

Guía docente de la asignatura

Creatividad y Educación Musical

Fecha última actualización: 09/07/2021
Fecha de aprobación por la Comisión Académica: 14/07/2021

Máster

Máster Universitario en Educación Musical: una Perspectiva Multidisciplinar

MÓDULO

Módulo 2. Asignaturas Específicas

RAMA

Ciencias Sociales y Jurídicas

CENTRO RESPONSABLE DEL TÍTULO

Escuela Internacional de Posgrado

Semestre

Segundo

Créditos

5

Tipo

Optativa

Tipo de enseñanza

Presencial

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (Según memoria de verificación del Máster)

Muchas son las definiciones que se han dado de creatividad y mucho lo que se ha escrito para su fundamentación. Los componentes básicos de la creatividad han sido explicitados por numerosos investigadores y se basan en la interrelación de capacidades intelectuales, de conocimiento, formas de pensamiento, personalidad, motivación y ambiente. Los factores mentales que se atribuyen a la creatividad hacen referencia a la fluidez de pensamiento o productividad, flexibilidad, originalidad, inventiva..., unas características cognoscitivas y afectivas muy relacionadas con la percepción, el buen autoconcepto y la autoimagen, la imaginación, la capacidad crítica y la curiosidad intelectual. Siempre coinciden en atribuir a este concepto la capacidad de hacer, crear o engendrar algo nuevo, producto de un pensamiento divergente, en oposición a lo evidente, que sería la manera de manifestarse del pensamiento convergente. La creatividad hay que entenderla como un hecho que se produce con la confluencia de las vías intelectual, ecológica y multisensorial, que proyectan los tres indicadores del proceso creativo: imaginación, originalidad y expresión.

Bloque 1.

- Conceptualización y práctica del concepto de creatividad musical, especialmente en las aulas.
- Uso creativo de determinadas metodologías de la educación musical: Paynter, Schaffer, etc

Bloque 2.

- Nuevas aproximaciones de trabajo con la música en las aulas.

- La educación formal generalista.

COMPETENCIAS

COMPETENCIAS BÁSICAS

- CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
- CB7 - 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.
- CB8 - 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.
- CB9 - 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.
- CB10 - 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 GENERALES

- CG02 - Que los estudiantes posean espíritu crítico que le permita emitir juicios personales sobre la información disponible de la materia de estudio y plantear hipótesis originales y razonables.
- CG03 - Que los estudiantes sean capaces de aplicar a situaciones novedosas o en contextos poco conocidos los conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos.
- CG06 - Que los estudiantes presenten públicamente ideas, hipótesis y resultados de investigación.
- CG08 - Que los estudiantes desarrollen soltura en la obtención y análisis de información de distintas fuentes.
- CG09 - Que los estudiantes puedan redactar trabajos de investigación bien contruidos y plantear estructuras lógicas de proyectos de investigación.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

- CE01 - Que los estudiantes sean capaces de plantear y evaluar problemas de investigación en educación musical.
- CE03 - Que los estudiantes logren buscar fuentes bibliográficas y sean capaces de analizar críticamente la literatura existente sobre temas específicos relacionados con la investigación en educación musical.
- CE09 - Que los estudiantes logren asimilar de forma crítica diferentes conocimientos relacionados con la formación recibida en las materias de los módulos teóricos, metodológico y disciplinar.
- CE11 - Que los estudiantes sean capaces de abordar el análisis objetivo de fuentes y documentos de consulta en diferentes soportes y localizaciones.
- CE12 - Que los estudiantes sepan realizar análisis de datos en las dimensiones

cuantitativa y cualitativa e interpretarlos acertadamente.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES

- CT01 - Que los estudiantes aprendan a relacionar los contenidos disciplinares con su aplicación en el desarrollo de un trabajo de investigación empírico.
- CT02 - Que los estudiantes identifiquen la necesidad de aplicar los conocimientos sobre metodología de investigación en ciencias sociales a cualquier diseño de investigación en educación musical.
- CT04 - Que los estudiantes empleen técnicas de búsqueda de fuentes científicas de información de forma amplia y transversal.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

El alumno sabrá/comprenderá:

- Utilizar diferentes técnicas para desarrollar la creatividad.
- Fomentar el pensamiento divergente a partir de la aplicación de técnicas que faciliten o generen posibles soluciones.
- Resolver problemas, o elaborar productos, que son de gran valor para un determinado contexto musical cultural.
- Elaborar diferentes herramientas para evaluar la creatividad musical.

