

Titulació	Tipus	Curs	Semestre
4313178 Literatura Comparada: Estudis Literaris i Culturals	OT	0	1

Professor de contacte

Nom: Antonio Penedo Picos

Correu electrònic: Antonio.Penedo@uab.cat

Prerequisits

Los requeridos para ingresar en el máster.

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària: català (cat)

Objectius

Una comprensión transdisciplinar tanto del método de trabajo como de la selección e interacción con los objetos de estudio.

Competències

- Analitzar com s'ha constituït la tradició literària i quins processos literaris i culturals han tingut un paper rellevant.
- Aplicar els fonaments ideològics de l'anàlisi cultural als diferents àmbits de la crítica literària i els estudis comparativistes.
- Comunicar els resultats de les seves investigacions a un públic expert i no expert.
- Examinar els fonament ideològics de les representacions culturals del gènere i la sexualitat.
- Interpretar, d'acord amb les principals metodologies d'anàlisi, els continguts temàtics i simbòlics de l'obra en funció de les seves estratègies retòriques i pragmàtiques.
- Organitzar, planificar i gestionar projectes.
- Raonar críticament a partir de l'anàlisi i la síntesi.
- Realitzar aportacions creatives i originals en l'estudi comparativista dels textos literaris i culturals.
- Treballar en un equip interdisciplinari en entorns diversos.

Resultats d'aprenentatge

1. Analitzar la manifestació dels diferents rols socials i de gènere dels personatges.
2. Comunicar els resultats de les seves investigacions a un públic expert i no expert.
3. Connectar els diferents formats i suports estudiats (música, cinema, televisió, Internet) amb els diferents canons artístics que convoquen.
4. Enfocar els diferents objectes d'estudi cap a la seva projecció en l'anàlisi sociopolític, històric i comparat.
5. Identificar els fonaments epistemològics i els instruments conceptuais i terminològics de la tradició literària occidental.
6. Organitzar, planificar i gestionar projectes.
7. Raonar críticament a partir de l'anàlisi i la síntesi.
8. Treballar en un equip interdisciplinari en entorns diversos.
9. Valorar la interacció signe/símbol i significat/sentit en els mitologemes de les obres seleccionades per a la interpretació.

Continguts

Estudios Culturales en la Era Digital: Tradición y Actualidad

Dr. Antonio Penedo-Picos Antonio.Penedo@uab.cat

1. Parámetros y conceptos clave de los Estudios Culturales.
2. La conexión entre los Estudios Culturales y el Canon epistemológico del siglo XX: formalismo, estructuralismo, semiótica, fenomenología, hermenéutica y desconstrucción.
3. Ideología y experiencia estética.
4. Ficción, Historia y 'Realidad Social'.
5. El circuito de la cultura: hegemonía, márgenes y centralidad - ¿Quién decide y por qué?
6. Significado y sentido, biología, neurobiología, corporalidad y ciencias del espíritu - Física cuántica.
7. Economía, tecnología y (nuevas) clases sociales.
8. Subjetividad, identidad y 'capacitación semiótica' de la persona.
9. Órdenes mediáticos y órdenes éticos: la obra de arte como mediación. 10. Etnicidad, racialidad, nacionalismo y globalización - alterglobalización.
11. Sexualidad, género(s) y representación estética.
12. De la sociedad teocéntrica a los nuevos modelos urbanitas: el debate sobre los conceptos de sagrado y laico - Hacia una redefinición de lo civil y político.
13. Mito, símbolo y canon en los nuevos modelos culturales: a) 'convergence culture'. b) 'crossmedia' c) formatos de televisión, cine, videojuego e Internet.

Literatura, cine y cibercultura

Dra. Teresa López-Pellisa teresa.lopez@uab.cat

1. Cibercultura, Literatura y Realidad Virtual
2. El síndrome del cuerpo fantasma: bioética en la literatura de ciencia ficción.
3. El misticismo agudo: religión e inmortalidad en la literatura y el cine de ciencia ficción.

