

PROGRAMA DE ESTUDIO

A. Antecedentes Generales

Nombre de la asignatura	: Movimientos Culturales Contemporáneos
Código	: PMC213
Carácter de la asignatura	: Obligatoria
Pre – requisitos	: No tiene
Co – requisitos	: No tiene
Créditos	: 8 créditos
Ubicación dentro del plan de estudio	: Tercer semestre
Horas académicas de clases por período académico	: 34 horas
Horas académicas prácticas por período académico	: 68 horas

B. Intenciones del Curso

Esta asignatura está orientada a entregar a los estudiantes una visión panorámica, reflexiva y articulada sobre el arte y la cultura del siglo XX, desde la óptica del contexto sociológico y filosófico.

Toma como premisa el que las vanguardias y movimientos culturales son expresión y/o resultado de cierta noción del mundo, del sujeto y de la sociedad.

El curso busca que los alumnos conozcan los fundamentos y principales expresiones de ciertos movimientos culturales, para que adopten una mirada libre de prejuicios sobre ellos y elaboren sus propios juicios críticos al respecto. A su vez, el curso pretende que los estudiantes tomen estos movimientos como referencia en la gestación de sus propios productos cinematográficos, publicitarios y/o periodísticos.

Movimientos Culturales Contemporáneos pertenece a la línea de formación general del Programa de Comunicación Integrada (PCI) y corresponde al primer ciclo de estudios, el Bachillerato. Contribuye a la formación de la **competencia genérica de la UDD visión global, y a las competencias transversales de la Facultad de Comunicaciones búsqueda y selección de información, integración de información, pensamiento crítico e investigativo**. Como se trata del ciclo Bachillerato, el trabajo académico se orienta considerando el nivel formativo inicial de las competencias antes enunciadas.

Movimientos Culturales Contemporáneos contribuye además a plasmar en los alumnos los valores y principios que caracterizan a la Universidad del Desarrollo: ética, responsabilidad pública, liderazgo y espíritu emprendedor. Para ello se incorpora en su metodología y contenidos el trabajo transversal de dichos sellos.

Este programa puede ser objeto de modificación al inicio del periodo académico

** This syllabus may be subject to change at the beginning of the semester**

B.2 Resultados de aprendizaje:

Interpretar los movimientos culturales contemporáneos, con la finalidad de generar contenidos comunicacionales que los tomen como sustratos.

Revisar elementos sociológicos y filosóficos que influyeron en el surgimiento y expresión de diversos movimientos culturales contemporáneos, para poder explicar su sentido y las repercusiones que han tenido y siguen teniendo en la cultura occidental.

Reflexionar en torno a las vanguardias culturales que se expresaron principalmente en el siglo XX, para tener una opinión propia y fundamentada sobre ellas.

C. Objetivos Generales del Curso

A nivel conceptual

- Identificar los principales movimientos culturales del último siglo.
- Identificar su origen, sus principales manifestaciones y su impacto.
- Conocer los problemas y conceptos que marcaron del desarrollo de la estética artística contemporánea, en correspondencia con ciertas ideas fundamentales en la historia del pensamiento en el siglo XX, es decir, cómo se ha “movido” y transformado la cultura y con ella, la concepción de sociedad y de sujeto expresada en el arte.

A nivel procedimental

- Analizar críticamente las propuestas de la estética contemporánea en los diferentes géneros de creación, considerando las relaciones de correspondencia o divergencia entre los discursos del arte y sus obras y la realidad histórica en la que acontecen.
- Transformar contenidos teóricos en prácticas creativas que den cuenta de su comprensión y puedan comunicarse al resto del curso.

A nivel actitudinal

- Reconocer la importancia del contexto histórico, social y político para la comprensión de los fenómenos artísticos.
- Ejercitar la empatía para entender la intensidad e importancia de los cambios históricos y de los movimientos a estudiar para el sujeto de ese contexto determinado.
- Observar de manera desprejuiciada las expresiones culturales abordadas en la asignatura.

D. Contenidos

I. Primera Unidad (breve introducción): Lo que se expresa hoy

A nivel de conocimiento declarativo

- 1.1 Ecologismo
- 1.2 Neocanarquismo

Este programa puede ser objeto de modificación al inicio del periodo académico

** This syllabus may be subject to change at the beginning of the semester**

A nivel de Procedimientos

- Analizar e interpretar las manifestaciones de estos movimientos actuales.

A nivel de actitudes

- Ejercitar la empatía para comprender a las personas que encarnan estos movimientos en el Chile de hoy.

II. Segunda Unidad (entrando en materia): Hacia una aproximación de “cultura” y de “movimiento”

A nivel de conocimiento declarativo

2.1 El determinismo la Sociología de la cultura: El *habitus* y sus transformaciones.

2.2 Algunas ideas sobre el arte (Broch) y la experiencia estética (Heidegger).

2.3 Concepto de vanguardia.

A nivel de procedimientos

- Interpretar, aplicar y ejemplificar el concepto de vanguardia.

A nivel de actitudes

- Reflexionar en torno al impacto de las vanguardias en un determinado momento histórico y en los tiempos venideros.

III. Tercera Unidad: La modernidad y su impacto social

A nivel de conocimiento declarativo

3.1 La calle y calle y las multitudes, el crimen y el *flaneur*, la comunidad imaginada y la sociedad del espectáculo.

3.2 Euforia y desencanto del homo centrismo, la razón da paso a la imaginación desatada (Poetas malditos).

3.3 Crisis de la historia de la historia narrativa: del acontecimiento al proceso.

A nivel de procedimientos

- Interpretar, analizar y ejemplificar el concepto de modernidad.

