

Estudis culturals

2012/2013

Codi: 40246

Crèdits: 10

Titulació	Pla	Tipus	Curs	Semestre
4313178 Literatura comparada: estudis literaris i culturals	1101 Literatura comparada: estudis literaris i culturals	P	1	0

Professor de contacte

Nom: Antonio Penedo Picos

Correu electrònic: Antonio.Penedo@uab.cat

Utilització d'idiomes

Llengua vehicular majoritària: espanyol (spa)

Prerequisites

Ninguno.

Objectius

Introducción teórica y metodologías. Cómo definir la cultura. La expansión y transformación de los estudios culturales. Los estudios culturales y el canon. Estudio antropológico, mitocrítico y sociocultural de los objetos de estudio seleccionados. Especial análisis de la ficción y autoficción, género fantástico y ciencia-ficción. Estudio de series televisivas y filmes.

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. Enllaçar la interacció entre codis semiòtics i gèneres artístics en el seu entrellaçament diacrònic.
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

BLOQUE I. Los Estudios Culturales

1. Presentación. La cultura. La cultura hoy: las opiniones de Vargas Llosa.
2. La cultura de masas (1): la Escuela de Frankfurt, la crítica norteamericana
3. La cultura popular (2): según los Estudios Culturales
4. Los Estudios culturales (1): Williams, Hogart y el CCCS
5. Los Estudios Culturales (2): el CCCS, Hall, Johnson
6. El circuito de la cultura (1): conceptos y método
7. El circuito de la cultura (2): aplicación práctica

BLOQUE II. La sociedad y la cultura en la era digital

BLOQUE III. Un ejemplo de estudio cultural: Héroes y villanos en la televisión, el cómic y el cine

1. La television y los Estudios Culturales - Discursos en torno a la feminidad heroica y anti-heroica. *Expediente X*: Dana Scully, la heroína dependiente.
2. La television y los Estudios Culturales - Discursos en torno a la feminidad heroica y anti-heroica. *Battlestar Galactica*: La Almirante Helena Cain, mujer y autoridad patriarcal
3. La adaptación del cómic al cine y los Estudios Culturales - Discursos en torno a la masculinidad heroica y anti-heroica. *300*: El fracaso de la hiper-masculinización del héroe
4. El documental, el biopic y los Estudios Culturales - Discursos en torno a la masculinidad heroica y anti-heroica. El caso de Harvey Milk y la consolidación de la cultura gay

BLOQUE IV. 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.
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. *(Data)Apocalypse Snow*: 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.

BLOQUE V. Los estudios culturales y la música techno

1. De las vanguardias musicales a la techno music
2. Techno: la musica del fin del milenio
3. El DJ
4. El influjo de los videojuegos sobre la música techno
5. El influjo de las drogas sobre la música techno
6. Club, Rave y Street Parade

Metodologia

1. Actividades dirigidas: Clase seminario. Exposición y dinamización. Comentario de textos propuestos en el Campus Virtual. Comentario de referencias bibliográficas fundamentales. Debate en el aula. Exposiciones orales por parte del alumnado.

2. Actividades supervisadas: Tutorías presenciales individuales. Revisión (presencial o por vía telemática) de los ejercicios y trabajos de presentación obligatoria.

3. Actividades autónomas: Estudio personal. Lecturas y comentarios de texto propuestos en el aula o en el Campus Virtual o en los listados bibliográficos. Realización de actividades prácticas. Preparación de intervenciones orales. Elaboración de los trabajos escritos.

Activitats formatives

Títol	Hores	ECTS	Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides			
Clase seminario y Exposiciones orales por parte del alumnado	75	3	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9
Tipus: Supervisades			
Tutorías presenciales individuales	50	2	1, 2, 3, 5, 6, 8, 9
Tipus: Autònomes			
Elaboración trabajos escritos	125	5	2, 3, 4, 6, 7, 8

Avaluació

El alumno deberá entregar dos trabajos (de los que se extraerá una media ponderada), a elegir entre los bloques I, III o IV.

Activitats d'avaluació

Títol	Pes	Hores	ECTS	Resultats d'aprenentatge

Bibliografia

BLOQUE I

Barker, Chris (2008), *Cultural studies: Theory and practice*, Londres, Sage (1ª ed.: 2000).

- (2004), *The Sage dictionary of cultural studies*, Londres, Sage.

Du Gay, P. et alii (1997), *Doing cultural studies: The story of the Sony walkman*, Londres, Sage.

During, Simon (ed.) (1999), *The cultural studies reader*, Londres, Routledge (1ª ed.: 1993).

- (2005), *Cultural studies: A critical introduction*, Londres, Routledge.

Eco, Umberto (1965), *Apocalípticos e integrados*, tr. A. Boglar, Barcelona, Debolsillo (Lumen), 2004.

