

Temas avanzados de arte y cultura popular de Asia Oriental

2015/2016

Código: 101535

Créditos ECTS: 6

Titulación	Tipo	Curso	Semestre
2500244 Estudios de Asia Oriental	OT	4	0

Contacto

Nombre: Artur Lozano Mendez

Correo electrónico: Artur.Lozano@uab.cat

Uso de idiomas

Lengua vehicular mayoritaria: catalán (cat)

Prerequisitos

Se recomienda haber cursado y aprobado la asignatura de Arte y Cultura Popular de Asia Oriental del tercer curso del Grado de Estudios de Asia Oriental.

Es necesario el dominio del inglés para poder seguir la asignatura, toda vez que la mayoría de materiales que se trabajarán se encuentran en inglés.

Como asignatura de la mención de "Cultura, arte y literatura de Asia Oriental," esta asignatura se complementa con Estudios Culturales Comparativos de Asia Oriental, pero no es obligatorio cursar ambas si no se desea obtener la mención.

Se aconseja cursar esta asignatura a todos aquellos estudiantes que deseen realizar un Trabajo de Fin de Grado acerca de cuestiones relativas con arte y cultura popular. De lo contrario, en el momento de desarrollar el TFG, deberán compensar carencias metodológicas y teóricas de manera autónoma.

Objetivos y contextualización

- Adquirir conocimientos teóricos y metodológicos adecuados para el análisis de obras, productos y fenómenos vinculados a la cultura popular y el arte.
- Aplicar estas herramientas teóricas al estudio de un tema concreto bajo la supervisión del equipo docente.
- Participar en el análisis colectivo de documentos (fílmicos, literarios, artísticos, etc) a partir de las lecturas/visionados asignados por los docentes, que se pondrán en común en clase.
- Afinar el sentido crítico y la capacidad analítica individual, así como la capacidad para debatir y las habilidades interculturales y comunicativas orientadas al intercambio de ideas y de experiencias.
- Aplicar las herramientas teóricas al análisis de los productos culturales, pero también de otros procesos, como la cobertura que realicen los medios de comunicación de una tendencia o una noticia, fenómenos en las redes sociales, etc.
- Realizar una integración de los conocimientos interdisciplinarios adquiridos en el grado para ofrecer comentarios y estudios históricamente situados y matizados por la multiplicidad humana.
- Ser capaces de desarrollar el sentido crítico sobre la producción propia y utilizar las premisas de la metodología para extraer todo el potencial del trabajo propio con rigor y exigencia.

Competencias

- Aplicar conocimientos del arte y la cultura populares al análisis y la comprensión de textos escritos en las lenguas de la Asia oriental.
- Conocer, comprender, describir y analizar los valores, las creencias y las ideologías de la Asia oriental.
- Conocer las grandes corrientes y movimientos literarios, filosóficos y artísticos del Asia oriental.
- Conocer y comprender el arte y la cultura populares de los países del Asia oriental.

- Conocer y utilizar los recursos de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para recopilar, elaborar, analizar y presentar información en relación con los estudios del Asia oriental.
- Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.
- Desarrollar un pensamiento y un razonamiento críticos y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto en las lenguas propias como en una tercera lengua.
- Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la actividad profesional.
- Resolver problemas de comunicación intercultural.
- Respetar la diversidad y la pluralidad de ideas, personas y situaciones.
- Ser flexible y saber adaptarse a nuevas situaciones.
- Trabajar en grupos interdisciplinarios e interculturales.
- Velar por la calidad del propio trabajo

Resultados de aprendizaje

1. Aplicar conocimientos del arte y la cultura populares al análisis y la comprensión de textos escritos en las lenguas de la Asia oriental.
2. Conocer, comprender, describir y analizar los valores, las creencias y las ideologías de la Asia oriental.
3. Conocer las grandes corrientes y movimientos literarios, filosóficos y artísticos del Asia oriental.
4. Conocer y comprender el arte y la cultura populares de los países del Asia oriental.
5. Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.
6. Desarrollar un pensamiento y un razonamiento críticos y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto en las lenguas propias como en una tercera lengua.
7. Evaluar los resultados obtenidos en el proceso de busca de la información para documentarse y actualizar los conocimientos de la historia, la literatura, la lingüística, el pensamiento y el arte.
8. Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la actividad profesional.
9. Hacer la busca de documentos en lenguas propias de la Asia oriental.
10. Resolver problemas de comunicación intercultural.
11. Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.
12. Ser flexible y saber adaptarse a nuevas situaciones.
13. Trabajar en grupos interdisciplinarios e interculturales.
14. Utilizar herramientas diferentes para hasta específicos en el campo de la historia, la literatura, la lingüística, el pensamiento y el arte.
15. Utilizar la terminología específica de la historia, la literatura, la lingüística, el pensamiento y el arte.
16. Velar por la calidad del propio trabajo.

