

Guía Docente: Historia de la Música, el Cine y el Teatro

DATOS GENERALES	
Facultad	Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
Titulación	Grado en Historia, Geografía e Historia del Arte
Plan de estudios	2012
Materia	Formación Básica en Arte y Expresión Artística
Carácter	Básico
Período de impartición	Tercer Trimestre
Curso	Primero
Nivel/Ciclo	Grado
Créditos ECTS	6
Lengua en la que se imparte	Castellano
Prerrequisitos	La materia y las asignaturas que la componen no requieren ningún requisito previo para ser cursadas.

DATOS DEL PROFESORADO			
Profesor Responsable	María Martín de Vidales García	Correo electrónico	maria.martindevidales@ui1.es
Área		Facultad	Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
Perfil Profesional 2.0	Academia Researchgate		

CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Asignaturas de la materia	<ul style="list-style-type: none"> • Estética y teoría del arte. Léxico y técnicas del arte y la arquitectura • Historia de la Música, el Cine y el Teatro
Contexto y sentido de la asignatura en la titulación y perfil profesional	<p>Esta asignatura se inscribe en la materia «Formación Básica en Arte y Expresión Artística». Se trata de una asignatura de carácter básico y obligatorio dentro del plan de estudios del Grado en Historia, Geografía e Historia del Arte y se imparte en el primer curso de dichos estudios.</p> <p>Mediante esta asignatura se cualifica al graduando en la comprensión histórica de las expresiones artísticas tratadas en la asignatura, analizando elementos tanto estéticos como conceptuales. Además, se explica la interrelación íntima entre sociedad y arte y cómo este refleja los acontecimientos históricos en donde surgen las diferentes expresiones artísticas. Se espera del alumnado que adquiera las herramientas y competencias necesarias para el análisis y la crítica artística, así como para la comprensión de la Historia de la música, el teatro y el cine.</p>

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias de la asignatura	<p>Competencias generales y básicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CG-01: Capacidad de análisis y síntesis. • CG-06: Capacidad de gestión de la información. • CG-11: Dotes de observación visual. • CG-12: Dotes de percepción auditiva. • CG-13: Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad. • CG-14: Razonamiento crítico. • CG-24: Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica. • CB2: Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y que 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. • CB3: Reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. • CB4: Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado. • CB5: Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. <p>Competencias específicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CE-01: Desarrollar conocimiento de la estructura diacrónica general del pasado. • CE-04: Desarrollar nociones de y habilidad para usar las técnicas específicas necesarias para estudiar documentos de determinados períodos (Paleografía, Epigrafía). • CE-05: Aplicar la interpretación histórica en distintos ámbitos de aplicación: local, regional, nacional, europea y universal. • CE-06: Implementar el conocimiento de la historia de la integración europea.
--------------------------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> • CE-08: Implementar el aprendizaje sobre didáctica de la historia. • CE-17: Tener conciencia de respeto por los puntos de vista que se derivan de otros antecedentes culturales o nacionales. • CE-22: Implementar el conocimiento de las distintas metodologías de aproximación a la Hª del Arte y de su contingencia histórica (Historiografía del Arte). • CE-23: Desarrollar el conocimiento sistemático e integrado del hecho artístico: distintos lenguajes (arquitectura y urbanismo, escultura, pintura, fotografía, cine, música, artes decorativas y suntuarias), procedimientos y técnicas de la producción artística a lo largo de la historia. • CE-24: Aplicar al análisis de obras la teoría y pensamiento estético. • CE-25: Desarrollar el conocimiento de las principales fuentes literarias y documentales de la Historia del Arte. • CE-27: Adquirir conocimientos prácticos de los procesos básicos de la metodología científica en Historia del Arte: estados de la cuestión, análisis integrales de la obra de arte, replanteamiento de problemas, búsqueda de información inédita, planteamiento de hipótesis, procesos críticos de síntesis, formulación ordenada de conclusiones, crítica de arte. • CE-31: Aquirir un visión interdisciplinaria de las humanidades: Historia del pensamiento, Lenguas antiguas.
<p>Resultados de aprendizaje de la asignatura</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Conoce el transcurso, la pluralidad y la evolución de las expresiones artísticas, así como las causas primordiales de sus características, funciones y evolución, interpretando y relacionando siempre la obra de Arte con el contexto social y cultural de cada época en que se gestó, y relacionándola con otras formas de expresión cultural. • Analiza, comprende, compara, relaciona y aplica los conceptos de las distintas posiciones teóricas y estéticas sobre textos, imágenes y manifestaciones artísticas, que dieron origen a sus características propias. • Procura el contacto directo con las obras artísticas, mediante la asistencia a proyecciones, conciertos, representaciones teatrales, visitas a museos, exposiciones, y otros tipos de acontecimientos culturales que muestren a la sociedad este tipo de obras e inviten a la participación. • Desarrolla una metodología científica propia para cualquier tipo de actuación sobre la Historia del Arte, mediante la ejecución de trabajos bibliográficos, la elaboración de estados de la cuestión y el análisis e interpretación de las fuentes documentales y literarias. Utiliza otras técnicas historiográficas para el conocimiento y valoración de la obra de Arte ante casos concretos. • Desarrolla un espíritu crítico y analítico de rigor y de trabajo sistemático en la realización de observaciones, y una sensibilidad para ver, percibir y sentir la obra de Arte, deduciendo ante las distintas teorías y comprendiendo de forma integral el hecho artístico. • Conoce las publicaciones más importantes y otros recursos o vías de información realizadas sobre la materia, desarrollando una actitud crítica para una mayor profundización en aspectos específicos de la misma. • Conoce la terminología específica, la maneja y aplica correctamente en su contexto artístico, social, histórico, geográfico y político.

