

UNAM

UNIVERSIDAD DEL
ATLÁNTICO MEDIO

Guía Docente

Historia de la Cultura Contemporánea

Grado en Cine

MODALIDAD PRESENCIAL

Curso Académico 2024-2025

Índice

RESUMEN

DATOS DEL PROFESORADO

REQUISITOS PREVIOS

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

CRONOGRAMA ORIENTATIVO DE LA ASIGNATURA

ACTIVIDADES FORMATIVAS

EVALUACIÓN

BIBLIOGRAFÍA

RESUMEN

Centro	Universidad del Atlántico Medio
Titulación	Cine
Asignatura	Historia de la Cultura Contemporánea
Materia	Historia
Carácter	Formación Básica
Curso	1º
Semestre	1
Créditos ECTS	6
Lengua de impartición	Castellano
Curso académico	2024-2025

DATOS DEL PROFESORADO

Responsable de Asignatura	Luis Miranda Mendoza
Correo Electrónico	luis.miranda@pdi.atlanticomedio.es
Tutorías	De lunes a viernes bajo cita previa

REQUISITOS PREVIOS

Sin requisitos previos.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Conocimientos

CON01

Comprender la narrativa cinematográfica atendiendo a los parámetros básicos del análisis y los modelos teóricos existentes.

CON03

Conocer los cambios y la evolución histórica de la cultura cinematográfica y videográfica.

CON04

Conocer la terminología propia del cine, así como las normas y conceptos del lenguaje audiovisual.

CON08

Conocer los métodos de experimentación del arte cinematográfico y videográfico.

Habilidades

HAB07

Comunicar ideas artísticas sobre el hecho cinematográfico en base al pensamiento crítico.]

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

- Los fundamentos de la cultura contemporánea: Ilustración y Romanticismo (1770-1848).
- La época del cientificismo: Realismo, Materialismo, y Positivismo (1848-1914).
- La crisis del siglo XX: dudas y revoluciones culturales (1914-2000).
- Los inicios del siglo XXI

Estos contenidos se desarrollarán por medio del siguiente programa:

Unidad 1: Los fundamentos de la cultura contemporánea: Ilustración y Romanticismo (1770-1848).

1.0. CULTURA, CULTURAS Y “CULTURAS”

1.0.a. Usos de la palabra *cultura*

1.0.b. La idea de *modernidad*

1.I. LOS ILUSTRADOS

1.I.a. Razón y racionalismo

1.I.b. Ciencia y cientifismo

1.I.c. Conciencia histórica y emancipación política

1.I.d. Winkelmann, Piranesi y las ruinas

1.I.e. Voltaire y su *Cándido*

1.I.f. Mozart vs. Goya

1.II. LOS ROMÁNTICOS

1.II.a. *Sturm und Drang*

1.II.b. Lo bello y lo sublime

1.II.c. Irracionalismo e ironía

1.II.d. El yo y lo *otro*

1.II.e. Nace el Arte

1.II.f. Beethoven o el genio

1.II.g. Hegel: idealismo e historicismo

Unidad 2: La época del cientificismo: Realismo, Materialismo, y Positivismo (1848-1914).

2.I. REALISMO ESTÉTICO

2.I.a. *Rojo y negro*: el ascensor social

2.I.a. El *flaneur*

- 2.I.a. La mercancía
- 2.I.a. El burgués “universal”
- 2.I.a. Comte, el positivismo y la sociología

2.II. LIBERALES vs. CONSERVADORES; BURGUESES vs. PROLETARIOS

- 2.II.a. Deslizamientos ideológicos
- 2.II.b. Utopías y combates
- 2.II.c. Socialismos

2.III. INDUSTRIALIZACIÓN y GLOBALIZACIÓN

- 2.III.a. Imperios coloniales
- 2.III.b. Seducciones del “orientalismo”
- 2.III.c. La cadena de producción
- 2.III.d. Empresarios y proletarios

2.IV. REALISMO FILOSÓFICO. LAS MEDIDAS DEL TIEMPO

- 2.IV.a. El desvío impresionista
- 2.IV.b. *La vuelta al mundo en 80 días*
- 2.IV.c. Máquinas de ver (ferrocarril, fotografía, cine)

2.V. . POST y ANTI-REALISMO. LOS PESARES Y LAS SOSPECHAS I

- 2.V.a. Marx, Nietzsche, Freud (I)
- 2.V.b. Esteticismos y decadentismos
- 2.V.c. ¡Wagner!
- 2.V.d. Viena

Unidad 3: La crisis del siglo XX (I): dudas y revoluciones culturales (1914-1945).

