

1. UNIDAD ACADÉMICA

Programa Académico de Bachillerato

2. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Nombre de la asignatura: **ARTE**

Requisitos: Ninguno

Período: Segundo Semestre 2025

Coordinadora de la asignatura: Daniela Capona

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

3. HORAS DE TRABAJO (semanales)

Cátedra	4,5 hrs
---------	---------

4. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA / RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar el curso, el estudiante contará con puntos de referencia que le permitan situarse en torno al campo del arte desde la música, las artes visuales y escénicas conociendo sus principales debates y tensiones. El estudiante conocerá aspectos y problemas relevantes de la práctica y de la reflexión artística occidental explorando estos a través de hitos y ejemplos situados.

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA:

- a- Explorar relaciones entre el arte y lo político en distintos momentos históricos abordando conceptos como clase, etnia, economía, género, geopolítica. Conocer el estatuto del artista en las sociedades en las que se desempeña

- b- Diferenciar las categorías tradicionales inscritas con relación a la experiencia artística/estética.
- c- Proporcionar para el arte una perspectiva de género y decolonial que evidencia la dependencia que el arte ha presentado a lo largo de los siglos respecto a los modelos de dominación y control
- d- Indagar en la influencia que recibe el arte del desarrollo de las diversas tecnologías a través de la historia.

6. SABERES / CONTENIDOS

Unidad 1: ARTE Y SOCIEDAD EN OCCIDENTE

- Estatuto social/laboral del artista. Relación entre actividad creativa y trabajo
- Funciones del arte en la comunidad (Ocio, festejo, rito). Financiamiento de la labor artística
- Procesos de creación y producción. El desarrollo del oficio, el entrenamiento del artista

Unidad 2: EL ARTE DESDE LA EXPERIENCIA - CONCEPTOS DE LA ESTÉTICA (MODERNA).

- Lo bello. El modelo clásico y los componentes de lo bello.
- Lo sublime. El enfoque romántico sobre el arte y la experiencia.
- Lo siniestro en el arte
- El contraste y sus posibilidades

Unidad 3: EL ARTE DESDE LOS MÁRGENES: FEMINISMOS Y ALTERIDADES

- Perspectiva de género para las artes en occidente.
- Perspectiva decolonial en el arte latinoamericano
- Arte versus artesanía. La categoría de arte en la modernidad

7. METODOLOGÍA

- Clases conjuntas con enfoque multidisciplinario:

Se realizan clases conjuntas en las que los tres profesores (música, artes visuales y escénicas) abordan un problema específico de las artes (ver unidades) construyendo en conjunto un enfoque multidisciplinarios. Cada unidad del curso se inicia con una clase de este tipo en la que se presenta la problemática a desarrollar en las siguientes clases. En esta sesión los profesores presentan la problemática a abordar mediante ejemplos (obras de arte de diversos tipos) y abren el debate a los estudiantes con la finalidad de dialogar en torno al problema planteado.

- Clase disciplinaria:
Clases expositivas en las que los profesores trabajan el asunto de cada unidad desde las particularidades de su disciplina (ya sea música, artes visuales o artes escénicas). Para ello recurren a material específico de sus áreas, el cual es principalmente de dos tipos: obras de arte y aproximaciones críticas a obras o fenómenos artísticos.
- Ejercicios de reflexión, relación y redacción:
En cada clase disciplinaria se realiza un ejercicio de reflexión y redacción en el cual los estudiantes se reúnen en grupos para reflexionar a partir de un encargo (generalmente una pregunta) previamente entregada por el equipo de profesores relativa al problema tratado en la unidad. El ejercicio se vincula a una obra de arte, la cual opera como objeto de estudio y permite a los estudiantes la reflexión disciplinar sobre un problema artístico aplicado a un objeto concreto
- Debate abierto:
En todas las instancias de clase se plantea a los estudiantes preguntas para fomentar debate en torno a las problemáticas que el programa aborda

8. EVALUACIÓN Y PONDERACIONES

8.1. Estructura de pruebas y ponderaciones

Cátedra y ayudantía:	Ponderación
Evaluación parcial 1 (PP1)	33.3%
Evaluación parcial 2 (PP2)	33.3%
Evaluación parcial 3 (PP3)	33.3%

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

$$NP = PP1 \times 0,33 + PP2 \times 0,33 + PP3 \times 0,33$$

Podrán conservar la NP los estudiantes que tengan nota igual o superior a 4,0.

