

CARRERA: Tecnólogo en Industria

Audiovisual - énfasis:

Apreciación
Cinematográfica II
Módulo: IV

Modalidad: Presencial

Carga Horaria: 3

Créditos educativos: 5

I) Propósitos de la unidad curricular

El módulo Apreciación Cinematográfica II profundiza el estudio del cine como discurso político, cultural y estético del mundo contemporáneo, abordando sus transformaciones desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad.

Se busca que quienes integran el curso comprendan el cine como un campo de representación y resistencia donde convergen problemáticas de identidad, memoria, género, territorio y poder.

El curso propone analizar el cine latinoamericano y mundial en diálogo con los movimientos sociales, las revoluciones tecnológicas y las transformaciones culturales de la globalización, promoviendo una mirada crítica sobre las narrativas contemporáneas, las nuevas formas de autoría y los vínculos del cine con el arte digital y las prácticas transmedia.

Asimismo, la unidad curricular incorpora la mediación audiovisual como práctica de vinculación entre las obras cinematográficas y diversos públicos, promoviendo el diseño de experiencias de apreciación, diálogo e interpretación crítica. Se procura que el estudiante desarrolle capacidades para contextualizar películas, facilitar espacios de intercambio y contribuir a la formación de públicos desde una perspectiva cultural, inclusiva y participativa.

II) Logros de aprendizaje

1. Interpreta el cine contemporáneo como expresión de los cambios políticos, sociales y tecnológicos recientes, para comprender las nuevas formas de representación del mundo en la era global.
2. Analiza el cine latinoamericano, de autoría y de género, para reconocer su aporte a la construcción de identidades culturales y el fortalecimiento de las luchas sociales en el Sur Global.
3. Compara estéticas cinematográficas contemporáneas con otras manifestaciones artísticas del siglo XXI, para identificar diálogos interdisciplinarios y nuevas hibridaciones en el arte digital.

4. Evalúa el impacto del pensamiento decolonial, feminista y ambiental en la producción audiovisual actual, para reconocer al cine como un espacio de disputa y transformación de los imaginarios colectivos.
5. Diseña e implementa estrategias de mediación audiovisual para facilitar el diálogo entre las obras cinematográficas y diversos públicos, aplicando herramientas de análisis, contextualización, programación y comunicación cultural que favorezcan la apreciación crítica y la participación.

III) Saberes estructurantes de la unidad curricular

Saberes estructurantes	Saberes asociados	Saberes de profundización
El cine como discurso político y cultural.	Cine y memoria; representación de la historia, el cuerpo y la identidad.	El cine como herramienta de reflexión y transformación social en contextos de crisis.
Movimientos y estéticas contemporáneas.	Nuevo Cine Latinoamericano, Cinema Novo, cine político, postmodernidad y cine global.	El cine como espacio de diálogo intercultural y resistencia simbólica frente a la hegemonía.
Diversidad y género en el cine.	Miradas femeninas, queer y disidentes en la producción audiovisual contemporánea.	Feminismo, cuerpo y representación: el cine como espacio de disputa y visibilización .
Transformaciones tecnológicas y narrativas.	Cine digital, documental expandido, transmedia, plataformas y nuevos formatos.	Estética de la imagen digital y nuevas formas de experiencia perceptiva del espectador
El cine como arte contemporáneo.	Interrelaciones con el videoarte, la instalación y la fotografía.	El cine como experiencia sensorial, ensayo visual y exploración de la

		materialidad de la imagen.
Mediación audiovisual y formación de públicos.	Conceptos de mediación cultural y audiovisual. Formación de públicos. Cine-foros, conversatorios, programación y curaduría. Diseño de materiales de apoyo a la apreciación audiovisual.	Diseño de experiencias de mediación adaptadas a distintos contextos y públicos. Estrategias participativas, accesibilidad cultural y evaluación de procesos de mediación audiovisual.

IV) Orientaciones pedagógicas

Orientaciones metodológicas específicas

La metodología privilegiará el análisis comparativo, la lectura crítica de obras y el debate colectivo. Se fomentará la interpretación interdisciplinaria con especial atención a las producciones del Sur global y las nuevas miradas de autoría.

Las estrategias incluirán: Visionado y análisis de películas contemporáneas, latinoamericanas y dirigidas por mujeres o personas disidentes. Debates temáticos sobre identidad, memoria, género y poder. Elaboración de escritos reflexivos y presentaciones orales que vinculen el cine con los discursos artísticos del presente.

Se promoverán actividades de mediación audiovisual mediante la presentación pública de obras cinematográficas, el diseño y coordinación de cine-foros, la elaboración de materiales de contextualización y la planificación de experiencias de apreciación dirigidas a distintos públicos. Estas actividades favorecerán la integración entre el análisis cinematográfico, la comunicación cultural y la formación de espectadores críticos.

V) Orientaciones para la evaluación

- La evaluación será continua y formativa, basada en procesos de análisis, argumentación y síntesis crítica. Criterios:
- Comprensión del contexto sociopolítico y estético de las obras analizadas.
- Capacidad de argumentar con fundamentos teóricos decoloniales y feministas.

