

GUÍA DOCENTE ABREVIADA DE LA ASIGNATURA

1293 - Creación Artística y Conocimiento

Máster Universitario en Investigación e Innovación en Contextos Educativos

Curso Académico 2023-2024

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	1293 - 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	MARIA ELENA RIAÑO GALAN				
E-mail	elena.riano@unican.es				
Número despacho	Edificio Interfacultativo. Planta: + 3. DESPACHO PROFESORES (342)				
Otros profesores	VICTOR ALBA RODRIGUEZ				

3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Adquiere el conocimiento y las habilidades suficientes para la identificación y caracterización de problemas de investigación propios del ámbito de la materia.
- Aplica los conocimientos adquiridos para desarrollar una investigación empírica sobre algún/algunos contenido/s de la materia.
- Logra una visión integrada de las artes y de sus posibilidades de aplicación.
- Conoce las investigaciones llevadas a cabo en el campo de la integración artística
- Valora la utilidad y calidad de las tareas educativas artísticas en la consecución de un aprendizaje creativo .
- Reflexiona sobre cómo evaluar el conocimiento a través de las artes integradas.
- Discrimina ámbitos heterogéneos de expresión artística y conocer sus relaciones interdisciplinarias.
- Comprende las relaciones polivalentes y diferenciales entre imagen, información y conocimiento.
- Aplica los principios del lenguaje gráfico-plástico en la elaboración de representaciones visuales en tanto hecho comunicativo.

4. OBJETIVOS

- Desarrollar la capacidad y eficacia del alumnado para la transferencia de conocimiento mediante el uso teórico-práctico de los lenguajes 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 en el sonido.
- Actualizar las competencias, el bagaje cultural y los recursos del alumnado mediante la comprensión y el análisis de obras artísticas y 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	El lenguaje sonoro y musical en integración con otras artes y su aplicación en contextos educativos. Proyectos e investigaciones de integración artística desde una perspectiva contemporánea. Diseño y creación de un proyecto de educación artística.
2	Medios mixtos de creación en el arte moderno y contemporáneo. Pensamiento plástico y recursos visuales aplicados a la transferencia de ideas y conceptos complejos. Desarrollo de modelos alternativos en la investigación docente y el diseño de proyectos educativos.

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN				
Descripción	Tipología	Eval. Final	Recuper.	%
individual	Trabajo	No	Sí	40,00
grupal	Trabajo	No	Sí	60,00
TOTAL				100,00
Observaciones				
<p>I. 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. Dicha circunstancia habrá de ser puesta en conocimiento del Centro'.</p> <p>II. 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>III. Con relación a las normas de citación se asume como criterio de citación las Normas APA (7ª edición) para todos los trabajos académicos: https://web.unican.es/buc/recursos/guias-y-tutoriales/guia?g=28</p>				
Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial				
<p>El procedimiento de evaluación para el alumnado a tiempo parcial que no acude a clase con regularidad consistirá en la realización de los trabajos que los docentes consideren pertinentes según los contenidos impartidos en la asignatura. Aquellos que acuden a clase podrán acogerse a la misma evaluación que el resto de estudiantes.</p>				

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Práctica, técnica, procesos, creatividad y función del arte en el contexto actual

Bernádez, C.; Vega, J. (2022). *Materialidad y técnica. Una aproximación cultural a la práctica artística occidental*. Madrid: Cátedra.

Csikszentmihalyi, M. (1998). *Creatividad: El flujo y la psicología del descubrimiento y la invención*. Barcelona: Paidós.

Eisner, E. W. (2004). *El arte y la creación de la mente*. Barcelona: Paidós.

Gompertz, W. (2023). *Mira lo que te pierdes. El mundo visto a través del arte*. Barcelona: Taurus.

González-García, R. (2016) La práctica artística contemporánea como experiencia interdisciplinar abierta al aprendizaje transversal. En *Arte y políticas de identidad: "culturas de creatividad"*, 14, pp. 51-68. Disponible en:

<https://revistas.um.es/reapi/article/view/280481/205091>

Martínez Moro, J. (2011). *Crítica de la razón plástica. Método y materialidad en el arte moderno y contemporáneo*. Gijón: Ediciones Trea.

Munari, B. (2018). *Fantasía, invención, creatividad e imaginación en las comunicaciones visuales*. Barcelona: Gustavo Gili.

Salabert, P. (2013) *Teoría de la creación en el arte*. Madrid: Akal.

Speranza, Graciela (2022). *Lo que no vemos, lo que el arte ve*. Barcelona: Anagrama.

Wagensberg, J. (2017) *Teoría de la creatividad: eclosión, gloria y miseria de las ideas*. Barcelona: Tusquets.

Vanguardias artísticas / Concepto y reflexión del arte / Cultura visual, digital u objetual/Arte sonoro

Álvarez-Fernández, Miguel. 2009. "Panorama del arte sonoro y la música experimental en la Península Ibérica / Outlook on Sound Art and Experimental Music at the Iberian Peninsula", in *Experimentaclub – LIMb0: proyecto iberoamericano de intercambio artístico y cooperación cultural*, Javier Piñango and Jorge Haro (eds.), Madrid: Experimentaclub, pp. 53-64. ISBN 978-987-25783-0-5.

Alonso, C. (2010). *Improvisación Libre: la composición en movimiento. Dos Acordes*.

ARTE SONORO. Madrid, La Casa Encendida, 2010.