3.I. POST y ANTI-REALISMO. LOS PESARES Y LAS SOSPECHAS II

- 3.I.a. Marx, Nietzsche, Freud (II)
- 3.I.b. Debussy
- 3.I.c. Kafka, lo kafkiano y otros síntomas

3.II. LAS VANGUARDIAS

- 3.II.a. Dadá, o la vitrina apedreada
- 3.II.b. Los grandes “ismos”
- 3.II.c. Stravinsky vs. Schoenberg

3.III. LITERATURA POS-REALISTA

- 3.III.a. ¿Qué fue del sujeto heroico?
- 3.III.b. Proust, Joyce, Beckett...
- 3.III.c. *Mientras agonizo*, de Faulkner
- 3.III.d. Rulfo: “¡diles que no me maten!”

3.IV. LOS MEDIOS DE MASAS

- 3.IV.a. Cadena fordiana
- 3.IV.b. El arte y su reproductibilidad técnica
- 3.IV.c. La información y su reproductibilidad técnica
- 3.IV.d. Estilos de vida y su reproductibilidad técnica
- 3.IV.e. El cinematógrafo como “modernismo vernáculo”

3.V. LA GRAN GUERRA Y LOS TOTALITARISMOS

- 3.V.a. El horror: *J'accuse*
- 3.V.b. Nueva Objetividad y crisis de lo humano
- 3.V.c. Auge de los totalitarismos y crisis capitalistas
- 3.V.d. *De Caligari a Hitler*
- 3.V.e. Cine, masas y energías: Vidor, Vertov, Eisenstein
- 3.V.f. Y entre tanto, el jazz...

3.VI. ESTO ES HOLLYWOOD

- 3.VI.a. Cultura de masas como cultura popular
- 3.VI.b. Mercado de mitos, globalización de ideas
- 3.VI.c. “La voz humana”
- 3.VI.d. *El joven Lincoln* y *Casablanca*

Unidad 4: La crisis del siglo XX (II): dudas y revoluciones culturales (1945-2000).

4.I. LA II GUERRA MUNDIAL, LA GUERRA FRÍA Y LA ERA ATÓMICA

- 4.I.a. El horror. *Alemania año cero*
- 4.I.b. Aún peor. *Si esto es un hombre*, *Shoah*
- 4.I.c. El arte después de Auschwitz
- 4.I.d. “Tú nunca has visto Hiroshima”

4.II. TEORÍA CRÍTICA

- 4.II.a. La escuela de Frankfurt
- 4.II.b. Bertold Brecht y el “modernismo político”
- 4.II.c. Sartre vs. Camus
- 4.II.d. Estructuralismos

4.III. CONTRA-CULTURA

- 4.III.a. En la luna
- 4.III.b. Las revueltas de los 60
- 4.III.c. Guerras de liberación colonial
- 4.III.d. Revolución sexual
- 4.III.e. Post-estructuralismo: de la geopolítica a la micro-política
- 4.III.f. Plano y contra-plano: *Kind of Blue, Sgt Pepper's...*
- 4.III.f. Jean-Luc Godard

4.IV. POST-MODERNIDAD (I)

- 4.IV.a. Deconstrucción: la crítica al *logos*
- 4.IV.b. La transgresión normalizada
- 4.IV.c. *God Save the Queen*
- 4.IV.d. Teoría de los Grandes Relatos, “pensamiento débil” y “fin de la historia”
- 4.IV.e. El enigma de la ironía

Unidad 5: Los inicios del siglo XXI

5.I. POST-MODERNIDAD (II)

- 5.I.a. De la deconstrucción a los *cultural studies*
- 5.I.b. Multi-culturalismo, reciclaje y relativismo
- 5.I.c. “Fin de las ideologías” y “muerte del arte”
- 5.I.d. “Justicia infinita” ...
- 5.I.e. “Lo personal es político”

5.II. LO DIGITAL

- 5.II. Digitalización y accesibilidad
- 5.II. Digitalización y temporalidad

CRONOGRAMA ORIENTATIVO DE LA ASIGNATURA

Unidad 1.

Semanas 1-3.

Unidad 2.

Semanas 4-7.

Unidad 3.

Semanas 8-11.