Bibliografía:

ABRAHAM Carlos (2005): Borges y la ciencia ficción, Buenos Aires, Quadrata.

ANDONI, Alonso y ARZOZ Iñaki (2002): La nueva ciudad de Dios, Madrid: Siruela.

BOSTROM, Nick (2003a): «Are You Living in a Computer Simulation?», en Philosophical Quarterly, Vol. 53, n.º 211, págs. 243-255, disponible en <http://www.simulation-argument.com/simulation.html>.

BRONCANO, Fernando (2009): La melancolía del ciborg, Barcelona, Herder.

BURDEA, Grigore y Coiffet, Philippe: Tecnologías de la Realidad Virtual, Barcelona: Paidós, 1996.

CANO, Luis C. (2006): Intermitente Recurrencia. La ciencia ficción y el canon literario hispanoamericano, Buenos Aires, Corregidor.

CAPANNA, Pablo (1969): El sentido de la ciencia ficción. Buenos Aires, Editorial Columba.

--- 1995 El cuento argentino de ciencia ficción. Antología, Buenos Aires, Nuevo Siglo.

COHEN, John (1969): Los robots en el mito y en la ciencia, México, Editorial Grijalbo.

DERY, Mark (1998): Velocidad de Escape. La cibercultura en el final del siglo, Madrid: Siruela.

GUBERN, Roman: El bisonte y la realidad virtual, Barcelona: Paidós.

HARAWAY, Donna: «Manifiesto para Cyborgs. Ciencia, Tecnología y Feminismo Socialista a finales del siglo XX». En Ciencia, cyborgs y mujeres, Cátedra, Valencia, 1991.

KURZWEIL, Raymond (1999): La era de las máquinas espirituales, Barcelona, Planeta.

LANDOW, P. George (ed.): Teoría del hipertexto, Barcelona: Paidós, 1994.

MOLINUEVO, José Luis (2006): La vida en tiempo real. La crisis de las utopías digitales, Madrid, Editorial Biblioteca Nueva.

MURRAY, Janet H.: Hamlet en la Holocubierta, Barcelona, Paidós, 1999.

NOBLE, David (1999): La religión de la tecnología, Barcelona: Paidós.

ROAS, David (ed.), Teorías de lo fantástico, Madrid, Arco Libros, 2001.--(2011): Tras los límites de lo real: una definición de lo fantástico, Páginas de Espuma.

PLANT, Sadie (1998): Ceros + Unos, Barcelona: Ensayos/ Destino

RODRÍGUEZ DE LAS HERAS, Antonio: «Espacio digital. Espacio Virtual» en Debats, nº 84, Primavera 2004.

SIBILIA, Paula (2005): El hombre postorgánico. Cuerpo, subjetividad y tecnologías digitales, Buenos Aires, Fondo Cultura Económica.

SLOTERDIJK, Peter (2001): Normas para el parque humano, Madrid, Siruela.

SÁNCHEZ - MESA, Domingo (ed): Literatura y Cibercultura, Madrid: Arco/Libros, 2004.

TURKLE, Sherry (1995): La vida en la pantalla, construcción de la identidad en la era de Internet, Barcelona, Paidós.

VEGA, María José (ed): Literatura hipertextual y teoría literaria, Barcelona: Marenostrum, 2003.

YEHYA, Naief (2001): El cuerpo transformado. Cyborgs y nuestra descendencia tecnológica en la realidad y en la ciencia ficción, Barcelona, Paidós.

Un ejemplo de estudio cultural: Héroes y villanos en la novela popular, el cómic y el cine

Dra. Sara Martín Alegre Sara.Martin@uab.cat,

1

Propuesta: Un estudio cultural del héroe y del villano, teniendo en cuenta aspectos de género identitario (feminidad, masculinidad) y de género narrativo (novela popular, cómic, cine)

SESIÓN 1: La novela popular y los Estudios Culturales - Discursos en torno a la feminidad heroica

CASO DE ESTUDIO: Katniss Everdeen, la heroína manipulada.

