

Facultad de Educación

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA

1293 - Creación Artística y Conocimiento

Máster Universitario en Investigación e Innovación en Contextos Educativos
Optativa. Curso 1

Curso Académico 2023-2024

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	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

2. CONOCIMIENTOS PREVIOS

--

3. COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS TRABAJADAS

Competencias Genéricas
Que los/as estudiantes hayan demostrado la capacidad de concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación con seriedad académica.
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 los/as estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
Que los/as estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
Competencias Específicas
Relacionar la investigación con la mejora de la calidad y la innovación educativa.
Conocer y valorar críticamente los principales supuestos y paradigmas teórico-metodológicos de la investigación educativa.
Adquirir competencias en comprensión, análisis y aplicación de los conocimientos adquiridos en el diseño y desarrollo de una investigación o innovación educativa.
Adquirir habilidades de aprendizaje autónomo avanzado en la búsqueda, acceso y manejo de diferentes fuentes de investigación.
Desarrollar la capacidad de expresar, presentar y comunicar resultados u hallazgos de investigación de forma coherente y estructurada.
Adquirir una visión crítica y ética para interpretar críticamente los resultados científicos técnicos en el ámbito de los temas tratados en el máster.
Realizar contribuciones originales, innovadoras y creativas, planificando, realizando y comunicando resultados científicos y técnicos tanto a público especializado y no especializado en el ámbito de estudio.
Competencias Básicas
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
Que los 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 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 estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
Competencias Transversales
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 autoregulación emocional.

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.

5. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DOCENTES	
ACTIVIDADES	HORAS DE LA ASIGNATURA
ACTIVIDADES PRESENCIALES	
HORAS DE CLASE (A)	
- Teoría (TE)	20
- Prácticas en Aula (PA)	20
- Prácticas de Laboratorio Experimental(PLE)	
- Prácticas de Laboratorio en Ordenador (PLO)	
- Prácticas Clínicas (CL)	
Subtotal horas de clase	40
ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO (B)	
- Tutorías (TU)	6
- Evaluación (EV)	4
Subtotal actividades de seguimiento	10
Total actividades presenciales (A+B)	50
ACTIVIDADES NO PRESENCIALES	
Trabajo en grupo (TG)	25
Trabajo autónomo (TA)	25
Tutorías No Presenciales (TU-NP)	
Evaluación No Presencial (EV-NP)	
Total actividades no presenciales	50
HORAS TOTALES	100

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE													
CONTENIDOS		TE	PA	PLE	PLO	CL	TU	EV	TG	TA	TU-NP	EV-NP	Semana
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.	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,00	12,50	12,50	0,00	0,00	4
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.	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,00	12,50	12,50	0,00	0,00	4
TOTAL DE HORAS		20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	6,00	4,00	25,00	25,00	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.	%										
individual	Trabajo	No	Sí	40,00										
<table border="1"> <tr> <td>Calif. mínima</td> <td>5,00</td> </tr> <tr> <td>Duración</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fecha realización</td> <td>A lo largo del curso en los tiempos establecidos para ello.</td> </tr> <tr> <td>Condiciones recuperación</td> <td>Mediante la presentación de los trabajos correspondientes en el plazo abierto para tal efecto</td> </tr> <tr> <td>Observaciones</td> <td></td> </tr> </table>		Calif. mínima	5,00	Duración		Fecha realización	A lo largo del curso en los tiempos establecidos para ello.	Condiciones recuperación	Mediante la presentación de los trabajos correspondientes en el plazo abierto para tal efecto	Observaciones				
Calif. mínima	5,00													
Duración														
Fecha realización	A lo largo del curso en los tiempos establecidos para ello.													
Condiciones recuperación	Mediante la presentación de los trabajos correspondientes en el plazo abierto para tal efecto													
Observaciones														
grupal	Trabajo	No	Sí	60,00										
<table border="1"> <tr> <td>Calif. mínima</td> <td>5,00</td> </tr> <tr> <td>Duración</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fecha realización</td> <td>A lo largo del curso en los tiempos establecidos para ello.</td> </tr> <tr> <td>Condiciones recuperación</td> <td>Mediante la presentación de los trabajos correspondientes en el plazo abierto para tal efecto</td> </tr> <tr> <td>Observaciones</td> <td></td> </tr> </table>		Calif. mínima	5,00	Duración		Fecha realización	A lo largo del curso en los tiempos establecidos para ello.	Condiciones recuperación	Mediante la presentación de los trabajos correspondientes en el plazo abierto para tal efecto	Observaciones				
Calif. mínima	5,00													
Duración														
Fecha realización	A lo largo del curso en los tiempos establecidos para ello.													
Condiciones recuperación	Mediante la presentación de los trabajos correspondientes en el plazo abierto para tal efecto													
Observaciones														
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														
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.														

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.

Complementaria

9. SOFTWARE

PROGRAMA / APLICACIÓN	CENTRO	PLANTA	SALA	HORARIO
De acuerdo con los proyectos que se realicen podrán utilizarse herramientas tecnológicas y programas de producción y edición musical.				

10. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS

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

Observaciones