

SUBJECT TEACHING GUIDE

M1197 - Artistic Creation and Knowledge

Master's Degree in Research and Innovation in Educational Contexts

Academic year 2022-2023

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: + 2. DESPACHO PROFESORES (203)
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. Use of analogical and technological resources in creative processes. Workshop for the elaboration of expression and creation proposals.
2	Unconventional thought through art: the example of the historical avant-gardes. Creation of original works through techniques of deconstruction, collage and assembly. Formalization and analysis of artistic resources.

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 College of Education Board has approved the following agreements regarding spelling, plagiarism, and citation standards

Orthography

We understand that university students have assumed the linguistic abilities in relation to oral and written expression . Therefore, spelling (spelling, accentuation and punctuation), grammatical and lexical correction is essential and mandatory in the work and exams carried out as an essential condition to pass the subject.

Plagiarism

Regarding the fraudulent performance (plagiarism) of the evaluation tests, the qualification will adjust 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 The evaluation will directly imply a failing grade '0' in the subject in the corresponding call, thus invalidating any grade obtained in all the evaluation activities for the extraordinary call.

Citation rules.

APA Standards are assumed as citation criteria for all academic papers . Although these standards have different editions , as an initial reference we refer to the following BUC link: <https://web.unican.es/buc/recursos/guias-y-tutoriales/guia>

Observations for part-time students

The evaluation procedure for part-time students who do not attend class regularly will consist of taking an exam and/or handing in assignments indicated by the teacher, on the date established by the Faculty for the examination of the course. Those who attend class will be eligible for the same assessment as all students.

8. BIBLIOGRAPHY AND TEACHING MATERIALS

BASIC

- 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://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.
- 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.