TEXTO: La trilogía de novelas Los Juegos del Hambre de Suzanne Collins y su adaptación cinematográfica.

LECTURAS:

Bernárdez Rodal, Asunción. "Modelos de mujeres fálicas del postfeminismo mediático: Una aproximación a Millenium, Avatar y Los juegos del hambre". *Anàlisi: Quaderns de comunicació i cultura*, 2012, no. 47, pp. 91-112.

Green-Barteet, Miranda A. "'I'm Beginning to Know Who I am': The Rebellious Subjectivities of Katniss Everdeen and Tris Prior". Eds. Sara K. Day, Miranda A. Green-Barteet, and Amy L. Montz. *Female Rebellion in Young Adult Dystopian Fiction*. Surrey: Ashgate Publishing Limited, 2014. 33-50.

Otras lecturas:

Bell, Laura M. "How 'The Hunger Games' is Challenging Gender Stereotypes - by Empowering Boys". The Huffington Post UK. 11 Nov. 2014.

http://www.huffingtonpost.co.uk/laura-m-bell/hunger-games-gender-stereotypes_b_6185320.html

Henthorne, Tom. *Approaching the Hunger Games Trilogy: A Literary and Cultural Analysis*. North Carolina: McFarland & Company, Inc., Publishers, 2012.

<https://www.mcfarlandbooks.com/book-2.php?id=978-0-7864-6864-5>

Holmes, Linda. "What Really Makes Katniss Stand Out? Peeta, Her Movie Girlfriend". NPR.org. 25 Nov. 2013.

<http://www.npr.org/sections/monkeysee/2013/11/25/247146164/what-really-makes-katniss-stand-out-peeta-her-n>

Lem, Ellen and Holly Hassel. "'Killer' Katniss and 'Lover Boy' Peeta: Suzanne Collins's Defiance of Gender-Genred Reading". Eds. Pharr, Mary F., and Leisa A. Clark. *Of Bread, Blood, and The Hunger Games: Critical Essays on the Suzanne Collins Trilogy*. North Carolina: McFarland & Company, Inc., 2012. 118-127.

<https://www.mcfarlandbooks.com/book-2.php?id=978-0-7864-7019-8>

Moore, Suzanne. "Why the Hunger Games' Katniss Everdeen is a Role Model for Our Times". The Guardian. 27 Nov. 2013.

<http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/nov/27/why-hunger-games-katniss-everdeen-role-model-jennifer-lawrence>

:

SESIÓN 2: La adaptación del cómic al cine y los Estudios Culturales - Discursos en torno a la masculinidad heroica militar

CASO DE ESTUDIO: 300: El fracaso de la hiper-masculinización del héroe

TEXTOS: Película 300 [visionado fuera del aula, fragmentos en el aula] y cómic 300

LECTURAS:

Martín Alegre, Sara. "El retorno de Leónidas de Esparta: El fracaso de la hiper-masculinización del héroe en la novela gráfica de Frank Miller y Lynn Varley 300 y su adaptación cinematográfica." En Josep Martí & Yolanda Aixelà (coord.), *Desvelando el cuerpo: Perspectivas desde las ciencias sociales y humanas*. Barcelona: Consejo Superior de Investigaciones Científicas & Institución Milà i Fontanals, 2010. 223-236.

<http://gent.uab.cat/saramartinalegre/sites/gent.uab.cat.saramartinalegre/files/El%20retorno%20de%20Le%C3%A7%C3%A9%20en%20la%20novela%20gr%C3%A1fica%20de%20Frank%20Miller%20y%20Lynn%20Varley%20300%20y%20su%20adaptaci%C3%B3n%20cinematogr%C3%A1fica.pdf>

Bradshaw, Peter (23 Marzo 2007) "300: Fantastically silly retelling of the Battle of Thermopylae", The Guardian , <http://www.guardian.co.uk/film/movie/117424/300> (Consultado Marzo 2009).