Contenido

PARTE I. JAPÓN.

Bloque 1: Introducción a la teoría crítica y a los estudios culturales

Durante las primeras sesiones, se presentarán conceptos, escuelas y pensadores clave de la teoría crítica y los estudios culturales. El objetivo es proveer a los alumnos con las herramientas teóricas apropiadas para poder aproximarse desde una perspectiva crítica al estudio de obras, actores y fenómenos que se trabajarán a lo largo del curso.

Escuelas:

- Formalismo
- Narratología
- Estructuralismo
- Postestructuralismo
- Psicoanálisis

Bloque 2: Cambios sociales que afectan al modelo laboral y a las estructuras familiares.

Analizaremos de qué modo la producción cinematográfica reciente ha reflejado la crisis de los modelos tradicionales de familia y de los modelos laborales androcéntricos. También se analizará cómo este proceso ha venido provocado por la extensión de la precarización social (Anne Allison) y por cambios en el modelo de masculinidad (Sharon Kinsella).

Bloque 3. Los jóvenes en Asia Oriental como agentes sociales.

Las herramientas y metodologías analíticas observadas en las sesiones introductorias se pueden aplicar a diferentes elementos de la sociedad. El análisis de los materiales no se centrará únicamente en un aspecto o dimensión, sino que la aproximación docente tratará de dirigir la reflexión hacia cuestiones como:

- Los jóvenes como motor de cambio (o de estasis).
- Las nuevas configuraciones familiares y la crisis del modelo de familia de posguerra, no sólo debido a nuevas dinámicas culturales que entran en contradicción con modelos de familia preexistentes (la familia nuclear frente al "ie"), sino debido a su vez a dinámicas económicas (como, por ejemplo, el papel asignado a la joven ama de casa, en la sociedad de posguerra).
- Las mujeres jóvenes, sus expectativas y reacciones.
- Las culturas juveniles, entendidas no sólo como *zoku* () al cual adherirse por afinidades estéticas (que, en cualquier caso, nunca resultan arbitrarias ni aleatorias), sino como resultado de circunstancias sociales (es el caso de los *yankii*, donde puede resultar productivo la comparación con colectivos más cercanos al espacio urbano de Cataluña).

Desde el punto de vista de las industrias que ofrecen productos o espectáculos de consumo popular, aparece una tendencia inequívoca desde la segunda mitad del siglo XX que consiste en explotar masivamente la cultura juvenil en todo el mundo (si bien ya existían precedentes a diferente escala), especialmente con la globalización iniciada a partir de los setenta. Además de los motores habituales (consumismo, música, moda, rebeldía), en Asia Oriental los jóvenes reaccionan a una cultura confuciana, pero cada generación da paso a la generación siguiente, donde se vuelven a repetir ciertas operaciones (cf. las tesis de Debord, 1967, sobre la sociedad del espectáculo y la Historia).

En el Japón contemporáneo, la imbricación de economía, consumo y cultura se ve ejemplificada notoriamente en el mundo del arte, con las comunidades de artistas *amateurs* de plataformas como Pixiv, Drawr y Tegaki; o con la procaz actitud de Murakami Takashi y sus acólitos del movimiento *superflat*, que de entrada se plantean el arte como actividad económica que explota el "Japan's Gross National Cool" (McGray 2001).

En síntesis, diferentes aspectos relacionados con (o con incidencia sobre) la juventud son susceptibles de ser analizados durante las sesiones. Así mismo, pueden tratarse otros temas diferentes, puesto que la teoría crítica es una aproximación metodológica y no una enumeración de objetos de conocimiento acotados.

PARTE II. CHINA.

Durante el siglo pasado China estuvo sujeta a turbulentos cambios políticos. El mundo de la producción artística y cultural tuvo un rol activo en la transmisión y promoción de las nuevas ideas políticas. Los eslóganes "Arte por el Arte" y "Arte para el pueblo" caracterizaron las diatribas entre los intelectuales chinos. En esta parte de la asignatura se analizarán aquellos fenómenos artísticos y culturales que contribuyeron a este periodo de cambio.