Unidad 4.

Semanas 12-14.

Unidad 5.

Semanas 15-16.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA	HORAS	PORCENTAJE DE PRESENCIALIDAD
Sesión presencial	30	100%
Proyectos y trabajos	24	100%
Tutoría	6	100%
Trabajo autónomo del alumno	90	0%

EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE CALIFICACIÓN FINAL
Asistencia y participación activa	10%
Realización de trabajos y prácticas	30%
Pruebas de evaluación teórico-prácticas	60%

Sistemas de evaluación

El sistema de calificaciones (R.D. 1125/2003, de 5 de septiembre) será:

0 – 4,9 Suspenso (SS)

5,0 – 6,9 Aprobado (AP)

7,0 – 8,9 Notable (NT)

9,0 – 10 Sobresaliente (SB)

La mención de “matrícula de honor” podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0. Se podrá conceder una matrícula por cada 20 alumnos o fracción.

Criterios de Calificación

Se aplicará el sistema de evaluación continua, donde se valorará de forma integral los resultados obtenidos por el estudiante, mediante los criterios de evaluación indicados, siempre que, el alumno haya asistido, como mínimo, **al 80% de las clases.**

En el caso de que los alumnos asistan a clase en un porcentaje inferior al 80%, el alumno no podrá presentarse a la convocatoria ordinaria.

Si el alumno no se presenta al examen en convocatoria oficial, figurará como “No Presentado” en actas.

Si el alumno no aprueba el examen de la asignatura, en actas aparecerá el porcentaje correspondiente a la calificación obtenida en la prueba.

Se evaluará la prueba teórica-práctica mediante un examen tipo test y/o desarrollo. El trabajo, por otro lado, se desarrollará por escrito y tendrá que cumplir con los requisitos subidos al campus virtual.

Los alumnos podrán examinarse en convocatoria extraordinaria atendiendo al mismo sistema de evaluación de la convocatoria ordinaria.

BIBLIOGRAFÍA

Básica

- ALARICO GÓMEZ, Carlos: *Historia de la cultura moderna y contemporánea*, Editorial Académica
- ARGAN, Giulio Carlo: *El arte moderno*, Akal, 1998.
- ARÓSTEGUI, Julio: *La historia vivida: sobre la historia del presente*. Madrid: Alianza, 2004.
- AURELL, Jaume; BALMACEDA, Catalina; BURKE, Peter; SOZA, Felipe. *Comprender el pasado. Una historia de la escritura y el pensamiento histórico*. Madrid: Akal, 2013.
- BURKE, Peter: *Historia social del conocimiento. De Gutenberg a Diderot*, Barcelona, Akal, 2017.
- CHARTIER, Roger: *El mundo como representación. Historia cultural: entre práctica y representación*. Madrid: Gedisa, 1991.
- CUESTA, Josefina: *Historia del presente*. Madrid: Eudema, 1993.
- FONTANA, Josep: *La historia después del fin de la historia*. Barcelona: Crítica, 1992.
- GOMBRICH, Ernst H.: *Breve historia de la Cultura*. Barcelona: Península, 2014.
- GOMBRICH, Ernst H.: *La Historia del Arte*, Phaidon Press Limited, 2016.
- GUNN, Simon: *Historia y teoría cultural*. Valencia: Publicacions de la Universitat de València, 2006.
- HAUSER, Arnold: *Historia social del arte y la literatura*, Barcelona, Ed. Labor, 1978.
- JUDT, Tony: *Postguerra: una historia de Europa desde 1945*. Madrid: Santillana, 2005.
- OSTERHAMMEL, J.: *La transformación del mundo. Una historia global del siglo XIX*. Barcelona: Crítica, 2015.

Complementaria

- ADORNO, Theodor W.: *Teoría Estética*, Barcelona, Akal, 2005.
- ADORNO, Theodor W. y HORKHEIMER, Max: *Dialéctica de la ilustración*, Madrid, Trotta, 2018.
- ALTHUSSER, Louis: *Ideología y Aparatos ideológicos del estado*, Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, 1974.
- AURELL, J.: *La escritura de la historia. De los positivismos a los postmodernismos*. Valencia: Publicacions de la Universitat de València, 2005.
- AZÚA, Félix de: *Diccionario de las artes*, Anagrama, Barcelona, 2002.
- BALZAC, Honoré de: *La obra maestra desconocida*, José J. de Olañeta Editor, 2011.
- BARTHES, Roland: *Mitologías*, Siglo XXI, Madrid, 2012.
- BAUDELAIRE, Charles: *El pintor de la vida moderna*, Madrid, Alianza, 2021.
- BAUDELAIRE, Charles: *Salones y otros escritos sobre arte*, Madrid, Visor, 1996.
- BAYLY, C. A. *El nacimiento del mundo moderno 1780-1814*. Malden: Blackwell. 2004.
- BENJAMIN, Walter: *Tentativas sobre Brecht. Iluminaciones 3*, Madrid, Taurus, 1975.

