

Programa de Asignatura
Historia de los Movimientos artísticos y culturales

A. Antecedentes Generales

1. Unidad Académica	Facultad de Comunicaciones					
2. Carrera	Cine					
3. Código	CIH117					
4. Ubicación en la malla	I Año, I Semestre					
5. Créditos	6					
6. Tipo de asignatura	Obligatorio	x	Electivo		Optativo	
7. Duración	Bimestral		Semestral	x	Anual	
8. Módulos semanales	Clases Teóricas	--	Clases Prácticas	2	Ayudantía	1
9. Horas académicas	Clases	68	Ayudantía		34	
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 Siglo XX con los movimientos culturales y artísticos que se han encadenado desde el romanticismo y la modernidad hasta el arte contemporáneo a fin de comprender y valorar cómo las tradiciones de pensamiento y expresión artística del pasado han tenido resortes significativos en el quehacer artístico presente.

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

C. Competencias y Resultados de Aprendizaje Generales que desarrolla la asignatura

Competencias Genéricas	Resultados de Aprendizaje Generales
Visión Global	<p>Analiza en forma panorámica los diferentes giros de la modernidad y la postmodernidad artística y cultural a partir de sus principales movimientos y exponentes mediante la apreciación crítica de obras y contextos socio-históricos-culturales.</p> <p>Valora cómo los atributos de estos movimientos siguen estando presentes en nuevas propuestas contemporáneas de arte presentes mediante la apreciación crítica de obras y contextos socio-históricos-culturales.</p>
Visión Analítica	
Competencias Específicas	
Creatividad	

D. Unidades de Contenidos y Resultados de Aprendizaje

Unidades de Contenidos	Competencia	Resultados de Aprendizaje
<p>I. ANTECEDENTES DE LA MODERNIDAD EN EL ARTE.</p> <p>1. Contexto y antecedentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Barroco, buen gusto y rococó. - El racionalismo y la revolución industrial. <p>2. Lo clásico y la academia.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reynolds, Gainsborough. <p>3. Transformaciones, lo neoclásico y el fin de una época. Singleton Copley, David, Ingres.</p>	<p><i>Visión Global</i></p> <p><i>Visión Analítica</i></p>	<p>Explica las bases y referencias del contexto racional y academicista de la pintura y las artes en la ilustración mediante visionado de galerías virtuales, películas y trabajos prácticos.</p>
<p>II. INICIOS DE LA MODERNIDAD. EL ROMANTICISMO</p> <p>1. Contexto y antecedentes: La revolución francesa. La sturm und drang.</p> <ul style="list-style-type: none"> - El romanticismo literario inglés. <p>2. Romanticismo pictórico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rupturas: Goya, Turner. - Delacroix, eslabón de lo neoclásico al realismo. <p>3. Evolución de conceptos. Lo sublime, lo bello romántico y lo gótico.</p>	<p><i>Visión Global</i></p> <p><i>Visión Analítica</i></p>	<p>Analiza 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 mediante visionado de galerías virtuales, películas y trabajos prácticos.</p>

<p>III. LA MODERNIDAD.</p> <p>1. El realismo. - Antecedentes. El realismo literario: Stendhal, Flaubert, Balzac. - El realismo pictórico. La escuela de Barbizon. Millet, Courbet.</p> <p>2. El Impresionismo. - Contexto e influencias: la fotografía y el arte japonés. - Grandes referentes: Manet, Monet, Degas, Renoir.</p> <p>3. Positivismo, naturalismo y postimpresionismo. - Contexto científico: positivismos, determinismos, evolucionismos. - Contexto artístico. El naturalismo literario: Zola, Maupassant. - Postimpresionistas: Cezanne, Van Gogh, Gauguin. Eslabones a la pintura moderna.</p> <p>4. El simbolismo. -Antecedentes. El simbolismo literario. Afinidades y correspondencias. La palabra poética y el estado mental. Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé. -Viena y la importancia del grupo de la secesión. Fundamentos de la exposición moderna. -El simbolismo pictórico. Munch, Klimt.</p>	<p><i>Visión Global</i></p> <p><i>Visión Analítica</i></p>	<p>Analiza 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 mediante visionado de galerías virtuales, películas y trabajos prácticos.</p>
<p>IV. LAS VANGUARDIAS Y EL FIN DE LA MODERNIDAD.</p> <p>1. El fauvismo, la escuela de París y el expresionismo alemán. 2. El cubismo y el futurismo. 3. El surrealismo: La imaginación y los sueños. Magritte, De Chirico, Dalí. 4. El dadaísmo: Libertad, provocación y anti-arte. Los ready-made de Duchamp. 5. Contrastes. El realismo americano.</p>	<p><i>Visión Global</i></p> <p><i>Visión Analítica</i></p>	<p>Analiza la riqueza y diversidad de manifiestos, propuestas y movimientos artísticos que surgieron entre guerras, comprendiendo su marcado compromiso y acento revolucionario mediante visionado de galerías virtuales, películas y trabajos prácticos</p> <p>Contrasta las vanguardias con movimientos paralelos que suceden en otros territorios del mundo con marcado acento social-territorial</p>

		mediante visionado de galerías virtuales, películas y trabajos prácticos.
V. LA POST-MODERNIDAD EN EL ARTE. 1. Existencialismo y posguerra. Trauma, existencia y libertad. Contexto y antecedentes. Sartre y Camus. 2. Expresionismo abstracto y lírico. 3. Arte figurativo: Bacon y Richter. 4. Pop art e hiperrealismo. 5. Neoexpresionismo.	<i>Visión Global</i> <i>Visión Analítica</i>	Analiza 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 mediante visionado de galerías virtuales, películas y trabajos prácticos.
VI. ARTE CONTEMPORÁNEO 1. Muralismo y graffiti. Mission Art School y referentes chilenos. 2. Kitsch, arte y publicidad. Koons y Hirst. 3. Neon y Art light.	<i>Visión Global</i> <i>Visión Analítica</i> <i>Creatividad</i>	Traza nuevas estéticas contemporáneas en un contexto global mediante visionado de galerías virtuales, video clips, arte callejero e instalaciones en el espacio público.

E. Estrategias de Enseñanza

Las estrategias de enseñanza que se utilizarán durante el transcurso de esta asignatura serán:

Sesiones donde el estudiante participará activamente mediante el dialogo y la argumentación de los temas tratados, realizando análisis críticos de textos leídos, análisis de contenido media para ilustrar o inducir temáticas y realizar visionados de filmes claves.

F. Estrategias de Evaluación

Las estrategias de evaluación en este curso, se llevarán a cabo durante todo el proceso de enseñanza con la respectiva retroalimentación. Para ello se realizarán:

- Informes de lecturas y visionados.
- Ensayos.

G. Recursos de Aprendizaje

Bibliografía Obligatoria:

- Gombrich, Ernst: Historia del arte.
- Eco, Umberto: Historia de la belleza.

Bibliografía Complementaria:

- Eco, Umberto: Historia de la fealdad.
- Farthing, Stephen: Arte, toda la historia.
- Carroll, Noël: Philosophy of Art.
- David Hopkins: After Modern Art, 1945-2000.

Videografía:

- Filmografía: En cada semestre que se imparta esta asignatura, se incluirá un grupo de piezas audiovisuales (cortometraje, largometraje, series de televisión, documentales, entre otras) que estarán detalladas en el calendario del curso, a través de la plataforma institucional de la Universidad del Desarrollo.

Sitios web:

- www.google.com/culturalinstitute
- <https://www.wikiart.org>