

Programa de Asignatura
Movimientos culturales y artísticos

A. Antecedentes Generales

1. Unidad Académica	Facultad de Comunicaciones					
2. Carrera	Cine y Comunicación Audiovisual					
3. Código	CIH128					
4. Ubicación en la malla	I año, II semestre					
5. Créditos	UDD	6	SCT	3		
6. Tipo de asignatura	Obligatorio	x	Electivo		Optativo	
7. Duración	Bimestral		Semestral	x	Anual	
8. Módulos semanales	Clases Teóricas	1	Clases Prácticas	1	Ayudantía	--
9. Horas académicas	Clases	68	Ayudantía		--	
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.

Movimientos culturales Y artísticos, se ubica en el primer ciclo de estudios, Bachillerato y pertenece a la línea de Historia del Cine. Además, contribuye a la formación de las siguientes Competencias Genéricas de la UDD: Visión Global y Pensamiento Crítico 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	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. 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.
Pensamiento Crítico	
Competencias Específicas	
Creatividad	

D. Unidades de Contenidos y Resultados de Aprendizaje

Unidades de Contenidos	Competencia	Resultados de Aprendizaje
I. ANTECEDENTES DE LA MODERNIDAD EN EL ARTE. 1. Contexto y antecedentes: - Barroco, buen gusto y rococó. - El racionalismo y la revolución industrial. 2. Lo clásico y la academia. - Reynolds, Gainsborough. 3. Transformaciones, lo neoclásico y el fin de una época. Singleton Copley, David, Ingres.	<i>Visión Global</i> <i>Pensamiento Crítico</i>	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.
II. INICIOS DE LA MODERNIDAD. EL ROMANTICISMO. 1. Contexto y antecedentes: La revolución francesa. La sturm und drang. - El romanticismo literario inglés. 2. Romanticismo pictórico: - Rupturas: Goya, Turner. - Delacroix, eslabón de lo neoclásico al realismo. 3. Evolución de conceptos. Lo sublime, lo bello romántico y lo gótico.	<i>Visión Global</i> <i>Pensamiento Crítico</i>	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.
III. LA MODERNIDAD. 1. El realismo.	<i>Visión Global</i>	Analiza las relaciones y reacciones que van ocurriendo entre los nuevos movimientos intelectuales y

- Antecedentes. El realismo literario: Stendhal, Flaubert, Balzac. - El realismo pictórico. La escuela de Barbizon. Millet, Courbet. 2. El Impresionismo. - Contexto e influencias: la fotografía y el arte japonés. - Grandes referentes: Manet, Monet, Degas, Renoir. 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. 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.	<i>Pensamiento Crítico</i>	acontecimientos socio-históricos y el surgimiento de la multiplicidad de estilos y movimientos artísticos mediante visionado de galerías virtuales, películas y trabajos prácticos.
IV. LAS VANGUARDIAS Y EL FIN DE LA MODERNIDAD. 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.	<i>Visión Global</i> <i>Pensamiento Crítico</i>	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 Contrasta las vanguardias con movimientos paralelos que suceden en otros territorios del mundo con marcado acento social-territorial 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>Pensamiento Crítico</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>Pensamiento Crítico</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

A partir del desarrollo de las clases las estrategias de evaluación utilizadas son:

- Ensayos filmicos (pequeño documental): se busca identificar, describir y explicar la referencialidad e influencia artística y cultural presente en películas del siglo XX y XXI a partir de un producto audiovisual analítico breve pensado para una audiencia digital. Además, se espera que los estudiantes logren un análisis de la influencia y referencialidad artístico-cultural en videos musicales contemporáneos.
- Informe escrito de salida a terreno: se busca estimular la identificación del contexto socio-histórico presente en la obra del artista para comprender su cosmovisión y desde ahí dialogar críticamente con el punto de vista sobre la actualidad que tiene el/la estudiante.

G. Recursos de Aprendizaje

Bibliografía Obligatoria:

- Gombrich, Ernst: *Historia del Arte*. Editorial Diana, 1999
- Eco, Umberto: *Historia de la Belleza*. Editorial de Bolsillo, 2010.

Bibliografía Complementaria:

- Eco, Umberto: *On Ugliness*. Harvill Secker, 2007
- Farthing, Stephen: *Arte, toda la historia*. Blume, 2019.

- Carroll, Noël: *Philosophy of Art*. Routledge, 1999.
- Hopkins, David: *After Modern Art, 1945-2000*. Oxford University Press, 2000.
- Brettell, Richard R.: *Modern Art, 1851 – 1929*. Oxford University Press, 1999.

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.