El alumno será capaz de:

- Promover el uso de los procesos creativos en el aula como base del desarrollo musical.
- Integrar experiencias creativas profesionales con procesos de formación, a través de la reflexión crítica sobre todo lo que se experimenta o se aprende.
- Valorar la importancia de la innovación docente como vía para la mejora del proceso de enseñanza- aprendizaje musical.
- Desarrollar una actitud positiva, crítica y ética hacia la creatividad musical.

PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS

TEÓRICO

1. Definiciones de Creatividad. Aptitud y actitud.
2. Componentes básicos de la creatividad. Interrelación de capacidades intelectuales, conocimiento, formas de pensamiento, personalidad, motivación y ambiente.
3. Teorías psicológicas del desarrollo de la creatividad. Inteligencia y personalidad.
4. Personalidades creativas: Las características cognoscitivas y afectivas relacionadas con la percepción, autoconcepto, autoimagen, imaginación, capacidad crítica, curiosidad intelectual.

PRÁCTICO

1. La creatividad y la educación musical: La improvisación y el desarrollo de la creatividad musical.
2. La creatividad musical en la escuela. “Hacer y expresar música”.

3. El desarrollo de la capacidad creadora. La idea musical. Principios compositivos generales: repetición, variación y contraste.

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL

Aróstegui, J.L.(2012). El desarrollo creativo en Educación Musical: del genio artístico al trabajo colaborativo. *Educação*, 37 (1), 31-44.

Barrett, M.S. y Tafuri, J. (2012). Creative meaning-making in infants' and young children's musical cultures. En G.E. McPherson y G.F. Welch (Eds.), *The Oxford Handbook of Music Education* (296-313). New York: Oxford University Press.

Beineke, V. (2017). Componiendo colaborativamente en la escuela: entre teorías y prácticas en el campo del aprendizaje musical creativo. *Revista Internacional de Educación Musical*, 5, 31-39.

Burnard, P. (2012). Musical creativity as practice. En G.E. McPherson y G.F. Welch (Eds.), *The Oxford Handbook of Music Education* (319-335). New York: Oxford University Press.

Burnard, P. y Murphy, R. (2017). Enseñar música de forma creativa. Madrid: Morata.

Childs, J. (2005). Desarrollando la creatividad y la imaginación. En J. Childs, *Haciendo la música especial* (94-106). Madrid: Akal.

Epelde, A. (2007). Creatividad musical en Educación Primaria. *Música y Educación*, 69, 55-70.

Espinosa, S. (2007). Creación sonora en tiempo real. Una propuesta colectiva en la escuela secundaria. En AA.VV. *La creatividad en la clase de música: componer y tocar* (pp. 81-89). Barcelona: Graó.

Delalande, F. (2007). De la exploración sonora a la invención musical. En M. Díaz y M.E. Riaño (Eds.), *Creatividad en Educación Musical* (pp. 71-76). Santander: Universidad de Cantabria y Fundación Marcelino Botín.

Giráldez, A. (2007). La composición musical en el aula (8-12). En M. Díaz y M.E. Riaño (Eds.), *Creatividad en Educación Musical* (pp. 97-111). Santander: Universidad de Cantabria y Fundación Marcelino Botín.

Hargreaves, D.J. (1998). Creatividad, personalidad y desarrollo musical. En D.J. Hargreaves, *Música y desarrollo psicológico* (pp. 159-195). Barcelona: Graó.

Herrero, C. (2008). La identidad musical de los niños y su desarrollo a través de la creación musical. En C. García (Coord.), *La competencia artística: creatividad y apreciación crítica* (pp. 61-73). Madrid: Ministerio de Educación, Política social y Deporte, Subdirección General de Información y Publicaciones.

Higueras, F. (2010). Interpretación musical y creatividad: aplicaciones didácticas. *Música y Educación*, 81, 34-46.

Ocaña, A. (2020). *La experiencia musical como mediación educativa*. Barcelona: Octaedro.