Ebert, Roger (4 Agosto 2008) "300: Going back to review one I missed", The Sunday Times, <http://rogerebert.suntimes.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/20080804/REVIEWS/506949713/1023> (Consultado Marzo 2009).

Sontag, Susan (1964) "Notes on Camp",

<http://www9.georgetown.edu/faculty/irvinem/theory/Sontag-NotesOnCamp-1964.html>. (Consultado Marzo 2009). También en: *Against Interpretation and Other Essays* (2001, Londres: Picador, pp. 275-292) (Edición en castellano: *Contra la interpretación*, Madrid: Alfaguara, 1993).

SESIÓN 3: El documental, el biopic y los Estudios Culturales - Discursos en torno a la masculinidad heroica cívica

CASO DE ESTUDIO: El caso de Harvey Milk y la consolidación de la cultura gay

TEXTOS: Películas - Milk (2008, Gus Van Sant), The Times of Harvey Milk (Rob Epstein, 1984)

LECTURAS:

"Heterosexual Masculinity in Despair: Dan White in Rob Epstein's The Times of Harvey Milk and Gus Van Sant's Milk." Mapping Identity and Identification Processes: Approaches from Cultural Studies. Eds. Eduardo de Gregorio-Godeo and Ángel Mateos-Aparicio Martín-Albo. Berlin and New York: Peter Lang, 2013. 179-194.
EN CASTELLANO: "Actos desesperados de hombres desposeídos: Masculinidad, heterosexualidad y crimen en The Times of Harvey Milk (1984) y Mi nombre es Harvey Milk (2008)" <http://ddd.uab.cat/record/147464>.

Conjunto de citas de diversos autores

Del postcolonialismo a la transnacionalidad

Dra. Felicity Hand felicity.hand@uab.cat

En estas tres sesiones procederemos a re-evaluar términos como "nación", "identidad" "migración" en el contexto postcolonial. Mediante el estudio de tres textos: una novela, un relato corto y una película, analizaremos conceptos propios del mundo postcolonial: mímica, indianidad, orientalismo, hibridez. Exploraremos parámetros como "género", "raza", "sexualidad" y "clase" en estos textos y, por último, intentaremos concretar una definición más adecuada para la literatura escrita por personas con raíces en las antiguas colonias y las narrativas que sobrepasan las fronteras culturales y nacionales.

Sesión 1

Cuestiones de migración, diáspora, ciudadanía. Las minorías étnicas en el Canadá y su integración y representación.

Texto: Rohinton Mistry, "Clases de natación", Cuentos de Firozsha Baag, trad. Aurora Echevarría, Barcelona: Mondadori, 2007.

Sesión 2

Feminismo y patriarcado en Nigeria. Cuestiones de hibridez o mímica del patrón colonial. La novela nigeriana y la re-escritura de la historia colonial

Texto: Chimamanda Ngozi Adichie, La flor púrpura, trad. Laura Rins, Barcelona: Random House, 2016.

Sesión 3

Bollywood como fenómeno transnacional. Los musulmanes de la India y su representación en el cine. ¿Qué significa ser indio en el siglo XXI?

Texto: Karan Johar (dir), My Name is Khan, 2010.

Bibliografía básica

Ashcroft, Bill. Griffiths, Gareth & Tiffin, Helen. Key Concepts in Postcolonial Studies. Londres: Routledge, 2000.

Bhabha, Homi K., The Location of Culture, Londres: Routledge, 2004.

Césaire, Aimé. Discurso sobre el colonialismo. Madrid: AKAL, 2006.

Chatterjee, Partha, *The Nation and its Fragments. Colonial and Postcolonial Histories*. Princeton: Princeton University Press, 1993.

Erndl, Kathleen M., "Religious and National Identity in My Name is Khan", *Journal of Religion and Film*, Vol 20, Issue 1, Article 5, 2016. <http://digitalcommons.unomaha.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1357&context=jrf>

Fanon, Frantz, *Los condenados de la tierra*. México: Fondo de Cultura Económica, 1965.