PROGRAMACION DE CONTENIDOS

Breve descripción de la

Momentos históricos y sus tendencias musicales y periodos estilísticos generales. La música en el mundo antiguo. La música medieval. La música del Renacimiento y del

asignatura	<p>Barroco. Siglos XIX y XX. Las vanguardias artísticas y la música. Últimas tendencias.</p> <p>Origen y evolución artística y expresiva del lenguaje cinematográfico. Aspectos técnicos. El cine sonoro. El cine europeo y americano. Las vanguardias.</p> <p>Los orígenes del teatro como rito. Grecia y Roma. El teatro medieval. El teatro desde el Renacimiento hasta la modernidad. Siglos XIX y XX. Las vanguardias artísticas y el teatro. Últimas tendencias.</p>
Contenidos	<p>La asignatura se encuentra planteada en tres bloques temáticos: el primero de ellos dedicado a la Historia de la música (unidades didácticas 1 y 2), el segundo a la Historia del teatro (unidades didácticas 3 y 4) y el tercero se encuentra dedicado a la Historia del cine (unidades didácticas 5 y 6).</p> <p>Unidad Didáctica 1. Historia de la música (I)</p> <p>En esta Unidad Didáctica se analiza primeramente la Historia de la música y su desarrollo, desde la prehistoria hasta los comienzos del siglo XX, destacando las técnicas y los términos más importantes para comprender esta faceta de la experiencia humana.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Los Albores2. Mesopotamia y Egipto3. Grecia4. Roma5. Música de la Edad Media6. Música del Renacimiento7. Música Clásica (1600- 1900) <p>Unidad Didáctica 2. Historia de la música (II)</p> <p>En esta Unidad Didáctica se analiza la existencia y desarrollo de distintas corrientes de musicales desde el siglo XX hasta nuestros días. Así, esta unidad incluye la llamada música popular, el Jazz y la música más experimental, haciendo un análisis de las teorías predominantes en cada momento y sus características a la hora de comprender la evolución de la historia de la música.</p> <ol style="list-style-type: none">1. La música en el siglo XX2. Música moderna y académica en el siglo XX3. El 'jazz'4. Música popular <p>Unidad Didáctica 3. Historia del teatro (I)</p> <p>Esta unidad didáctica se centra en el nacimiento del teatro, en especial en Occidente. Se realizará, de esta forma, un análisis profundo del significado y elementos del teatro griego.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Antecedentes

2. Origen del teatro griego
3. El teatro y la festividad
4. Organización de los festivales teatrales
5. Partes de un teatro griego
6. Los actores trágicos y su caracterización
7. El coro en el teatro griego
8. El público en el teatro griego

Unidad Didáctica 4. Historia del teatro (II)

Esta Unidad Didáctica centrará su atención en el teatro desde la época medieval hasta nuestros días, señalando sus principales características. Se proporciona una visión general sobre el estilo y la evolución conceptual del teatro más moderno, llevando a cabo un recorrido histórico que dota al alumnado de la capacidad para comprender y analizar esta expresión artística.