- BENJAMIN, Walter: “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”, *Iluminaciones*, Madrid, Taurus, 2018.
- BORGES, Jorge Luis: “Kafka y sus precursores”, *Otras inquisiciones*, Debolsillo, 2011.
- BOURDIEU, Pierre: *La distinción. Criterio y bases sociales del gusto*, Madrid, Taurus, 2013.
- BRECHT, Bertolt: *Teatro completo*, Madrid, Cátedra, 2012.
- BRETON, André: *Manifiestos del surrealismo*, Visor Libros, Madrid, 2002.
- BROCKMAN, John (ed.): *Cultura*. Barcelona: Crítica, 2012.
- BROTTON, Jerry: *Historia del mundo en 12 mapas*, Barcelona, Debate, 2014.
- CAMUS, Albert: *El extranjero*, Suma de Letras, 2021.
- CAMUS, Albert: *El mito de Sísifo*, Suma de Letras, 2021.
- CASSIRER, Ernst: *Filosofía de las formas simbólicas 2 vols.*, México, Fondo de Cultura Económica, 2016.
- DANTO, Arthur: *Después del fin del arte*, Barcelona, Paidós, 2024.
- DEBORD, Guy: *La sociedad del espectáculo*, Valencia, Pretextos, 2005.
- DERRIDA, Jacques: *De la gramatología*, México, Ed. Siglo XXI, 2003.
- DOSSE, Françoise: *Historia del Estructuralismo, 2 vols.: 1. El campo del signo, 1945-1966; 2. El canto del cisne, 1966 hasta nuestros días*, Madrid: Akal, 2004.
- DOSTOYEVSKI, Fiódor: *Crimen y castigo*, Madrid, Alianza, 2012.
- ECO, Umberto: *Apocalípticos e integrados*, Debolsillo, 2010.
- FOSTER WALLACE, David: “E unibus plurum. Televisión y narrativa americana”, en *Algo supuestamente divertido que nunca volveré a hacer*, Random House, 2018.
- FOUCAULT, Michel: *Las Palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas*, Buenos Aires, México, Madrid, Siglo XXI, 2011.
- FREUD, Sigmund: *El malestar de la cultura*, Barcelona: Akal, 2016.
- FREUD, Sigmund: “Un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci”, en *Obras completas vol. X*, Buenos Aires, Amorrortu, 2007.
- GOETHE, Johan Wolfgang: *Los sufrimientos del joven Werther*, Penguin, 2017.
- GOETHE, Johan Wolfgang: *Poesía y verdad*, Alba, 2017.
- GOMÁ, Javier: “¿Qué significa hoy la palabra cultura?”, *La Vanguardia*, 13/01/2018.
- GRANÉS, Carlos: *El puño invisible. Arte, revolución y un siglo de cambios culturales*, Taurus, 2011.
- HANSEN, Miriam: “The Mass Production of the Senses: Classical Cinema as Vernacular Modernism”, en *Modernism/modernity*, Vol. 6, Nº 2, abril de 1999, Johns Hopkins University Press.
- HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich: *Introducción a la estética*, Barcelona, Ediciones Península, 2001.
- JOYCE, James: *Ulises*, Madrid, Alianza, 2022.