Grossberg, Lawrence; Nelson, Cary; Treichler, Paula (eds.) (1992), *Cultural studies*, Londres, Routledge.

Hall, Stuart (1996a), *Critical dialogues in cultural studies*, ed. D. Morley i K.-H. Chen, Londres, Routledge.

- (2010), *Sin garantías*, ed. E. Restrepo, C. Walsh y V. Vich, Popayán (Colombia), Enviñon/Instituto de Estudios Peruanos/Universidad Javeriana/Universidad Andina, Simón Bolívar.

Hall, Stuart y du Gay, Paul (eds.) (1996), *Cuestiones de identidad cultural*, tr. H. Pons, Buenos Aires, Amorrortu, 2003.

Hall, Stuart; Hobson, Dorothy; Lowe, Andrew; Willis, Paul (eds.) (1980), *Culture, media, language*, Londres, Hutchinson.

Johnson, Richard (1983), "What is cultural studies anyway?", en Storey 1996: 75-114.

Johnson, Richard; Chambers, Deborah; Raghuram, Parvati; Tincknell, Estella (2004), *The practice of cultural studies*, Londres, Sage.

Jordan, Barry (1986), "Textos, contextos y procesos sociales", *Estudios semióticos*, 9, pp. 37-58.

Lewis, Jeff (2002), *Cultural studies: The basics*, Londres, Sage.

Martín Cabello, Antonio (2006), *La Escuela de Birmingham. El Centre for Contemporary Cultural Studies y el origen de los estudios culturales*, Madrid, Universidad Rey Juan Carlos.

Mattelart, Armand y Neveu, Erik (2003), *Introducción a los estudios culturales*, tr. G. Multigner, Barcelona, Paidós, 2004.

Sardar, Ziauddin y Van Loon, Boris (1997), *Estudios culturales para todos*, tr. T. Fernández Aúz y B. Eguibar, Barcelona, Paidós, 2005.

Storey, John (2001), *Teoría cultural y cultura popular*, tr. A. Mata, Barcelona, Octaedro, 2002..

- (ed.) (1996), *What is cultural studies? A reader*, Londres, Arnold.

Williams, Raymond (1976), *Palabras clave*, tr. H. Pons, Buenos Aires, Nueva Visión, 2000.

- (1981), *Culture*, Londres, Fontana. Trad. esp.: *Cultura. Sociología de la comunicación y del arte*, Buenos Aires, Paidós.

Women's Studies Group / CCCS (1978), *Women take issue: Aspects of women subordination*, Londres, Hutchinson.

BLOQUE III

1.

MARTÍN ALEGRE, Sara. "Dana Scully: La heroína limitada." *Lectora: Revistes de Dones i Textualitat*. 11, monográfico *Género y cultura popular*, editado por Isabel Clúa. 2005, pp. 115-130.

SILBERGLEID, Robin. "'The Truth We Both Know': Readerly Desire and Heteronarrative in *The X-Files*." *Studies in Popular Culture*. April 2003, 25:3. Sin páginas (edición electrónica), <http://www.pcasacas.org/SPC/spcissues/25.3/Silbergleid.htm>

2.

MARTÍN ALEGRE, Sara. "Los límites morales de la autoridad militar: La Almirante Helena Cain en *Galáctica, estrella de combate*." <http://kusan.uc3m.es/CIAN/index.php/CK/article/viewFile/1045/486>

KIRCHMEIER, Glynnis. "Sexism and Feminism in *Battlestar Galactica*" (<http://themelononline.com/2008/04/sexism-and-feminism-in-battlestar-galactica/>)

KERRYG, "Is *Battlestar Galactica* the Most Feminist Show on Television?" (<http://hubpages.com/hub/battlestargalacticafeminist>)

LAPIDOS, Juleit. "Chauvinist Pigs in Space: Why *Battlestar Galactica* is not so frakking feminist after all" (<http://www.slate.com/id/2213006/>)

3.

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

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).

4.

MARTÍN ALEGRE, Sara, "Heterosexual masculinity in despair: Dan White in Rob Epstein's *The Times of Harvey Milk* (1984) and in Gus Van Sant's *Milk* (2008)" (en prensa)

BLOQUE IV

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.: *Conflicto 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.

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

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

-----SLOTERDIJK, B.: *Berfos 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.

BLOQUE V

BLÁNQUEZ J., y O. MORERA (eds.), *Loops. Una historia de la música electrónica*, Random House Mondadori, Barcelona, 2002.

BREWSTER B., y F. BROUGHTON, *Last Night a DJ Saved My Life: The History of the Disc Jockey*, Grove Press, Nueva York, 1999.

DE AGUILERA M., J. E. Adell y A. Sedeño (eds.), *Comunicación y música*, UOC Press, Barcelona, 2008.

REYNOLDS, S., (1998), *Energy Flash: A Journey Through Rave Music and Dance Culture*, Pan MacMillan, Londres, 1998.