Barber, Llorenç: *La mosca tras la oreja: de la música experimental al arte sonoro en España*. Madrid. Sociedad General de Autores, 2010.

Belting, H. (2007). *Antropología de la imagen*. Buenos Aires: Katz Editores.

Bois, Yves-Alain: *La Anarquía del Silencio. John Cage y el arte experimental*. Barcelona, MACBA, 2009.

Brea, J.L. (2010). *Las tres eras de la imagen. Imagen-materia, film, e-image*. Madrid: Akal.

Bull, Michael y Back, Les (eds.). *The auditory culture reader*. Oxford, Berg, 2004.

Cage, John: *Silencio*. Madrid, Ardora Ediciones, 2002.

Chion, Michel: *La audiovisión*. Madrid, Paidós Iberica, S.A., 1993.

Daniels, Dieter y Naumann, Sandra (eds.): *See this sound, audiovisuology compendium, an interdisciplinary Survey of Audiovisual Culture*. Köln, Walther König, 2010.

Gombrich, E.H., et al. (1983). *Arte, percepción y realidad*. Barcelona: Paidós.

Guasch, A. M. (2021). *Derivas. Ensayos críticos sobre Arte y pensamiento*. Madrid: Akal.

--- (2016). *El Arte en la era de lo global, 1989-2015*. Madrid: Alianza Forma.

--- (2000). *El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural*. Madrid: Alianza Forma.

Lynch, E. (2020). *Ensayo sobre lo que no se ve*. Madrid: Abada.

Mitchell, W.J.T. (2009). *Teoría de la imagen. Ensayos sobre representación verbal y visual*. Madrid: Akal.

Harman, Graham (2021). *Arte y objetos*. Madrid: Enclave de libros.

Kahn, Douglas: *Noise, Water, Meat: A History of Sound in the Arts*. Cambridge: MIT Press, 1999.

LaBelle, Brandon: *Background Noise: Perspectives on Sound Art*. Nueva York y Londres, The Continuum International Publishing Group, 2006.

Lund, Cornelia y Lund, Holger (eds.). *Audio. Visual-On Visual Music and Related Media*. Baden- Wurttemberg, Arnoldsche, 2007.

Marchán Fiz, S. (2012). *Del arte objetual al arte de concepto*. Madrid: Akal.

MASE. I Muestra de Arte Sonoro Español: *Senxsperiment 2006 / Comisario José Iges*. Lucena (Córdoba), Weekend Proms, 2007.

Martín Prada, J. (2023). *Teoría del arte y cultura digital*. Madrid: Akal.

Micheli, M. (2002). *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. Madrid: Alianza.

Mirzoeff, N. (2003). *Una introducción a la cultura visual*. Barcelona: Paidós.

Mitchell, W.J.T. (2019). La ciencia de la imagen. Iconología, cultura visual y estética de los medios. Madrid: Akal.
Ono, Y. (2006). Pomelo (Vol. 15). Univ de Castilla La Mancha.
Ramirez, J.A., (2009). El objeto y el aura. Madrid: Akal
Vitta, M. (2003). El sistema de las imágenes. Barcelona: Paidós.
Wigam, M. (2007). Pensar visualmente. Barcelona: Gustavo Gili.

Aplicaciones didácticas

Aguirre, I. (2005). Teoría y prácticas en educación artística. Barcelona: Octaedro.
Bamford, A. (2009). El factor ¡WUAU! El papel de las artes en la educación. Barcelona: Octaedro.
Chalmers, F. G. (2003). Arte, educación y diversidad cultural. Barcelona: Paidós.
Clapp, E. P. (2019). La creatividad como proceso participativo y distribuido: implicación en las aulas. Narcea Ediciones.
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.
Gardner, H. (1994). Educación artística y desarrollo humano. Barcelona: Paidós.
González-García, R. (2016). El arte y su educación en la era de la hipermediación digital. En: Aida Sánchez Serdio (coord). «Arte y educación». Artnodes. N.º 17, págs. 43-51. UOC. Disponible en:
<http://journals.uoc.edu/ojs/index.php/artnodes/article/view/n17-gonzalez/n17>
Morales, E. (ed.) (2020). Esto lo hago yo. Residencias de arte en la escuela. Madrid: Catarata
Thorne, K. (2008). Motivación y creatividad en clase. Barcelona: Graó.
Revista Eufonía. Didáctica de la música. Monográficos:
-Partituras gráficas
-Audiovisión
-Arte sonoro
-Instalaciones sonoras en las aulas
-Educación musical e historias de visa
-Tic y Creación sonora

Investigación

Hernández y Hernández, F.; Calderón García, N. (2019). La investigación artística. Un espacio de conocimiento disruptivo en las artes y en la universidad. Barcelona: Octaedro.
Marín, R. (2006). Investigación en Educación Artística. Granada: Universidad de Granada.
Moreno Montoro, M. I. (2016). Reflexiones sobre investigación artística e investigación educativa basada en las artes. Madrid: Síntesis.
López-Cano, R., & San Cristóbal, Ú. (2014). Investigación artística en música. Problemas, métodos, experiencias y modelos, 1.
Vilar, G. (2021). Disturbios de la razón: la investigación artística. Madrid: Antonio Machado.
Moreno, M.I. y López-Peláez, M.P. (2016). Reflexiones sobre investigación artística e investigación educativa basada en las artes. Madrid: Síntesis.
Rose, G. (2020). Metodologías visuales. Una introducción a la investigación con materiales visuales. Murcia: Cendeac.

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.