

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 2022-2023

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 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

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
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.
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.
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.
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.
Que los/as estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.
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.
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.
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.
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.
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.
Competencias Específicas
Ser capaz de plantear un proyecto de investigación educativa en base a las fases definidas.
Conocer técnicas de recogida de información y elaborar distintas estrategias para ello.
Ser capaz de defender sus ideas con claridad, precisión y respeto a los demás.
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.
Contribuir a una "educación de la mirada" que permita a los educandos superar progresivamente la condición de espectadores para convertirse en intérpretes activos.
Conocer, comprender y apreciar la importancia del pensamiento docente del educador/a infantil, en el desarrollo de una práctica profunda, sólida y fundamentada.
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.
Conocer los beneficios del desarrollo de la inteligencia emocional en el ámbito educativo, personal y social.
Desarrollar un espíritu crítico sobre las condiciones necesarias para fomentar el bienestar en niños/as y adolescentes.
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.
Lograr formas de pensamiento crítico dirigidos a la interpretación de productos mediáticos basados en la imagen.

Competencias Específicas

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.

Desarrollar habilidades y estrategias que permitan diferenciar, seleccionar y elaborar materiales curriculares y medios didácticos concebidos desde las diferentes racionalidades curriculares.

Vincular la utilización de las TIC con el desarrollo de la sociedad de la información y sus implicaciones educativas.

Mantener una actitud positiva hacia las TIC y su aplicación en el campo educativo.

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.

Manifiestar habilidades de aprendizaje que permitan continuar la formación y el desarrollo profesional e investigador de manera autónoma.

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 Experimental(PLE)	
- Prácticas de Laboratorio en Ordenador (PLO)	
- Prácticas 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	PLE	PLO	CL	TU	EV	TG	TA	TU- NP	EV- NP	Semana
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.	12,50	5,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	7,50	20,00	0,00	0,00	1-4
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.	12,50	5,00	0,00	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	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
PLE	Horas de prácticas de laboratorio experimental
PLO	Horas de prácticas de laboratorio en ordenador
CL	Horas de prácticas 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				
<p>La Junta de la Facultad de Educación ha aprobado los siguientes acuerdos relativos a la ortografía, plagio y normas de citación</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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</p>				
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, 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.
- 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.

Ramírez, 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 (M^a 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.

Complementaria

BIBLIOGRAFÍA INVESTIGACIÓN

Borgdorff, H. (2005). *El debate sobre la investigación en las artes. Encuentro de expertos sobre arte como investigación*. Ghent, Amsterdam, Berlín y Gothenburg. Disponible en http://blogs.fad.unam.mx/assignatura/adriana_raggi/wp-content/uploads/2015/01/El-debate-sobre-la-investigaci-n-en-las-artes-2.pdf

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.

Gómez, P.P. y Lambuley, E. R. (2006). *Investigación en artes y el arte como investigación*. Bogotá: Universidad distrital Francisco José de Caldas. Disponible en https://issuu.com/paulusgo/docs/la_investigacion_en_artes_y_el_arte_como_investiga

Hernández Hernández, F. 2008. *La investigación basada en las artes. Propuestas para repensar la investigación en educación*. *Educatio Siglo XXI* 26, 85-118.

López-Cano, R., y Opazo, Ú. (2014). *Investigación artística en música. Problemas, métodos, experiencias y modelos*, 1. Barcelona: ESMUC.

Marín, R. (2006). *Investigación en Educación Artística*. Granada: Universidad de Granada.

Moreno, M.I. y López-Peláez, M.P. (2016). *Reflexiones sobre investigación artística e investigación educativa basada en las artes*. Madrid: Síntesis.

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

Observaciones