- Ocaña-Fernández, A., Montes-Rodríguez, R. y Reyes-López, M.L. (2020) Creación musical colectiva: análisis de prácticas pedagógicas disruptivas en Educación Superior. *Revista Electrónica Complutense de Investigación en Educación Musical*, 17, 3-12.
- Ódena, O. (2005). Creatividad en la educación musical. Teoría y percepciones docentes. *Eufonía*, 35, 82-94.
- Paynter, J (1999). *Sonido y estructura* (pp. 10-38). Madrid: Akal.
- Rusinek, G. (2005). La composición en el aula de Secundaria. *Musiker*, 14, 191-208.
- Rusinek, G. (2006). La composición cooperativa como modelo de aprendizaje musical centrado en el alumno. En C. Fuertes (Ed.), *VI Jornades de Música: Nous models d'aprenentatge musical* (pp. 27-36). Barcelona: Institut de Ciències de l'Educació, Universitat de Barcelona.
- Wiggins, J. y Espeland, M.I. (2012). Creating in music learning contexts. En G.E. McPherson y G.F. Welch (Eds.), *The Oxford Handbook of Music Education* (341-360). New York: Oxford University Press.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Alsina, M. (2009). Competencias creativas en el aula de música, *Eufonía*, 45, 98-107.
- Barnes, J.M. (2001). Creativity and composition in music, en C. Philpott y C. Plummeridge (Eds.). *Issues in music teaching*. Oxon: RoutledgeFalmer, pp. 92-104.
- Bennet, R. (1999): *Forma y diseño*. Madrid. Akal.
- Bernal J. (2005). Creatividad y Educación Musical. Aportaciones del estudio realizado en diferentes centros andaluces, en M.A. Gervilla y J. Bernal (Dir.) *Creatividad: aspectos psicológicos educativos y sociales*. Madrid: Dykinson, pp. 331-344.
- Bernal, J. (2005). Sentir, vivir, pensar, expresar música, *Eufonía*, 33, 8-19.
- Burnard, P. (2012). *Musical creativities in practice*. Oxford/Nueva York: Oxford University Press.
- Burnard, P. (2012) (Ed.) *Musical creativiity as practice*, en G. E. McPherson y G.F. Welch (Eds.). *The Oxford Handbook of Music Education*, Vol. 2, New York : Oxford University Press, pp. (327-416).
- Csikszentmihalyi, M. (1998). *Creatividad. El fluir y la psicología del descubrimiento y la invención*. Barcelona, Paidós.
- Delalande, F. (2005). La invención musical, del nacimiento a la adolescencia: contexto histórico, tecnológico y social, *Eufonía*, 35, 57-67. DÍAZ, M. Y RIAÑO M.E. (2007) (Coords.). *Creatividad en Educación Musical*. Santander : Universidad de Cantabria : Fundación Marcelino Botín
- Epelde, A. (2007). Creatividad musical en Educación Primaria, *Música y Educación*, 69, 55-70.
- Espinosa, S. (2007). Creación y pedagogía: los compositores van al aula, en M. Díaz y A. Giráldez (Coords.). *Aportaciones teóricas y metodológicas a la Educación Musical. Una selección de*

autores relevantes. Barcelona: Graó.

Fraga, A.L. y Vaughan, M.M. (1980). Creatividad musical. Fundamentos y estrategias para su desarrollo. Buenos Aires: Casa América. S.A.

Gardner, H. (2008). Mentes creativas. Una anatomía de la creatividad. Barcelona. Paidós.

Gardner, H. (2005). Las cinco mentes del futuro. Barcelona: Paidós

Glover, J. (2004). Niños compositores (4-14 años). Barcelona: Graó.

Goleman, D. (2000). Espíritu creativo. La revolución de la creatividad. Buenos Aires: Vergara.

Hargreaves, D.J. (1998). Creatividad, personalidad y desarrollo musical, en Música y desarrollo psicológico. Barcelona: Graó, pp. 159-195.

Hargreaves, D.; Miell, D.; MacDonald, R. (2012). (Coords.). Music imaginations: multidisciplinary perspectives on creativity, performance and perception. Oxford: Oxford University Press.

Hemsey de Gainza, V. (1983). La improvisación musical. Buenos Aires: Ricordi Americana

Howard, J. (2000). Aprendiendo a Componer. Madrid: Akal.

Lamgeveld, J. (2002). Escuchar y mirar. Teoría de la música. Madrid: Akal.

Logan, L.M. y Logan, V.G. (1980). Estrategias para una enseñanza creativa. Barcelona: Oikos – tau.