- Participación reflexiva en instancias de discusión grupal.
 - Calidad en la elaboración de ensayos interpretativos.
 - Capacidad para diseñar y desarrollar propuestas de mediación audiovisual, contextualizando obras cinematográficas y facilitando instancias de apreciación y diálogo con distintos públicos.
 - Podrán considerarse como evidencias de aprendizaje proyectos de mediación audiovisual, presentaciones públicas de películas, coordinación de cine-foros, elaboración de guías de apreciación o propuestas curatoriales.
-

VI) Bibliografía

Básica:

- Bordwell, D. *Poetics of Cinema*.
- Nichols, B. *Introducción al documental*.
- Deleuze, G. *La imagen-tiempo*.
- Mulvey, L. *Visual Pleasure and Narrative Cinema*.
- Mattelart, M. (1977). *La cultura de la opresión femenina*. Ediciones de la Flor.
- Alain Bergala. *La hipótesis del cine*.
- María Acaso. *Pedagogías invisibles*.
- Ana Mae Barbosa. *Arte/Educación contemporánea*.
- Carmen Mörsch. *At a Crossroads of Four Discourses* (mediación en instituciones culturales).
- UNESCO. Documentos sobre educación artística y participación cultural.

Complementaria:

- Shohat, E. y Stam, R. *Unthinking Eurocentrism*.
 - Rosenbaum, J. *Cine global y pensamiento crítico*.
 - Dittus, R. *El cine latinoamericano como discurso político*.
 - Haraway, D. *Manifiesto Cyborg*.
 - Paredes, J. (2010). *Hilando fino desde el feminismo comunitario*. Comunidad Mujeres Creando Comunidad.
 - Galindo, M. (2013). *No se puede descolonizar sin despatriarcalizar*. Mujeres Creando.
-

VII) Filmografía seleccionada para Apreciación II

Para este segundo nivel, se priorizan las obras de innovación latinoamericana y las dirigidas por mujeres que redefinieron el lenguaje contemporáneo.

N.º	Título	Año	Director/a	Innovación o Hito en el Lenguaje
1	<i>Los olvidados</i>	1950	Luis Buñuel	Hibridación de neorrealismo documental con surrealismo onírico.
2	<i>Cléo de 5 a 7</i>	1962	Agnès Varda	Uso del tiempo real y estilo semi-documental (<i>cinéma vérité</i>).
3	<i>Dios y el Diablo en la Tierra del Sol</i>	1964	Glauber Rocha	Manifiesto de la "Estética del Hambre" y lenguaje épico-experimental.
4	<i>La hora de los hornos</i>	1968	Solanas & Getino	Cine Político Radical; interpelación directa y ruptura narrativa.
5	<i>Memorias del subdesarrollo</i>	1968	T. Gutiérrez Alea	Ensayo filmico que mezcla ficción, archivo y voz en off.
6	<i>Jeanne Dielman...</i>	1975	Chantal Akerman	Radicalidad formal; peso político de la rutina en tiempo real.
7	<i>La batalla de Chile</i>	1975	Patricio Guzmán	Documental de observación crítica y cámara como arma política.
8	<i>Amores perros</i>	2000	Alejandro G. Iñárritu	Narrativa hipervinculada y multilínea de impacto violento.
9	<i>25 Watts</i>	2001	Stoll & Rebella	Minimalismo generacional; estética <i>low-fi</i> de la apatía juvenil.

10	<i>La ciénaga</i>	2001	Lucrecia Martel	Diseño de sonido opresivo y atmósfera de decadencia fuera de campo.
11	<i>Ciudad de Dios</i>	2002	Meirelles & Lund	Montaje frenético y estilizado para representar la hiperviolencia.
12	<i>Lost in Translation</i>	2003	Sofia Coppola	Estética de la melancolía y el aislamiento en la globalización.
13	<i>Tony Manero</i>	2008	Pablo Larraín	Estética de lo sordo y granulado como metáfora de la dictadura.
14	<i>La teta asustada</i>	2009	Claudia Llosa	Fusión de realismo con simbolismo poético sobre el trauma.
15	<i>Nostalgia de la luz</i>	2010	Patricio Guzmán	Ensayo poético que vincula astronomía y memoria histórica.
16	<i>El abrazo de la serpiente</i>	2015	Ciro Guerra	Paisaje amazónico como personaje; visualidad etnográfica.
17	<i>Zama</i>	2017	Lucrecia Martel	Mundo sensorial claustrofóbico y elipsis sobre el estancamiento.
18	<i>Roma</i>	2018	Alfonso Cuarón	Inmersión técnica total; blanco y negro de alto contraste y sonido Atmos.
19	<i>Portrait de la jeune fille en feu</i>	2019	Céline Sciamma	Puesta en escena pictórica sobre la mirada femenina y el arte.
20	<i>Nomadland</i>	2020	Chloé Zhao	Neorrealismo híbrido; paisajes reales y casting de no-actores.

