00

Observations

The Board of the Faculty of Education has approved the following agreements relating to spelling, plagiarism and citation rules:

Orthography

We understand that the university students have assumed the linguistic abilities in relation to the oral and written expression . Therefore, correctness in spelling, punctuation and grammar in the works and exams carried out is an essential and obligatory condition to overcome the subject.

Plagiarism

Regarding the fraudulent performance (plagiarism) of the evaluation tests, the qualification will conform to the provisions of article 32 of the Regulation of the evaluation processes at the University of Cantabria: 'The fraudulent performance of the tests or activities of Evaluation will directly result in the failure grade '0' in the subject in the corresponding call, thereby invalidating any grade obtained in all evaluation activities for the extraordinary call.

Citation rules.

The APA Standards are assumed as a citation criterion for all academic works . Although these rules have different editions , as an initial reference we refer to the following link of the BUC: <http://www.buc.unican.es/node/9388/>

Observations for part-time students

The evaluation procedure for part-time students who do not go to class regularly will consist in an exam and / or written works which delivery will be indicated by the teacher, on the date established by the Faculty for the examination of the subject. Those who go to class will be eligible for the same assessment as all students.

8. BIBLIOGRAPHY AND TEACHING MATERIALS

BASIC

- 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, LI. (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 (4ª edición)*. Traducción Marina Pedraza. Madrid: Ardora Ediciones.
- Castañeda, L., Esteve, F., & Adell, J. (2018). *¿Por qué es necesario repensar la competencia docente para el mundo digital?* *Revista de Educación a Distancia*, (56).
- 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.
- Clapp, E. P. (2019). *La creatividad como proceso participativo y distribuido: implicación en las aulas (Vol. 149)*. Narcea Ediciones.
- Deliege, I. and Wings, G. (Editd) (2006). *Musical Creativity. Multidisciplinary Research in Theory and Practice*. New York: Psychology Press.
- 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). *Educación 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.
- Hernández Ortega, J., Prennesi Fruscio, M., Sobrino López, D., & Vázquez Gutiérrez, A. (2014). *Tendencias emergentes en Educación con TIC*. Barcelona: Asociación Espiral, Educación y Tecnología. Disponible en https://ciberespiral.org/tendencias/Tendencias_emergentes_en_educacin_con_TIC.pdf
- Hormigos-Ruiz, J. (2009). *Distribucion musical en la sociedad de consumo: la creacion de identidades culturales a través del sonido*. *Comunicar*, 17(34), 91-99.
- 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.
- (2105) *Arqueología del arte moderno. Cuerpo, objeto y lugar en un horizonte de extinción*. Santander: Ediciones la Bahía
- (2018). *Dionisos, Picasso y los niños. Breviario para docentes inconformistas*. Madrid: Ediciones de la Torre
- 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.
- Molina Alarcón, M. (2008). *El arte sonoro*. *Itamar, revista de investigación musical: territorios para el arte*, 1, 213-234.
- Murillo, A. y Díaz, M. (2017). *La mecánica de la creación sonora*. Valencia: Instituto de creatividad e innovaciones educativas de la Universidad de Valencia. Disponible en https://www.uv.es/mia1/La_Mecanica_Creacio.pdf
- Murillo, A. y Riaño, M.E. (2020). *La creatividad se aprende creando: derivas pedagógico-creativas sobre un decálogo de once*. En Murillo, A., Tejada, J., Morant, R., Riaño, M.E. y Berbel, N. *Escuelas creadoras: escuelas del cambio. El arte como herramienta de transformación*. Valencia: Edictorialia.
- Ono, Y. (2006). *Pomelo (Vol. 15)*. Univ de Castilla La Mancha.
- Ramirez, J.A., (2009). *El objeto y el aura*. Madrid: Akal
- Riaño, M.E. y Díaz, M. (Coords.) (2010). *Voz, cuerpo y acción. Un espacio para la música*. Santander: PuBliCan Ediciones, Universidad de Cantabria.
- Riaño, M.E. (2019). *Fluxus*. En *Un mundo de proyectos ABP musicales*. Editorial Procompral. Mauricio Rodríguez (editor).

Antonio Calvillo (Coordinador). Prólogo de Andrea Giráldez. Portada y visual (Mª Pilar Muruzábal).
Riaño, M.E.; Arriaga, C. (2017). La escucha esencial: expresar y crear en el aula de música. En Educação Musical: reflexões sobre a Docência, Ensino e a Pesquisa. Portugal.
Ross, A. (2009). El ruido eterno. Barcelona, Seix Barral.
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.