Ódena, O. (2012). (Coord.). Musical creativity: Insights from Music Education Research. Franham (Surrey)/Burlington (Vermont): Ashgate.

Ódena, O. (2013). Creatividad en educación musical: una exploración cualitativa, en M. Díaz y A. Giráldez (Coords.). Investigación cualitativa en Educación Musical. Barcelona: Graó, pp. 99-115.

Ocaña, A. y Reyes, M.L. (2018). Ecología del aprendizaje musical: interacciones culturales e institucionales. En J.B. Martínez Rodríguez y E. Fernández Rodríguez (Comps.). Ecologías del aprendizaje: Educación Expandida en Contextos Múltiples. (pp. 171-188). Madrid: Morata.

Ocaña, A. y Reyes, M.L. (2019). 'My Favorite Song': Understanding a music learning ecology of children from interaction among media, family and school contexts. British Journal of Music Education, 36(2), 113-123.

Paynter, J (1991). Oír aquí y ahora. Buenos Aires: Ricordi.

Paynter, J (1999). Sonido y estructura. Madrid: Akal.

Rusinek, G. . (2007). Student's perspectives in a collaborative composition project at a Spanish secondary school, Music Education Research, 9(3),323-335.

Sternberg, R. J. (1999). Handbook of Creativity. Cambridge: Cambridge University

Tafari, J. (2006). ¿Se nace musical?. Cómo promover aptitudes musicales en los niños. Barcelona:Graó.

Thorne, K. (2008). Motivación y creatividad en clase. Barcelona: Graó.

Vechi, V. (2013). Arte y creatividad en Reggio Emilia. Madrid: Morata.

ENLACES RECOMENDADOS

Recursos online:

Revista electrónica Creatividad y Sociedad (<http://creatividadysociedad.com>)

Revista electrónica complutense de investigación en educación musical (<https://revistas.ucm.es/index.php/RECI/index>)

Revista Eufonía. Didáctica de la música (<http://eufonia.grao.com/revistas/presentacion.asp?ID=7>)

Revista Internacional en Educación Musical (<https://revistaeducacionmusical.org/index.php/rem1>)

METODOLOGÍA DOCENTE

- MD01 Clases presenciales
- MD02 Seminarios y debates orientados
- MD03 Sesiones de orientación
- MD04 Trabajo autónomo y en grupo

EVALUACIÓN (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la calificación final)

EVALUACIÓN ORDINARIA

El artículo 17 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada establece que la convocatoria ordinaria estará basada preferentemente en la evaluación continua del estudiante, excepto para quienes se les haya reconocido el derecho a la evaluación única final. Para esta evaluación continua se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

- Asistencia, participación y ejecución de las actividades propuestas: 20%
- Realización de un trabajo de reflexión individual a partir de los contenidos teórico-prácticos desarrollados en clase: 40%
- Realización de un informe a partir de diferentes lecturas propuestas por el docente: 40%

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

El artículo 19 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada establece que los estudiantes que no hayan superado la asignatura en la convocatoria ordinaria dispondrán de una convocatoria extraordinaria. A ella podrán concurrir todos los

estudiantes, con independencia de haber seguido o no un proceso de evaluación continua. De esta forma, el estudiante que no haya realizado la evaluación continua tendrá la posibilidad de obtener el 100% de la calificación mediante la realización de una prueba y/o trabajo.

- Realización de un trabajo teórico-práctico sobre los contenidos de la asignatura.

EVALUACIÓN ÚNICA FINAL

El artículo 8 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada establece que podrán acogerse a la evaluación única final, el estudiante que no pueda cumplir con el método de evaluación continua por causas justificadas.

Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras semanas de impartición de la asignatura o en las dos semanas siguientes a su matriculación si ésta se ha producido con posterioridad al inicio de las clases, lo solicitará, a través del procedimiento electrónico, a la Coordinación del Máster, quien dará traslado al profesorado correspondiente, alegando y acreditando las razones que le asisten para no poder seguir el sistema de evaluación continua.

La evaluación en tal caso consistirá en la realización de un trabajo teórico-práctico sobre los contenidos de la asignatura en el que el estudiante acredite su conocimiento y reflexión crítica sobre los mismos.

INFORMACIÓN ADICIONAL

La asistencia a las clases presenciales de la asignatura es obligatoria.