Fanon, Frantz. *Piel negra, máscaras blancas*. Madrid: AKAL, 2009.

Landry, Donna & Gerald Maclean (eds), *The Spivak Reader*, Londres: Routledge, 1996.

Mohanty, Chandra Talpade, Ann Russo & Lourdes Torres (eds), *Third World Women and the Politics of Feminism*. Bloomington: Indiana University Press, 1991.

Said, Edward, *Orientalismo*. Madrid: Debate, 2002,

Said. Edward, *Culture and Imperialism*. Londres: Vintage, 1993,

Spivak, Gayatri, *The Post-Colonial Critic. Interviews, Strategies, Dialogues*. Londres: Routledge, 1990.

Young, Rober, *White Mythologies. Writing History and the West*. Londres: Routledge, 1990.

Young, Robert, *Colonial Desire. Hybridity in Theory, Culture and Race*. Londres: Routledge, 1995.

Webgrafía

British Council website on Rohinton Mistry

<https://literature.britishcouncil.org/writer/rohinton-mistry>

The Chimamanda Ngozi Adiche website:

<http://www.l3.ulg.ac.be/adichie/>

Contemporary Postcolonial and Postimperial Literature in English

<http://www.postcolonialweb.org/>

Literary History - Postcolonial Literature

<http://www.literaryhistory.com/20thC/Groups/postcolonial.htm>

Postcolonial Theories

http://www.eng.fju.edu.tw/Literary_Criticism/postcolonism/postcolonial_link.htm#Introduction

Poéticas del Fin del Mundo: Tránsitos por los universos distópicos

Dr. Iván Gómez García ivangg@blanquerna.url.edu

Presentación de las sesiones: Historiadores y economistas suelen recordarnos que ellos no se ocupan del futuro, por ser algo desconocido e imprevisible. Pero no son pocos quienes han querido imaginar, desde el terreno de la ficción, cómo será ese futuro que nos aguarda. Autores tan diversos como Aldous Huxley o William Gibson han explorado las implicaciones de nuestro futuro a través de obras capitales, alumbrando un subgénero dentro de la ciencia ficción, el distópico, que se ha mostrado como uno de los más activos y recurrentes dentro del cine y la literatura. A través de estas sesiones exploraremos las implicaciones políticas de una serie de obras esenciales del género distópico, estudiando de manera comparada cine y literatura, analizando con detalle las ideas y posicionamientos que autores de referencia han elaborado a lo largo del último siglo. La distopía funciona no sólo como aviso de nuestro (in)evitable futuro, sino como diagnóstico crítico de nuestro presente más inmediato. Es por ello que el objetivo del estudio no es únicamente trazar una

cartografía por el género de las distopías sino explorar cómo, a través de la imaginación, estas obras han pensado el futuro, han elaborado un discurso sobre nuestro presente y se han posicionado sobre temas esenciales dentro de nuestro panorama cibercultural.

Contenido de las sesiones: Poéticas del Fin del Mundo: Tránsitos por los universos distópicos

1. Utopía: La cuestionada idea sobre un futuro mejor.
2. De los reinos (im)perfectos: el topos de una vida buena.
3. La era del turbocapitalismo: una contrageografía del capital "frágil".
4. El infierno de un mundo mecanizado: distopías clásicas (de Orwell a Bradbury)
5. El cyberpunk como imagen (interior) del capital (de J.G.Ballard a William Gibson)
6. (Dat)Apocalypse Now: el mundo sepultado por la información.
7. Industrialización, modernización y racionalidad: Expuestos a la vida urbana.
8. La ciudad como sistema emergente: entornos urbanos e información. 9. Sobre el fin del progreso: poéticas del fin del mundo.

Bibliografía

Baccolini, R., Moylan, T. (eds.): *Dark Horizons. Science Fiction and the Dystopian imagination*. New York: Routledge, 2003.