A nivel de actitudes

- Valorar los aspectos positivos y negativos que conlleva la visión del mundo implícita tras la modernidad.

IV. Cuarta Unidad: El sujeto cuestionado y la modernidad en derrumbre (primera guerra y entre guerras)

A nivel de conocimiento declarativo

4.1 La crisis del sujeto moderno y las vanguardias: Dadaísmo, Surrealismo, Futurismo, Fauvismo, Cubismo.

4.2 Otras manifestaciones culturales interesantes: El teatro del absurdo, el expresionismo alemán y la estética de lo “feo”, la Bauhaus, el despegue del cine, el jazz.

A nivel de procedimientos

- Describir e interpretar las distintas vanguardias y manifestaciones culturales estudiadas.
- Producir piezas –gráficas o audiovisuales- en torno a las mismas.

A nivel de actitudes

- Evidenciar entusiasmo y deleite tras conocer y explorar algunas de las vanguardias y manifestaciones culturales estudiadas.

V. Quinta Unidad: Movimientos ideológicos post segunda guerra mundial, la fuerza de la democracia:

A nivel de conocimiento declarativo

- 5.1 La generación Beat (o beatniks), el movimiento hippie, el feminismo, movimientos de liberación sexual y derechos de los afroamericanos.
- 5.2 El Pop Art, estética del fragmento y de lo inconcluso y el rol activo del receptor. La Antipoesía.

A nivel de procedimientos

- Identificar patrones que caractericen a los movimientos ideológicos post segunda guerra.
- Analizar e interpretar estos movimientos.
- Producir piezas –gráficas o audiovisuales- en torno a estos movimientos.

A nivel de actitudes

- Adoptar una actitud reflexiva, que pondere aspectos positivos y negativos, de los movimientos ideológicos estudiados.

VI. Sexta Unidad: Los Opuestos se atraen o las Neovanguardias

A nivel de conocimiento declarativo

- 4.1 Kitsch vs. Minimalismo
- 4.2 Arte conceptual vs. Arte cinético
- 4.3 Performance y Land Art: la apertura de los medios y la fugacidad en la obra de arte.

A nivel de procedimientos

- Describir, analizar e interpretar las neovanguardias estudiadas.
- Producir piezas –gráficas o audiovisuales- en torno a alguna neovanguardia estudiada.

A nivel de actitudes

- Evidenciar entusiasmo y deleite tras conocer y explorar algunas de las neovanguardias estudiadas.

VII. Séptima Unidad: Debate modernidad y posmodernidad

A nivel de conocimiento declarativo

7.1 La experiencia estética vs. la experiencia de consumo

7.2 Individuo y comunidad en el arte contemporáneo: ¿El fin de la experiencia estética o la democratización del arte?

A nivel de procedimientos

- Describir y ejemplificar la tensión entre modernidad y posmodernidad.
- Describir y valorar la experiencia de consumo actual.

A nivel de Actitudes

- Evidenciar valoración de la experiencia estética.

E. Metodología de la Enseñanza

El curso contempla diversas metodologías de enseñanza:

- Discusiones guiadas a partir de exposiciones del profesor.
- Lectura analítica de textos seleccionados (como ensayos, cuentos y novelas).
- Observación crítica de piezas gráficas y visionado de material audiovisual.
- Salidas a terreno (al centro de la ciudad, museos y teatro) y observación de manifestaciones callejeras.
- Elaboración de ensayos, cuyo objetivo es el desarrollo del pensamiento crítico y de la habilidad para interpretar información y hechos.

Todas las anteriores son estrategias activas de enseñanza cuyo objetivo es el logro de aprendizajes significativos en los estudiantes.

F. Evaluación

Elaboración de ensayos a partir de la lectura analítica de textos seleccionados y visionado de material audiovisual.

Certamen escrito, que evalúa la adquisición de conocimientos declarativos, la capacidad de relacionar conceptos y de hacer comparaciones.

Instalación en un espacio público en torno a un movimiento cultural estudiado en el curso.

Elaboración de material audiovisual que represente a un movimiento cultural estudiado en el curso. Examen final (*puede ser la elaboración del material audiovisual).

Este programa puede ser objeto de modificación al inicio del periodo académico

** This syllabus may be subject to change at the beginning of the semester**

G. Bibliografía

Obligatoria

- *Bonsái*, Alejandro Zambra.
- *De perlas y cicatrices*, Pedro Lemebel.
- *La verdad de las mentiras*, Mario Vargas Llosa.
- *La cámara lúcida*, Roland Barthes.
- *El lugar sin límites*, José Donoso.
- *La tía Julia y el escritor*, Gabriel García Márquez.
- *El reino de este mundo*, Alejo Carpentier.

Complementaria

- *La sociedad del espectáculo*, Guy De Board.
- *Las comunidades imaginadas*, Benedict Anderson.
- *El malestar en la cultura*, Sigmund Freud.
- *La ontología del declinar*, Gianni Vattimo.
- *Todo lo sólido se desvanece en el aire*, Marshal Berman.
- *El kitsch, vanguardia y el arte por el arte*, Hermann Broch.
- *Primer Manifiesto Surrealista*, André Breton.
- *Manifiesto del Partido Comunista*, Karl Marx.
- *Así habló Zaratustra*, Friedrich Nietzsche.

G2. Filmografía

- *Tiempos modernos*, Charles Chaplin.
- *Good bye Lenin*, Wolfgang Becker.
- *La naranja mecánica*, Stanley Kubrick.
- *El Tiempo Recobrado*, Raúl Ruiz.
- *Salvador Allende*, Patricio Guzmán.
- *Obreros saliendo de la fábrica*, Harum Farocki.
- *El Acorazado Potemkin*, Sergei Einstentein.