1. El teatro medieval
2. El teatro en Oriente
3. El teatro en el Renacimiento
4. El teatro en el Barroco
5. El teatro italiano e inglés en el Barroco
6. El teatro de la *comédie française*
7. El teatro del Neoclasicismo del XVIII
8. El siglo XIX. El Romanticismo
9. El siglo XIX. El Realismo
10. El siglo XX
11. Elementos del teatro en la actualidad
12. Anécdotas y supersticiones

Unidad Didáctica 5. Historia del cine (I)

Esta Unidad Didáctica se dedicará a la estructuración de una Historia del cine atendiendo a aspectos estéticos. Se revisarán las principales corrientes y escuelas cinematográficas. También se incide sobre la importancia del cine en su faceta social y cultural.

1. La Historia del Cine en una perspectiva económica-industrial
2. La Historia del Cine en una perspectiva estética
3. Perspectivas de análisis artístico del cine

4. Breve historia del origen del cine

5. Corrientes cinematográficas

Unidad Didáctica 6. Historia del cine (II)

El objetivo de la unidad didáctica es que el estudiante comprenda el lenguaje cinematográfico y los elementos de la narración fílmica, lo que le permitirá realizar un análisis cinematográfico. Se exponen también las principales teorías cinematográficas.

1. Elementos del lenguaje cinematográfico

2. El relato cinematográfico

3. El análisis de una película

4. La crítica cinematográfica y la teoría del autor

5. Teorías cinematográficas

METODOLOGÍA

Actividades formativas

Durante el desarrollo de esta asignatura, el alumnado deberá realizar diversas actividades que se desarrollarán con la ayuda y tutorización del docente en todo su proceso de realización. Entre estas actividades se incluyen:

Estudios de caso: Los estudios de caso tienen como fin contextualizar el contenido adquirido a través de una situación real o ficticia. De esta forma, a través de una hipótesis, se solicita una resolución de un problema relacionado estrechamente con los contenidos estudiados.

Foros de participación y debate: Estos espacios permitirán al alumnado discutir y argumentar sobre los diferentes contenidos de la asignatura, construyendo un aprendizaje dialógico de forma conjunta.

Cuestionarios de evaluación y autoevaluación: en donde el estudiante podrá evaluar su propio aprendizaje a través de preguntas tipo test.

Trabajo de contenido: en donde se busca fomentar la investigación y profundizar en conceptos básicos a partir de los contenidos.

Actividad colaborativa: busca en todo momento el aprendizaje del estudiante desde la cooperación y el discernimiento, con el fin de enriquecer los contenidos desarrollados en la materia.

Lectura y análisis crítico de los contenidos teóricos propuestos para la asignatura. Se propone la lectura de artículos complementarios y análisis de vídeos acordes con la temática abordada.

Búsqueda y consulta de información en la red: Se proponen una serie de recursos en la red que sirvan tanto para ampliar la información propuesta en las unidades didácticas, como de guía al estudiante en la localización de fuentes de información e instituciones artísticas de referencia.

EVALUACIÓN

Sistema evaluativo

En caso de que la situación sanitaria impida la realización presencial de los exámenes con todas las garantías, la Universidad Isabel I celebrará dichas pruebas en modalidad online. Para la realización de dichos exámenes, la universidad incorporará la herramienta de proctoring a nuestra plataforma tecnopedagógica, con el objetivo de garantizar los procesos de autenticación del alumno, como el control del entorno durante el desarrollo de las pruebas de evaluación. A su vez, la Universidad Isabel I pondrá a disposición del alumnado una Unidad de Exámenes Online específica para ofrecer apoyo técnico durante todo el proceso y así solventar todas las incidencias que se puedan presentar.

El sistema de evaluación se basará en una selección de las pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de competencias que se trabajen. El sistema de calificaciones estará acorde con la legislación vigente (*Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y de validez en todo el territorio nacional*).

El sistema de evaluación de la Universidad Isabel I queda configurado de la siguiente manera:

Sistema de evaluación convocatoria ordinaria

Opción 1. Evaluación continua

Los estudiantes que opten por esta vía de evaluación deberán realizar el **seguimiento de la evaluación continua (EC)** y podrán obtener hasta un **60 %** de la calificación final a través de las actividades que se plantean en la evaluación continua.

Además, deberán realizar un **examen final presencial (EX)** que supondrá el **40 %** restante. Esta prueba tiene una parte dedicada al control de la identidad de los estudiantes que consiste en la verificación del trabajo realizado durante la evaluación continua y otra parte en la que realizan diferentes pruebas teórico-prácticas para evaluar las competencias previstas en cada asignatura.

