

GUÍA DOCENTE ABREVIADA DE LA ASIGNATURA

M1197 - Creación Artística y Conocimiento

Máster Universitario en Investigación e Innovación en Contextos Educativos

Curso Académico 2022-2023

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

Departamento	DPTO. EDUCACION				
Profesor responsable	JUAN MARTINEZ MORO				
E-mail	juan.martinez@unican.es				
Número despacho	Edificio Interfacultativo. Planta: + 2. DESPACHO PROFESORES (203)				
Otros profesores	MARIA ELENA RIAÑO GALAN				

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.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1	Aproximación al hecho sonoro en el arte contemporáneo. Uso de recursos analógicos y tecnológicos en los procesos creativos. Taller de elaboración de propuestas de expresión y creación.
2	Pensamiento no convencional a través del arte: el ejemplo de las vanguardias históricas. Creación de obras originales mediante técnicas de deconstrucción, collage y ensamblaje. Formalización y análisis de recursos artísticos.

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

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

Observaciones

La Junta de la Facultad de Educación ha aprobado los siguientes acuerdos relativos a la ortografía, plagio y normas de citación

Ortografía

Entendemos que el alumnado universitario tiene asumidas las capacidades lingüísticas en relación a la expresión oral y escrita. Por tanto, es primordial y obligatorio la corrección ortográfica (ortografía, acentuación y puntuación), gramatical y léxica en los trabajos y exámenes realizados como condición imprescindible para superar la asignatura.

Plagio

En lo relativo a la realización fraudulenta (plagio) de las pruebas de evaluación, la calificación se ajustará a lo establecido en el artículo 32 del Reglamento de los procesos de evaluación en la Universidad de Cantabria: "La realización fraudulenta de las pruebas o actividades de evaluación supondrá directamente la calificación de suspenso '0' en la asignatura en la convocatoria correspondiente, invalidando con ello cualquier calificación obtenida en todas las actividades de evaluación de cara a la convocatoria extraordinaria.

Normas de citación.

Se asumen las Normas APA como criterio de citación para todos los trabajos académicos. Aunque dichas normas tienen diferentes ediciones, como referencia inicial remitimos al siguiente link de la BUC:

<https://web.unican.es/buc/recursos/guias-y-tutoriales/guia?g=28>

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

El procedimiento de evaluación para el alumnado a tiempo parcial que no acude a clase con regularidad consistirá en la realización de un examen y/o en la entrega de trabajos que le indicará el profesor, en la fecha establecida por la Facultad para el examen de la asignatura. Aquellos que acuden a clase podrán acogerse a la misma evaluación que todos los estudiantes.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

- AAVV (2019). Eufonía. Didáctica de la Música. Monografía: TIC y Creación sonora. Nº 79. Graó.
- A.A.V.V. (2020). From Xenakis's upic to graphic notation today. Disponible en <https://zkm.de/de/from-xenakiss-upic-to-graphic-notation-today>
- 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.
- Berbel, N., Jaume, M. Riaño, M.E., Murillo, A. y Díaz, M. (2021). Experiencias artísticas comunitarias em Educación. Creando vínculos escuela, universidad y sociedad. Editorial Morata.
- 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). 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.
- 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://ciberespinal.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.
- Murillo, A., Riaño, M. E. y Berbel, N. (2019). El aula como caja de resonancia para la creación sonora: Nuevas arquitecturas y herramientas tecnológicas para acercar el arte sonoro al ámbito educativo. *Revista Electrónica de LEEME*, 43, 1-18. <https://doi.org/10.7203/LEEME.43.14007>
- Murillo, A., Tejada, J. Riaño, M.E. y Berbel, N. (2021). *Instrumentarium XX*. Nuevos sonidos en el aula de música. Valencia: Universitat de València. y Edictorialia.
- Murillo, J. Tejada, M.E. Riaño & N. Berbel, N. (2020). *Escuelas creadoras, Escuelas del cambio*. Edictorialia Música. Colección ArtsLab.
- 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.
- Sauer, T. (2009). *Notations 21*. Mark Batty Publisher.
- Thorne, K. (2008). *Motivación y creatividad en clase*. Barcelona: Graó.
- Villajojo, J. (2003). *Notación y grafía musical del siglo XX*. Sociedad General de Autores y Editores (SGAE).
- Vitta, M. (2003). *El sistema de las imágenes*. Barcelona: Paidós.
- Wigam, M. (2007). *Pensar visualmente*. Barcelona: Gustavo Gili.

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura en la Guía Docente Completa.