Se empezará analizando la producción cultural de los años treinta, con el cine de Shanghai, los primeros fotógrafos documentales, el movimiento xilográfico moderno y la producción de revistas satíricas.

El periodo maoísta será importante para analizar las implicaciones de los discursos de Yan'an en la producción cultural de la República Popular. Se analizará también la producción de películas de animación durante la década de los años cincuenta. Finalmente, se estudiará la Gran Revolución Cultural y todas sus consecuencias en el mundo de la cultura china.

Durante la última parte del curso nos centraremos en la producción cultural de la Nueva Era, con una nueva ola de producción de arte de vanguardia representada por el Movimiento '85. Se concluirá con los años noventa y principios del nuevo milenio, durante los cuales se asiste a un diálogo constante entre los actores de la producción cultural y el poder político del Estado chino.

Bibliografía básica:

- Gao Minglu, *Total modernity and the avant-garde in twentieth-century Chinese art*, Cambridge, Mass.: MIT Press, cop. 2011
- Lin Xiaoping, *Children of Marx and Coca-Cola: Chinese avant-garde art and independent cinema*, Honolulu : University of Hawai'i Press, cop. 2010
- Sullivan Michael, *Art and artists of twentieth-century China*, Berkeley: University of California Press, cop. 1996
- Yiu Josh, *Writing modern Chinese art: historiographic explorations*, Seattle: Seattle Art Museum, 2009
- Wu Hung and Christopher Phillips, *Between past and future : new photography and video from China*, Chicago : Smart Museum of Art, University of Chicago ; New York : International Center of Photography ; Göttingen : Steidl Publishers, cop. 2004
- Wu Hung (ed.), *Contemporary Chinese art: primary documents*, New York : Museum of Modern Art, cop. 2010

Films:

- *Street Angel* (*malu tianshi*) de Yuan Muzhi (1937)
- *Springtime in a small town* (*xiaocheng zhi chun*) de Fei Mu (1948)
- *Frozen* (*Ji du han leng*) de Wang Xiaoshuai (1997)
- *Sunflower* (*Xiang ri kui*) de Zhang Yang (2005)

Literatura:

- Yu Hua, *The Past and the punishments*, Honolulu : University of Hawai'i Press, cop. 1996

Metodología

La metodología del análisis crítico y cultural se adquirirá estudiando, leyendo y comentando las aproximaciones de diferentes figuras capitales de las diferentes escuelas estudiadas y aplicándolas a fragmentos de textos primarios, ya sean éstos textos fílmicos, capítulos de series o fragmentos impresos. Esta actividad práctica de comentario en común, se mantendrá semanalmente.

Los docentes aportarán comentarios y sugerencias en todas las tareas evaluables (presentaciones, reseñaciones, tutorías previas a la redacción de la entrada de *blog*). Se espera que los alumnos incorporen estas apreciaciones y puedan así mejorar su presentación siguiente.

En resumen, esta asignatura exige un firme compromiso de lectura para poder adquirir las herramientas teóricas relevantes y la capacidad de incorporar de manera productiva estas herramientas en las capacidades intelectuales y dialógicas. La modalidad de crítica y de análisis que se pretende impulsar con estas sesiones escapa del modelo de crítica divulgativa y mediática que se consume ordinariamente. Las presentaciones, reseñaciones y trabajos no pueden limitarse a hacer resúmenes argumentales y a reciclar comentarios de *blogs* ; deben sustentarse en un aparato y argumentación académicos.

Actividades

Título	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Tipo: Autónomas			

Evaluación

Tareas de evaluación:

- Prueba de teoría crítica: 25%.
- Trabajo en soporte multimedia (*blog*): 35%
- 2 presentaciones: 20% + 20%.

Se deberá realizar una prueba donde los alumnos demuestren que han asimilado el utillaje teórico que se impartirá en el primer bloque de la asignatura.

En el blog de la asignatura se tendrá que publicar una entrada (de 2000-2500 palabras)

Se harán dos presentaciones donde el/la estudiante expondrá el contenido de dos de las lecturas obligatorias del curso.

La falta de corrección lingüística, de propiedad de registro y de pulcritud expositiva pueden descontar hasta tres puntos de la nota de cualquier entrega por escrito.

