

1. UNIDAD ACADÉMICA

Programa Académico de Bachillerato

2. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Nombre de la asignatura: **ARTE**

Requisitos: No tiene

Período: Primer semestre 2024

Coordinadora de la asignatura: Daniela Capona P

Curso	Módulo	Profesores de Cátedra
A y B	- Teatro - Música - Artes Visuales	- Daniela Capona P. - Juan Vergara P. - Danae Díaz J.

3. HORAS DE TRABAJO

Cátedra	4,5 horas
---------	-----------

4. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA / RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Entregar una visión sintética de algunos de los componentes esenciales de la disciplina del arte, tanto en el área de Música, como en Artes Visuales y Teatro, como una manera de generar una visión crítica y reflexiva.

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

- Revisar hitos ineludibles en la Historia de las Artes.
- Desarrollar competencias para la comprensión de los fenómenos artísticos.

6. SABERES / CONTENIDOS

MÚSICA:

1. La dimensión práctica del Lenguaje Musical.

- a) Parámetros del Sonido.
 - Duración.
 - Altura.
 - Intensidad.
 - Timbre.
- b) Parámetros de la Música
 - Ritmo: Pulso, acento y ritmo.
 - Melodía / Armonía.
 - Dinámica
 - Timbre
- c) Estructura formal de la música
 - Forma binaria y ternaria
- d) Género y Textura
- e) Características de estilo en función de los parámetros.

2. Música tonal

- a) Estructura del Modo Mayor.
- b) Estructura del Modo Menor.
- c) Eje Tonal y eje de tensión.
- d) Escalas y funciones armónicas; tríadas y tétradas sobre la dominante y la sensible.

3. Música del Siglo XX

- a) Expresionismo; Segunda Escuela de Viena. Periodo atonal libre y periodo atonal serial; Arnold Schoenberg.
- b) Serialismo Integral.
- c) Música Concreta y Electrónica.
- d) Música Espectral.

ARTES VISUALES:

1. ¿Se puede definir “el arte”?:
Elementos para la comprensión del problema del arte.
Complejidad de los discursos artísticos y del campo del arte.
2. Movimientos artísticos del Siglo XIX:
Dialéctica clásico – romántica. Realismo.
El iluminismo, la ilustración, lo sublime y la noción de progreso.
3. La modernidad y lo moderno:
Paradigma o porción de la Historia.
La humanidad como centro productivo.
Impresionismo, neoimpresionismo y postimpresionismo.

4. Las vanguardias del siglo XX:
Cubismo y vanguardia heroica.
Revisión de movimientos.
Esquema arte/político inmerso en el panorama productivo.
5. Neovanguardia.
¿Copia o fracaso de la utopía?
Duchamp: personaje del cambio.
6. El arte actual:
La expansión formal del arte y nuevos problemas estético/discursivos: género, raza, clase.

TEATRO:

El teatro, imagen del ser humano:

- a) Ritualidad y teatralidad
(Relación teatro rito, fiesta popular, teatralidad en la edad media, teatralidad social). Se propone una aproximación al fenómeno teatral desde su origen ritual (dionisiaco, como referente más conocido) con el fin de que el estudiante comprenda el origen de los códigos teatrales y las dinámicas semióticas del mismo. Se vinculará por lo tanto el teatro con el ritual tanto religioso, como político o social vinculando la instancia del teatro con la de la celebración (fiesta popular).
- b) El modelo clásico (Teatro en la antigua Grecia. Funciones, funcionamiento
Conceptos de mimesis, representación, ficción, tragedia, comedia. Una vez comprendido el origen de la representación se indagará en las características tanto textuales como escénicas del periodo clásico en tanto estas sientan las bases y actúan como referentes para buena parte de la práctica escénica posterior en Occidente. Se revisarán las características de los géneros (tragedia y comedia) sus estructuras y sus funciones sociales con miras a comprender sus funcionamientos a lo largo de la historia del teatro europeo. Se abordará especialmente la estructura aristotélica como matriz articuladora de los relatos teatrales vigente hasta la actualidad.

- c) El modelo clásico (Teatro en la antigua Grecia. Funciones, funcionamiento
Conceptos de mimesis, representación, ficción, tragedia, comedia. Una vez comprendido el origen de la representación se indagará en las características tanto textuales como escénicas del periodo clásico en tanto estas sientan las bases y actúan como referentes para buena parte de la práctica escénica posterior en Occidente. Se revisarán las características de los géneros (tragedia y comedia) sus estructuras y sus funciones sociales con miras a comprender sus funcionamientos a lo largo de la historia del teatro europeo. Se abordará especialmente la estructura aristotélica como matriz articuladora de los relatos teatrales vigente hasta la actualidad.
- d) El fenómeno escénico. Panorama de los estilos modernos.