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.

8.3. Fórmula para el cálculo de la nota final (NF)

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

9. REQUISITOS DE APROBACIÓN

Para la aprobación del curso los estudiantes deben tener:

1. Una nota final mayor o igual a 4,0.
2. 60% de asistencia efectiva obligatoria a clases en cada uno de los módulos (AAVV, música, teatro) y 100% de asistencia a las evaluaciones.

9.1 Fórmulas de recuperación

- Se debe rendir Prueba recuperativa

9.2 Situaciones a justificar

La inasistencia a actividades obligatorias (en el caso de esta asignatura, solo evaluaciones) 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

Bibliografía por unidad:

UNIDAD 1

- Cano, R. L. (2000). *Música y retórica en el Barroco* (Vol. 6). Universidad Nacional Autónoma de México.
- Fleming, W. (1970) *Arte, Música e Ideas*. Universidad de Siracusa. McGraw Hill.
- Martínez, M. P. (2016). Retórica en la música barroca: una síntesis de los presupuestos teóricos de la retórica musical. *Rétor*, 6(1), 51-72.
- Marx, K y Engels F. (1959) *La ideología alemana*. Montevideo: Pueblos Unidos.
- Oyarzun Pablo. (2015). *Arte, visualidad e historia*. Ediciones UDP.
- Restrepo, G., García Moreno, B., Friedmann, S., Fernández, G., Ordóñez Vila, M., Monsalve, J., & Medina, Á. (2009) *Siglo XX arte, música e ideas*. Editorial UN.
- Ruiz, J. H. (2008). *Música y sociedad: análisis sociológico de la cultura musical de la posmodernidad*. Fundación Autor.
- Salgar, Ó. A. H. (2012). La semiótica musical como herramienta para el estudio social de la música. *Cuadernos de música, artes visuales y artes escénicas*, 7(1), 39-77.
- Small, C. (1989). *Música. Sociedad. Educación: un examen de la función de la música en las culturas occidentales, orientales y africanas, que estudia su influencia sobre la sociedad y sus usos en la educación*. Alianza.
- Vega, Lope de. (2006). *Arte nuevo de hacer comedias*. Cátedra.

UNIDAD 2

- Botella Nicolás, A. M., & Gimeno Romero, J. V. (2015). Psicología de la música y audición musical. Distintas aproximaciones. *El artista*, 2015, núm. 12, p. 74-98.
- Español, S., & Shifres, F. (2008). La música entre nosotros. *Studies in Psychology*, 29(1), 3-6.
- Cano, R. L. (2007). Música e intertextualidad. *Cuadernos de teoría y crítica musical*, 104, 30-36.
- Freud, Sigmund. (1978) *Lo siniestro*. López Crespo.
- Hugo, Víctor. (2009) *Cromwell (Prefacio)*. Simancas Ediciones.
- López, J. (1988). *La música de la posmodernidad: ensayo de hermenéutica cultural* (Vol. 11). Anthropos Editorial.
- Ranciere, Jaques. (2010) *El espectador emancipado*. Manantial.
- Rizzardi, C. J. (2020). *La tensión tonal: controversias y debates sobre su realidad perceptual* (Doctoral dissertation, Universidad Nacional de La Plata).
- Shifres, F., & Burcet, I. (2013). Escuchar y pensar la Música. Bases teóricas y metodológicas.
- Schiller, Friedrich. (1943) *Sobre lo sublime*. Universidad Nacional de Cuyo, Instituto de estudios germánicos.
- Sloboda, J. A. (2015). *La mente musical: La psicología cognitiva de la música* (Vol. 1). Antonio Machado Libros.

