

PROGRAMA DE ASIGNATURA (CONTENIDOS)

1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA

FUNDAMENTOS INTERDISCIPLINARES DE LAS TERAPIAS DE ARTE

Profesora Carolina Muñoz Lepe

Profesor Invitado: Dr. Eloy Mansilla

2. NOMBRE DE LA ASIGNATURA EN INGLÉS

INTERDISCIPLINARY BASES OF ART THERAPIES

3. TIPO DE CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA

SCT/	X	UD/	OTROS/
------	---	-----	--------

4. NÚMERO DE CRÉDITOS

3 créditos

5. HORAS DE TRABAJO PRESENCIAL DEL CURSO

2:30 hrs semanales

6. HORAS DE TRABAJO NO PRESENCIAL DEL CURSO

2 hrs. semanales

7. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA

Asignatura que tributa a la dimensión interdisciplinar de la especialización en Terapias de Arte, mención MUSICOTERAPIA. Es un curso introductorio que presenta aportes teóricos y experimentales que nutren la episteme de la musicoterapia en la actualidad, conectándola con vastos campos de conocimiento sobre la experiencia musical y estética. Se organiza en dos unidades independientes: Música y Medicina (perspectivas biológicas) y Psicología de las Artes (perspectivas psicológicas).

8. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

La unidad Música y Medicina establece como sus principales objetivos:

- Entregar elementos anatómicos ,fisiológicos y patológicos en la relación medicina y música.
- Mostrar los principios básicos de las neurociencias y su relación con los componentes de la música.
- Entregar conocimientos sobre los principales campos de la influencia de la música en la neuro - rehabilitación

La unidad de Psicología de las Artes por su parte propone:

Describir el recorrido de cuatro paradigmas psicológicos que han levantado preguntas sobre la experiencia/conducta artística y musical: Gestalt, Psicoanálisis, aproximaciones cognitivo conductuales y Humanismo.

Analizar contribuciones de la Psicología de las Artes y de la Psicología de Música como campos específicos de conocimiento vinculados a las prácticas de las terapias del arte.

9. SABERES / CONTENIDOS

I. UNIDAD: MÚSICA Y MEDICINA.

- Bases físicas de la música: sistema acústico y percepción de la música.
- Bases neurológicas de la música.
- Patologías médicas, neurorrehabilitación y música
- Música en psiquiatra

II. UNIDAD PSICOLOGÍA DE LAS ARTES

- Teorías psicológicas y las artes (introducción).
- Arte y Gestalt: El estudio de los procesos perceptuales./ Arte y “realidad” Arte e Ilusión (E. Gombrich)
- R. Arnheim: “el ojo creador” / La Gestalt musical
- Arte y Psicoanálisis: Arte e inconsciente. Arte y locura. / Arte y Arquetipo
- Arte y Conductismo: Música y condicionamiento de conducta
- Música y cognición / Cognición social- música e identidad
- Arte y Humanismo: Arte y existencia/ Arte y resiliencia / Arte y trascendencia (arte y procesos de duelo y muerte)

10. METODOLOGÍA

El curso se organizará a partir de las siguientes actividades:

Clases expositivas.

Dinámicas de discusión y reflexión colectiva

Análisis de casos. Análisis audiovisual y sonoro.

Análisis de lecturas.

Ejercicios creativos de integración.

11. METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN

Unidad: Quiz clase a clase (40%)
 II Unidad: Quiz de lectura o análisis de caso (30%)
 Ejercicio de integración (20%)
 Autoevaluación (10%)

12. REQUISITOS DE APROBACIÓN

ASISTENCIA 85%

NOTA DE APROBACIÓN MÍNIMA (*Escala de 1.0 a 7.0*): 4.0

REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN A EXÁMEN: no aplica

OTROS REQUISITOS: asignatura sin requisitos previos.

13. PALABRAS CLAVE

Neurociencias y Música; Psicología de las Artes; Psicología de la Música

14. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

- Freud, S.: *Psicoanálisis del Arte* Editorial Alianza. ISBN 9788420610795
- Gardner, H. (2005) *Arte Mente y Cerebro: Una aproximación cognitiva a la creatividad*. Editorial Paidós. Capítulos seleccionados. ISBN 8449318106
- Gardner, H. (1995) *Mentes creativas Una anatomía de la creatividad*. Ediciones Paidós.
- Gombrich, Ernst H.: *Arte e ilusión*. Phaidón Press ISBN 0714842087
- Levitin, D. (2011): *Tu Cerebro y la Música*. Editorial RBA Bolsillo ISBN13 9788491873426
- Winnicott, D. (1971): *Realidad y Juego*. Editorial Gedisa. Capítulos seleccionados.

15. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Arnheim R. (1989) *Nuevos ensayos sobre psicología del arte*, Madrid Alianza.
- Bruner, J. (1990) *Actos de Significado*. Alianza Editorial, Madrid.
- Fiorini H. (1995) *El psiquismo creador*. Paidós Psicología Profunda. Barcelona. España.
- Hargreaves, D. (1998) *Música y desarrollo psicológico*. Editorial Grao.
- Hemsy de Gainza, V. (2002) *Música: Amor y Conflicto. Diez Estudios de Psicopedagogía Musical*. Editorial Lumen. Buenos Aires.
- Hodges, R. (2020) *Music in the Human Experience An Introduction to Music Psychology* Routledge Taylor & Francis
- Ristad, E. (2006) *La música en la mente*. Editorial Cuatro Vientos.
- Vygotski, L.S.(1972) *Psicología del arte*. Akal. Madrid
- Sachs, O. (2007) *Musicofilia Relatos de la Música y el Cerebro*. Editorial Anagrama
- Hallam, S.; Cross I.; Thaut, M (Eds) (2008): *The Oxford Handbook of Music Psychology*. Oxford University Press