Para la aplicación de los porcentajes correspondientes, el estudiante debe haber obtenido una nota mínima de un 4 en cada una de las partes de las que consta el sistema de evaluación continua.

Se considerará que el estudiante supera la asignatura en la convocatoria ordinaria por el sistema de evaluación continua, siempre y cuando al aplicar los porcentajes correspondientes se alcance una calificación mínima de un 5.

Opción 2. Prueba de evaluación de competencias

Los estudiantes que opten por esta vía de evaluación deberán realizar una **prueba de evaluación de competencias (PEC)** y un **examen final presencial (EX)**.

La **PEC** se propone como una prueba que el docente plantea con el objetivo de evaluar en qué medida el estudiante adquiere las competencias definidas en su asignatura. Dicha prueba podrá ser de diversa tipología, ajustándose a las características de la asignatura y garantizando la evaluación de los resultados de aprendizaje definidos. Esta prueba supone el 50 % de la calificación final.

El **examen final presencial**, supondrá el **50 %** de la calificación final. Esta prueba tiene una parte dedicada al control de la identidad de los estudiantes que consiste en la verificación del seguimiento de las actividades formativas desarrolladas en el aula virtual y otra parte en la que realizan diferentes pruebas teórico-prácticas para evaluar las competencias previstas en cada asignatura.

Al igual que con el sistema de evaluación anterior, para la aplicación de los porcentajes correspondientes el estudiante debe haber obtenido una puntuación mínima de un 4 en cada una de las partes de las que consta la opción de prueba de evaluación de competencias.

Se considerará que el estudiante supera la asignatura en la convocatoria ordinaria por el sistema de la prueba de evaluación de competencias siempre y cuando al aplicar los porcentajes correspondientes se alcance una calificación mínima de un 5.

Sistema de evaluación convocatoria extraordinaria

Todos los estudiantes, independientemente de la opción seleccionada, que no superen las pruebas evaluativas en la convocatoria ordinaria tendrán derecho a una convocatoria extraordinaria.

La convocatoria extraordinaria completa consistirá en la realización de una **prueba de**

evaluación de competencias que supondrá el **50 %** de la calificación final y un **examen final presencial** cuya calificación será el **50 %** de la calificación final.

Para la aplicación de los porcentajes correspondientes, el estudiante debe haber obtenido una nota mínima de un 4 en cada una de las partes de las que consta el sistema de evaluación de la convocatoria extraordinaria.

Los estudiantes que hayan suspendido todas las pruebas evaluativas en convocatoria ordinaria (evaluación continua o prueba de evaluación de competencias y examen final) o no se hayan presentado deberán realizar la convocatoria extraordinaria completa, como se recoge en el párrafo anterior.

En caso de que hayan alcanzado una puntuación mínima de un 4 en alguna de las pruebas evaluativas de la convocatoria ordinaria (evaluación continua o prueba de evaluación de competencias y examen final), se considerará su calificación para la convocatoria extraordinaria, debiendo el estudiante presentarse a la prueba que no haya alcanzado dicha puntuación o que no haya realizado.

En el caso de que el alumno obtenga una puntuación que oscile entre el 4 y el 4,9 en las dos partes de que se compone la convocatoria ordinaria (EC o PEC y examen), solo se considerará para la convocatoria extraordinaria la nota obtenida en la evaluación continua o prueba de evaluación de competencias ordinaria (en función del sistema de evaluación elegido), debiendo el alumno realizar el examen extraordinario para poder superar la asignatura.

Al igual que en la convocatoria ordinaria, se entenderá que el alumno ha superado la materia en convocatoria extraordinaria si, aplicando los porcentajes correspondientes, se alcanza una calificación mínima de un 5.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Bibliografía básica

Beltrando Patier, M.C. (dir.) (2000). *Historia de la música: la música occidental desde la Edad Media hasta nuestros días*. Espasa Calpe.

Este trabajo muestra la Historia de la música, abarcando estilos y compositores claves de forma rigurosa.

Gubern, R. (1993). *Historia del cine*. Lumen.

Se trata de uno de los manuales clásicos que recoge la historia del séptimo arte. Aparecida en 1969, esta publicación ha tenido diversas actualizaciones hasta el año 2001.

Oliva, C. y Torres Monreal, F. (2002). *Historia básica del arte escénico*. Cátedra.

Esta obra recoge los hitos fundamentales en la Historia del teatro, desde la Antigua Grecia hasta comienzos del siglo XXI.