-Zamprónha, E. S. (2013). Música e inteligibilidad. *Brocar: Cuadernos de investigación histórica*, (37), 247-262.

UNIDAD 3

- Beard, Mary. (2018). *Mujeres y poder: un manifiesto*. Crítica.
- Cápona, Daniela. (2023) *A una isla los llevaría. Estrategias de aparición de la subjetividad marica en la escena teatral chilena*. Oxímoron.
- García, L. (2017). Hacia una comprensión intercultural de las alteridades: mujeres, sociedad raizal y políticas culturales. *Revista Interinstitucional Artes de Educar*, 3(3), 272-292.
- Giunta, Andrea. (2021) *Feminismo y arte latinoamericano: Historias de artistas que emancipan el cuerpo*. Siglo XXI Editores.
- González, Francisco; Leonora López y Brian Smith. (2016) *Performance art en Chile: Historia, procesos y discursos*. Metales pesados.
- Hustvedt, Siri. (2016) *La mujer que mira a los hombres que miran a las mujeres. Ensayos sobre feminismo, arte y ciencia*. Seix Barral.
- Mato, D. (2008). No hay saber" universal", la colaboración intercultural es imprescindible. En *Alteridades*, 18(35), 101-116.
- Nochlin, Linda. (2022) "¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas?" en Nochlin, Linda, *Mujeres arte y poder. Y otros ensayos*. Paidós.
- Richard Nelly. (2028). *Abismos temporales. Feminismo Estéticas Travestis y teoría queer*. Metales Pesados.
- Richard Nelly. (1989). *Masculino y femenino. Prácticas de la diferencia y cultura democrática*. Francisco Zegers Editor.
- Rivera Cusicanqui, Silvia. (2018). *Un mundo Ch'ixi es posible. Ensayos desde un presente en crisis*. Tinta limón.
- Rosa, L. (2018). *Música y violencia: narrativas de lo divino y feminicidio*. En: *Andamios*, 15(37), 147-175.
- Solga, Kim. (2021) *Teatro y Feminismo*. Editorial Osoliebre.
- Zirión, A. (2010). Variaciones sobre la polifonía. *Alteridades*, 20(40), 151-152.

UNIDAD 4

- Appia, Adolphe. (2014). *La música y la puesta en escena. La obra de arte viviente*. Asociación de directores de escena.
- Benjamín, Walter. (2015) *La obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica y otros ensayos*. Ediciones Godot.
- Cano, R. L. (2012). Lo original es la versión: covers, versiones y originales en la música popular urbana. *ArtCultura: Revista de Historia, Cultura e Arte*, 14(24), 81-98.
- Cano, R. L. (2010). La vida en copias. Breve cartografía del reciclaje musical digital. *LIS Letra. Imagen. Sonido. Ciudad Mediatizada*, (5), 171-185.

- Espinoza, Marco. (2017). *Teatro reconsiderado. Cinco ensayos interdisciplinarios*. Universitaria.
- Etkin, M. (1983). Apariencia y realidad en la música del siglo XX. *Nuevas propuestas sonoras. La vanguardia musical vista y pensada por argentinos*, 73-81.
- López Cano, R. (2011). Lo original de la versión. De la ontología a la pragmática de la versión en la música popular urbana. *Consensus (16803817)*, 16(1).
- Morales, F. (2008). Los elementos de la música. *Digital Innovación y experiencia educativa*, 1-10.
- Ramírez, Alejandro. (2014) Crónica del teatro independiente y del teatro social 1930- 1990. Ediciones teatro mestizo.
- Sánchez, José Antonio. (1999) *La escena moderna. Manifiestos y textos sobre teatro de la época de las vanguardias*. AKAL.