Barber, S.: *Ciudades proyectadas. Cine y espacio urbano*. Barcelona: Gustavo Gili, 2006.

Brockman, J. (ed.): *Los próximos cincuenta años. El conocimiento humano en la primera mitad del siglo XXI*. Barcelona, Kairós, 2004.

Brockman, J. (ed.): *El nuevo humanismo y las fronteras de la ciencia*. Barcelona: Kairós, 2007.

Buck-Morss, S.: *Mundo soñado y catástrofe: La desaparición de la utopía de masas en el Este y el Oeste*. Madrid: Antonio Machado, 2004.

Catalán, M.: *El prestigio de la lejanía. Ilusión, autoengaño y utopía*. Barcelona: Ronsel, 2004

Dahrendorf, R.: *Conflict social moderno*. Madrid: Mondadori, 1990.

Davis, E.: *Techgnosis. Myth, magic and mysticism in the age of information*. London: Serpents Tail, 2004.

Domingo, A.: *Descenso literario a los infiernos demográficos*. Barcelona: Anagrama, 2008.

Fernández Buey, F.: *Utopías e ilusiones naturales*. Mataró: El Viejo Topo, 2007.

Kluitenberg, E.: *Delusive Spaces. Essays on Media, Culture and Technology*. Rotterdam: NAI Publishers, 2008.

Kosko, B.: *El futuro borroso o el cielo en un chip*. Barcelona: Crítica, 2000.

Molinuevo, J.L.: *Humanismo y Nuevas Tecnologías*. Madrid: Alianza, 2004.

Molinuevo, J.L.: *La vida en tiempo real. La crisis de las utopías digitales*. Madrid: Biblioteca Nueva, 2006.

Nicholas Taleb, N.: *El Cisne Negro. El impacto de lo altamente improbable*. Barcelona: Paidós, 2010.

Nicholas Taleb, N.: *Antifrágil. Las cosas que se benefician del desorden*. Barcelona: Paidós, 2013.

Ryan, M.L.: *La narración como realidad virtual*. Barcelona: Paidós, 1999.

Sennett, R.: Vida urbana e identidad personal. Barcelona: Península, 2001

Sloterdijk, P.: Esferas III. Espumas. Esferología plural. Madrid: Siruela, 2006.

Wegner, Phillip E. (ed.): Imaginary Communities. Utopia, the Nations, and the Spatial Histories of Modernity. Berkeley: University of California Press, 2002.

Metodología

Como se podrá comprobar por la riqueza y pluralidad del temario, cada sesión y cada docente aplicará diferentes enfoques metodológicos, siempre desde la coherencia interna que supone la práctica de los Estudios Culturales.

Activitats formatives

Títol	Hores	ECTS	Resultats d'aprenentatge
Tipus: Supervisades			
participación proactiva en el módulo	110	4,4	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8

Avaluació

Cada estudiante puede elegir libremente con qué docente desea evaluar este módulo. En principio la propuesta es la realización de un trabajo de diez páginas donde se reflexione sobre las cuestiones expuestas por la persona docente durante sus sesiones y pactando la utilización del material bibliográfico, el enfoque y la extensión definitiva. Pero también puede convenirse un trabajo en el que se proponga el desarrollo más detallado de alguno de los puntos tratados en las sesiones del profesor o profesora con quien se haya elegido efectuar la evaluación o un tema de libre elección, siempre que guarde relación directa con las sesiones de clase y con la aceptación del profesor/a. Si el trabajo presentase alguna deficiencia o aspectos que pueden ser mejorados se ofrecerá la posibilidad de su modificación al estudiante antes de calificarlo definitivamente.

Activitats d'avaluació

Títol	Pes	Hores	ECTS	Resultats d'aprenentatge
preparación trabajo final de módulo	60 %	140	5,6	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Bibliografía

En la guía queda explicitada la bibliografía a que se remitirá cada docente.