Bibliografía

complementaria

- Adrados, F. R. (1999), *Teatro griego y teatro actual*. Alianza.
- Aumont, J. (1995). *Historia general del cine*. Cátedra.
- Barrenetxa Marañón, I. (2006). Pensar la historia desde el cine. *Entelequia: revista interdisciplinar*, (1), 99-108.
- Brioso Sánchez, M. (2003). El público del teatro griego antiguo. *Teatro: revista de estudios teatrales*, (19), 9-55. <http://hdl.handle.net/10017/4723>
- Burkholder, P., Grout, D.J. y Palisca, C.V. (2011). *Historia de la música occidental*. Alianza Editorial.
- Cinta Montagut, M. (2002). Las mujeres en la historia de la música: una aproximación. *Eufonía: Didáctica de la música*, (25), (Ejemplar dedicado a: Historia de la música), 6-14.
- Del Val, F., Noya, J. y Pérez-Colmán, M. (2014). ¿Autonomía, sumisión o hibridación sonora? La construcción del canon estético del pop-rock español. *Reis: Revista española de investigaciones sociológicas*, (145), 147-180. <https://doi:105477/cis/reis.145.147>
- García Ruiz, V. (1999). *Continuidad y ruptura en el teatro español de la posguerra*. Ediciones Universidad de Navarra.
- Giroux, H. (2003). *Cine y entretenimiento: Elementos para una crítica política del film*. Paidós.
- Griffiths, P. (2009). *Breve historia de la música occidental*. Akal.
- Martínez Hernández, M. (1978). El teatro griego. *Estudios clásicos*. 22(81-82), 63-85. http://interclassica.um.es/index.php/interclassica/investigacion/hemeroteca/e/estudios_clasicos/numero_81_82_1978/el_teatro_griego
- Monleón B, J. (2014). El teatro al servicio de la historia (o a la inversa). *Primer acto: Cuadernos de investigación teatral*, (347), 278-280.
- Ordovás, J. (1987). *Historia de la música pop española*. Alianza Editorial.
- Ramos López, P. (2013). Una historia particular de la música: La contribución de las mujeres. *Brocar: Cuadernos de investigación histórica*, (37). (Ejemplar dedicado a: ¿Qué es la música? Coord. Thomas Schmitt.), 207-224. <https://doi.org/10.18172/brocar.2546>
- Sánchez Noriega, J.L. (2002). *Historia del Cine Teoría y géneros cinematográficos, fotografía y televisión*. Alianza Editorial.
- Sorlin, P. (1991). Historia del cine e historia de las sociedades. *Filmhistoria online*, 1(2), 73-87. <https://revistes.ub.edu/index.php/filmhistoria/article/view/12152>
- Stam, Robert, (2001). *Teorías del cine: una introducción*. Paidós.
- Tudela Sancho, A. (2002). Gilles Deleuze y el pensamiento del cinematógrafo. *Revista de filosofía*, 42(3), 7-37.
- Utrera Macías, R. (2005). El concepto de cine nacional: hacia otra Historia del Cine Español. *Comunicación: revista Internacional de Comunicación Audiovisual, Publicidad y Estudios Culturales*, (3), 83-100. <http://hdl.handle.net/11441/57651>
- Williamns, R. (1975). *El teatro de Ibsen a Brecht*. Península.

Otros recursos

Cántigas de Santa María, atribuidas a Alfonso X el Sabio, en la Biblioteca Nacional, recuperado de: <http://bdh.bne.es/bnearch/detalle/bdh0000018650>

El cine como recurso didáctico: página del Instituto Nacional de tecnologías educativas y de Formación del profesorado, Ministerio de Educación, cultura y deporte. Recuperado de: <http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/24/cd/index.htm>

Historia del teatro 1. Del Ritual al Teatro. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=adTRuyQUKB4>

Historia del Teatro 2. Desarrollo de la Tragedia clásica griega. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=K52Lm3A8f00>

Historia del Teatro 3. De la Sátira a la Comedia Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=7MdZKJDpByU>

History of Theatre 4 - From Greek to Roman Theatre. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=UF4WTRWEgm8>

History of Theatre 5 - The Illusion Illustrated. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=DSVxruG9RGA>

History of Theatre 6 - Framing the Illusion. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=csEKzDrmHzU>

History of Theatre 7 The Arched Spectacle. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=UCOC-2APopY>

History of Theatre 8 - From Palace to Public House. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=q7cEOnPdpKc7>