

Programa	Orientado por Objetivos de Aprendizaje
----------	--

Movimientos artísticos y culturales del siglo XIX y XX

A. Antecedentes Generales

1. Unidad Académica	Facultad de Comunicaciones					
2. Carrera	Cine					
3. Código						
4. Ubicación en la malla	Primer semestre, primer año					
5. Créditos¹	8					
6. Tipo de asignatura	Obligatorio	x	Electivo		Optativo	
7. Duración	Bimestral		Semestral		Anual	
8. Módulos semanales	Clases Teóricas	1	Clases Prácticas	1	Ayudantía	1
9. Horas académicas²	Clases	4	Ayudantía			2
10. Pre-requisito	No tiene					

B. Aporte al Perfil de Egreso

Esta asignatura busca establecer relaciones causales entre los orígenes del cine y otras artes del S. XX con los movimientos culturales y artísticos que se han encadenado desde el romanticismo a la postmodernidad a fin de comprender y valorar cómo las tradiciones de pensamiento y expresión artística del pasado tienen resortes significativos en el quehacer artístico presente.

Se ubica en el primer ciclo de estudios y pertenece a la línea de Historia y Teoría del Cine. Además, contribuye a la formación de Competencias Genéricas de la UDD: Visión Global, Visión Analítica y a la Competencia Específicas de la Carrera de Cine: Creatividad.

C. Objetivo(s) de Aprendizaje(s) General(s) de la asignatura

i) Conocer y comprender en forma panorámica los diferentes giros de la modernidad y postmodernidad artística y cultural del S.XIX y XX a partir de sus principales movimientos y exponentes.

ii) Valorar y reconocer como muchos de los atributos de estos movimientos sigue estando presente en nuevas propuestas artísticas presentes.

D. Unidades de Contenido y Objetivos de Aprendizaje

Unidades de Contenidos	Objetivos de Aprendizaje
<p>-Inicios de la modernidad. Rupturas y romanticismo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● <i>La Revolución Francesa y el despertar de la subjetividad: Kant, Schiller, Schelling y Kierkegaard.</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Correlatos: El Star System y la necesidad de planos psicológicos (extractos de primeros usos: Mary Pickford y Douglas Fairbanks); "Juan de Arco" de Carl Dreyer, "Persona" de Ingmar Bergman, "Blue" de Kristoff Kieslowski, "In the mood for love" de Wong Kar Wai. Fotografía: Marc Yankus.</i> ● <i>Poesía romántica inglesa y alemana: analogía, ironía y contradicciones.</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Correlatos: "Mr. Turner" de Mike Leigh, "Drácula" de Francis Ford Coppola, "Mystery Train" de Jim Jarmusch, "Goya en Burdeos" de Carlos Saura.</i> 	<p><i>-Comprender el giro hacia el pensamiento subjetivo como reacción a la ilustración y la razón crítica y relacionar su alcance en el contexto de las grandes transformaciones sociales.</i></p>
<p>-Modernidad y metamorfosis:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● <i>Ocaso de los dioses y expresionismo alemán: Wagner, Nietzsche, Munch.</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Correlatos: "El gabinete del Dr. Caligari" de Robert Wiene, "Nosferatu" de FW Murnau, "M, el vampiro de Dusseldorf" de Fritz Lang; "Munch" de Peter Watkins, "El tercer hombre" de Carol Reed.</i> ● <i>Nuevas revoluciones y transformaciones I: simbolismo francés y modernismo hispanoamericano.</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Correlatos: "La bella y la bestia / Orfeo" de Jean Cocteau, "Eclipse en el corazón" de Agnieszka Holland, "Klimt" de Raul Ruiz, "El Sacrificio" de Andrei Tarkovski. Fotografía: Elizaveta Porodina.</i> ● <i>Nuevas revoluciones y transformaciones II: impresionismo pictórico y realismos literarios.</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Correlatos: "Tabú" de FW Murnau, "Las reglas del juego" de Jean Renoir, "Pickpocket" de</i> 	<p><i>-Comprender las relaciones y reacciones que van ocurriendo entre los nuevos movimientos intelectuales y acontecimientos socio-históricos y el surgimiento de la multiplicidad de estilos y movimientos artísticos que tensionan entre una voluntad creadora y un determinismo naturalista.</i></p>