- KAFKA, Franz: *El proceso*, Valdemar, Madrid, 2016.
- KANT, Immanuel: *Lo bello y lo sublime*. México, FCE, 2004.
- KRACAUER, Siegfried: *De Caligari a Hitler. Una historia psicológica del cine alemán*, Barcelona, Paidós, 2002.
- LESSING, Gotthold Ephraim: *Laocconte, o sobre los límites de la pintura y la poesía*, Herder, 2014.
- LEVI, Primo: *Si esto es un hombre*, Barcelona: Austral, 2018.
- LORD BYRON: *Don Juan*, Penguin, 2024.
- MAILLARD, Chantal: *Contra el arte y otras imposturas*, Pre-Textos, 2009.
- MANN, Thomas: *Doktor Faustus*, Edhasa, Barcelona, 2016.
- MARCHÁN FIZ, Simón: *Del arte objetual al arte del concepto*, Akal, Barcelona, 1994.
- MARX, Karl: *El capital. Antología*, Madrid, Alianza, 2010.
- MARX, Karl & ENGELS, Friedrich: *El manifiesto comunista*, Ediciones Austral, Barcelona, 2021.
- MOKYR, J.: *Los dones de Atenea. Los orígenes históricos de la economía del conocimiento*. Madrid: Marcial Pons, 2008.
- NIEZTSCHÉ, Friedrich: *Así habló Zaratustra*, Madrid, Alianza, 2011.
- NIEZTSCHÉ, Friedrich: *El nacimiento de la tragedia*, Madrid, Alianza, 2012.
- NIEZTSCHÉ, Friedrich: *Más allá del bien y el mal*, Madrid, Alianza, 2012.
- PAGDEN, A.: *La Ilustración y por qué sigue siendo importante para nosotros*. Madrid: Alianza, 2015.
- PANOFSKY, Erwin: *El significado en las artes visuales*, Alianza Editorial, Madrid, 2008.
- PARDO, José Luis: *Esto no es música. Introducción al malestar en la cultura de masas*, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2006.
- PARDO, José Luis: *Estudios del malestar: políticas de la autenticidad en las sociedades contemporáneas*, Madrid, Anagrama, 2016.
- POE, Edgar Allan: *Historias extraordinarias* 2 vols, trad. Julio Cortázar, Alianza, Madrid, 1998.
- RANCIÈRE, Jacques: *El malestar en la estética*, Buenos Aires, Capital Intelectual SA, 2011.
- RIMBAUD, Arthur: *Iluminaciones*, Visor, Madrid, 2008.
- ROUSSEAU, Jean-Jacques: *Del contrato social*, Madrid, Alianza, 2012.
- ROUSSEAU, Jean-Jacques: *Emilio o De la educación*, Madrid, Alianza, 2011.
- RULFO, Juan: *EL llano en llamas*, Barcelona, RM Verlag SL, 2016.
- SAID, Edward: *Orientalismo*, Debolsillo, 2020.
- SARTRE, Jean-Paul: *El existencialismo es un humanismo*, Edhasa, 2004.
- SCHILLER, Friedrich: *Cartas sobre la educación estética de la humanidad*, Acantilado, 2018.
- SEMPRÚN, Jorge: *La escritura o la vida*. Barcelona: Tusquets, 1994.

- SONTAG, Susan: *Contra la interpretación*, Madrid, Debolsillo, 2018.
- STENDHAL: *Rojo y negro*, Madrid, Alianza, 2004.
- STUART MILL, John: *Sobre la libertad*, Madrid, Alianza, 2013
- STUART MILL, John: *El utilitarismo*, Madrid, Alianza, 2014
- SZENDY, Peter: *Escucha: una historia del oído melómano*, Barcelona, Paidós, 2003.
- TODOROV, Tzevetan: *Los abusos de la memoria*. Barcelona: Paidós, 1995.
- TRAVERSO, E.: *El pasado: instrucciones de uso*. Madrid: Marcial Pons, 2005.
- VERNE, Jules: *La vuelta al mundo en 80 días*, RBA, 2023.
- VOLTAIRE: *Cándido, o El optimismo; Micromegas; Zadig, o El destino; El ingenuo*, Penguin, 2015.
- VOLTAIRE: *Tratado sobre la tolerancia*, Barcelona, Austral, 2012.
- WACJMAN, Gerard: *El objeto del siglo*, Amorrortu Ediciones, 2001.
- WEBER, Max: *La ética protestante y el espíritu del capitalismo*, México, FCE, 2012.
- WHITE, Hayden: *Metahistoria. La imaginación histórica en la Europa del siglo XIX*. México: Fondo de Cultura Económica, 1973.
- WHITE, Hayden: *La ficción de la narrativa. Ensayos sobre historia, literatura y teoría. 1957-2007*, Buenos Aires, Eterna Cadencia, 2014.
- WINKELMANN, Johann Joachim: *Historia del Arte de la Antigüedad*, Barcelona, Akal, 2011 (1765).