Se persigue que el estudiante pueda identificar los componentes del fenómeno escénico y la forma en que estos se relacionan entre sí configurando múltiples sentidos. Se abordará el teatro del siglo XX como periodo en que la actividad teatral privilegia el trabajo escénico por sobre la representación de textualidades. El estudiante conocerá algunos de los trabajos emblemáticos de las vanguardias históricas, así como características generales de algunos de los teatristas renovadores de la escena del siglo XX en Europa.
- e) Performance, la inclusión de lo real en la escena de fin de siglo. Se aborda la fractura de la representación y el cuestionamiento a los términos tradicionales de lo escénico. El estudiante conocerá los rasgos y principios fundamentales del arte de la performance identificándola como producto de un contexto social y cultural específico.

7. METODOLOGÍA

Clases teóricas con registros musicales, visuales y dramáticos.

Asistencia presencial o vía streaming a conciertos, exposiciones y representaciones escénicas. Exhibición de materiales audiovisuales.

8. EVALUACIÓN Y PONDERACIONES

8.1. Estructura de pruebas y ponderaciones

Cátedra Artes Visuales	Ponderación
Evaluación parcial 1 (EP1)	50%
Evaluación parcial 2 (EP2)	50 %

$$\text{NAV} = \text{EP1} \times 0,50 + \text{EP2} \times 0,50$$

Cátedra Música	Ponderación
Evaluación parcial 1 (EP1)	50%
Evaluación parcial 2 (EP2)	50 %

$$\text{NM} = \text{EP1} \times 0,50 + \text{EP2} \times 0,50$$

Cátedra Teatro	Ponderación
Evaluación parcial 1 (EP1)	50%
Evaluación parcial 2 (EP2)	50 %

$$\text{NT} = \text{EP1} \times 0,50 + \text{EP2} \times 0,50$$

8.2. Fórmula para el cálculo de la nota de presentación (NP) a examen.

La nota de presentación corresponde al promedio total entre Artes Visuales (NAV), Música (NM) y Teatro (NT):

$$\text{NP} = (\text{NAV} + \text{NT} + \text{NM}) / 3$$

Las evaluaciones parciales serán realizadas de forma independiente por cada módulo (Artes Visuales, Música, Teatro), en sus respectivos horarios de clase o mediante la solicitud de informes, ensayos o investigaciones con fechas definidas por cada módulo.

Las y los estudiantes deben rendir todas las evaluaciones de cada módulo para obtener su nota de presentación. Tal como lo señala el reglamento del Programa de Bachillerato, no realizar alguna de las evaluaciones sin justificación es causal de reprobación del curso, con nota 1,0.

Podrán conservar la NP los estudiantes que tengan nota igual o superior a 4,0 y una asistencia igual o superior al 60% en cada uno de los módulos del curso. El estudiante cuya asistencia a alguno de los módulos sea menor a este porcentaje deberá rendir examen.

Examen Final (E): 30 %

La nota mínima de presentación al examen final será 3,5. Los estudiantes con nota superior a 4,0 podrán igualmente presentarse a examen.

Fórmula para el cálculo de la nota final (NF)

$$NF = NP \times 0,7 + E \times 0,3$$

9. REQUISITOS DE APROBACIÓN

Nota Final	mayor o igual a 4,0

9.1 Fórmulas de recuperación

- Se acordarán nuevas fechas de entrega para las evaluaciones parciales en casos justificados, según se describe en el punto 9.2

9.2 Situaciones a justificar

La inasistencia a actividades obligatorias deberá ser justificada según se indica:

- Por motivos de salud: Se debe ingresar a través de UCampus, al módulo de solicitudes y seleccionar la opción de justificación de inasistencias. Debe adjuntar el certificado médico y comprobante de pago correspondiente.
- Por motivos personales/sociales: Solicitar justificación a la Trabajadora Social del Programa (asobachi@uchile.cl) quien evaluará la situación y solicitará respaldos.

El/la estudiante tendrá un plazo de 48 horas una vez reincorporado a las actividades académicas para enviar la documentación correspondiente.

10. VARIOS

- Las **situaciones no cubiertas** por este programa se resolverán por las disposiciones del reglamento de Bachillerato.

11. BIBLIOGRAFÍA

Obligatoria:

- Giulio Carlo Argan. “El Arte moderno”. AKAL. 2004.
- Carlos Poblete Varas. “Estructuras y formas de la música tonal”. Ediciones Universitarias de Valparaíso. 1981.
- Aristófanés. “Listrata”. Biblos. 2007.
- Eurípides. “Medea”. Alianza. 2015.
- Fredrich Schiller. “Los bandidos”. Cátedra. 2006.
- Especktros, Henrick Ibsen

Complementaria:

- Joel Lester. “Enfoques analíticos de la música del siglo XX” Akal. 2005.
- José A. Sánchez. “Dramaturgias de la imagen”. Universidad de Castilla-La Mancha. 2014.
- Willian Fleming. “Arte Música e Ideas”. Ediciones Mc Graw Hill, México, 1989.