<p>Robert Bresson, "Shakespeare in love" de John Madden, "Stalker" de Andrei Tarkovski, "Certain Women / Meek's Cutoff" de Kelly Reinhardt. Fotografía:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Positivismo, evolucionismo y naturalismos. <ul style="list-style-type: none"> ○ Correlatos, "La Mosca" de David Cronenberg, "Train to Busam" de Yeon Sang-ho. ● El artista y los demonios. Los caminos salvajes de algunos post-impresionistas: Van Gogh y Gauguin. <ul style="list-style-type: none"> ○ Correlatos: "The new world" de Terrence Malick; "Apocalipsis Now" de Francis Ford Coppola, "El señor de las moscas" de Harry Hook, "Deadman" de Jim Jarmusch. ○ Fotografía de David Piftri. 	
<p>-Las vanguardias y el fin de la modernidad:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● París, la nueva Roma: Fauvismo, Cubismo. <ul style="list-style-type: none"> ○ Correlatos: "El hombre de la cámara" de Dziga Vertov, "Berlín, Sinfonía de una ciudad" de Walter Ruttmann, "The lady of Shanghai" de Orson Welles. Fotografía: David Hockney ● El amanecer revolucionario: comunismo soviético y fascismo italiano. Marx y Gramsci. <ul style="list-style-type: none"> ○ Correlatos: "El Acorazado Potemkin" de Serguei Eisenstein, "Tierra" de Alexander Dovshenko, "El triunfo de la voluntad" de Leni Reifentahl, "1984" de Michael Radford, "Los intocables" de Brian de Palma, "El conformista" de Bernardo Bertolucci. ● Futurismos, manifiestos y espontaneidades: Marinetti, Maiakovski, dadaístas, naif, creacionismo. <ul style="list-style-type: none"> ○ Correlatos: "El ballet mecánico" de Fernand Leger y Man Ray, "Opus 1" de Walter Ruttmann, "Entreacto" de René Clair, "Rien que les heures" de Alberto Cavalcanti. Fotografía: Josef Sudek. ● Surrealismo y Freud: la imaginación y los sueños <ul style="list-style-type: none"> ○ Correlatos: "Meshes of the Afternoon" de Maya Deren, "El perro andaluz" de Luis Buñuel, "El sueño recobrado" de Raúl Ruiz, "Terciopelo Azul" de David Lynch; 	<p>-Conocer la riqueza de propuestas y movimientos artísticos que hubieron en Europa e Hispanoamérica entre guerras y comprender su marcado acento revolucionario y comprometido.</p>

<p><i>“Frankenstein” de James Whale; “Dracula” de Tod Browning. Fotografía: Man Ray, Gregory Crewdson</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ● <i>Neruda, Generación del 27 y Guerra Civil Española.</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Correlatos: “El misterio Picasso” de Henri George Cluzot; “El Espíritu de la Colmena” de Victor Erice</i> ● <i>Lo Americano: intento de una identidad cultural, artística y social.</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Correlatos: “Amereida, sólo las huellas descubren el mar” de Javier Correa; “Dios y el diablo en la tierra del sol” de Glauber Rocha, “Cinema Novo” de Eryk Rocha. Fotografía: Sebastiao Salgado.</i> 	
<p>-Postmodernidad y vacío.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● <i>Existencialismo y arte de posguerra: Sartre, Camus, Bacon.</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Correlato: “Alemania año cero” de Roberto Rossellini, “Memorias de un inquilino” de Yasujiro Ozu, “El ladrón de bicicletas” de Vittorio De Sica, “American Gigolo” de Paul Schrader. “Taxi Driver” de Martin Scorsese. Fotografía: Robert Cappa.</i> ● <i>Tecnología e hibridación: Pop Art, McLuhan y multiculturalismo.</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Correlatos: “Pulp Fiction” de Quentin Tarantino, “Basquiat” de Julian Schnabel; “Animales Nocturnos” de Tom Ford; “I’m not here” de Tod Haynes; “Made in USA” de Jean Luc Godard. Fotografía (Hiperrealismo): Duane Hansen, Robert Bechtle, Hyung Koo Kang, Robert Cottingham.</i> ● <i>El pensamiento débil: interpretación y relativismo.</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Correlatos: “Blow up” de Michelangelo Antonioni, “Rashomon” de Akira Kurosawa, “Hanging Rock” de Peter Weir.</i> ● <i>Consumo y entretenimiento: banalidad de la cultura.</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Correlatos: “The Square” de Ruben Östlund</i> 	<p><i>-Relacionar las consecuencias de las guerras mundiales y el advenimiento de la tecnología en el tránsito del arte y la cultura a partir de la década del 40.</i></p>

E. Estrategias de Enseñanza

-Clases expositivas, con comentario crítico de textos leídos, y análisis de contenido media para ilustrar o inducir temáticas.

F. Estrategias de Evaluación

-4 informes de lectura.

-1 ensayo final (examen).

G. Recursos de Aprendizaje

Bibliografía Básica

Paz, Octavio: Los hijos del limo

Gombrich, Ernst: Historia del arte

Vargas Llosa, Mario: La civilización del espectáculo

Hobsbwan, Eric: La era de la revolución, La era del capital, La era del imperio.

Rivas, Patricio: Aspectos culturales del s. XX (apuntes)

García Canclini, Nestor: Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad.

Bibliografía complementaria

Breton, André: Manifiesto Surrealista

Huidobro, Vicente: Altazor

Marx, Karl: El Capital

Baudelaire, Charles: Las flores del mal

Schiller, Friedrich: Cartas sobre la educación estética del hombre

Cousins, Mark: Historia del Cine

Whitman, Walt: Hojas de hierba

Pamuk, Oran: El escritor sentimental y el escritor naive

Teitelboim, Volodia: Neruda

Vargas Llosa, Mario: El paraíso en la otra esquina

Trías, Eugenio: Lo Bello y lo Siniestro

Blake, William: Obra Poética

Bloom, Harold: Cómo y porqué leer

Kierkegaard, Soren: El diario de un seductor.

Lipovetsky, Gilles: La sociedad del vacío.

Freud, Sigmund: La interpretación de los sueños

Kant, Immanuel: Crítica del Juicio

Sitios web:

www.google.com/culturalinstitute

<http://fresques.ina.fr/europe-des-cultures-en/accueil>