Los **estudiantes que se hallen de intercambio** y que realicen la asignatura a distancia tendrán que entregar dos reseñas sustitutorias de las presentaciones en clase que realizan los estudiantes que siguen la asignatura de manera presencial. Habrá que dedicar una reseña a uno de los materiales del módulo del prof. Lozano y otra de las reseñas a uno de los materiales asignados en el módulo del prof. Figliulo. Estas reseñas han de tener una aproximación académica y especializada.

Actividades de evaluación

Título	Peso	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Entrada de blog que analice una obra de arte o de cultura popular	35%	40	1,6	1, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Exposición oral donde se presente una lectura de trabajo	20%	12,5	0,5	1, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Práctica que examine la asimilación de las herramientas de la Teoría Crítica	25%	20	0,8	1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16
Presentación oral donde se presente una de las lecturas de trabajo	20%	12,5	0,5	1, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Bibliografía

Se ofrece aquí una bibliografía muy básica que se complementará con bibliografía relevante y específica de los sucesivos temas relacionados con cultura popular y arte.

Cultura popular:

(estudios culturales, antropología, sociología, arte, literatura y otras disciplinas)

Storey, John (1997, 2009) *Cultural Theory and Popular Culture: An Introduction*. <
http://cataleg.uab.cat/record=b1405435~S1*cat>

Storey, John (2009) *Cultural Theory and Popular Culture: A Reader*. <
http://cataleg.uab.cat/record=b1847666~S1*cat>

Japón:

Goodman, Roger; Imoto, Yuki; Toivonen, Tuukka (eds) (2012) *A Sociology of Japanese Youth. From Returnees to NEETS*. <http://cataleg.uab.cat/record=b1892656~S1*cat>

Itô Mizuko, Okabe Daisuke, Tsuji Izumi (eds) (2012): *Fandom Unbound: Otaku Culture in a Connected Age*. <
<http://www.amazon.co.uk/dp/0300158645>>

Martinez, Dolores P. (ed) (2007) *Modern Japanese Culture and Society*. 4 vols. <
http://cataleg.uab.cat/record=b1823242~S1*cat>

Miller, Laura; Bardsley, Jan (eds) (2005) *Bad Girls of Japan*. <http://cataleg.uab.cat/record=b1892512~S1*cat>

Mes, Tom; Sharp, Jasper (2005) *Midnight Eye Guide to New Japanese Film, The*. <
http://cataleg.uab.cat/record=b1675354~S1*cat>

Sugimoto, Yoshio (ed) (2009): *Cambridge companion to modern Japanese culture*. Accés a versió electrònica:
<http://cataleg.uab.cat/record=b1866341~S1*cat>

China:

McGrath, Jason. (2008) *Postsocialist modernity: Chinese cinema, literature, and criticism in the market age*. Stanford University Press <
<http://www.amazon.es/Postsocialist-Modernity-Chinese-Literature-Criticism/dp/0804758743>>

Jeremie R. Barmé (1999) *In the Red: On Contemporary Chinese Culture*. Columbia University Press <
http://cataleg.uab.cat/record=b1491069~S1*cat>

Latham, K. (2007) *Pop culture China!: media, arts, and lifestyle*.
<http://cataleg.uab.cat/record=b1715180~S1*cat>

Arte:

Japón:

Favell, Adrian (2012) *Before and after Murakami. A Short History of Japanese Contemporary Art 1990-2011*. Ed. Timezone 8.

Yamaguchi, Yumi (2007) *Warriors of Art. A Guide to Contemporary Japanese Artists*. <
<http://www.amazon.co.uk/dp/4770030312>>

Natsume, Fusanosuke; Saito, Nobuhiko (curators, eds) (2009): *DNA 50 (DNA of Sunday and Magazine. The 50 Yearsof Weekly Shonen Manga Magazines)*. <
<http://www.kyotomm.jp/english/event/spe/sundaymagazinedna.php>>

Toku Masami (curator, ed); Masuda Nozomi (contributor); Yamada Tomoko (contributor) (2008) *Shojo Manga! Girl Power!*. <http://www.kyotomm.jp/HP/2008/05/shojo_manga_power.php>

China:

Gao, Minglu (2011) *Total modernity and the avant-garde in twentieth-century Chinese art*. MIT Press <
http://cataleg.uab.cat/record=b1852614~S1*cat>

Bibliografía adicional y otros recursos:

El siguiente listado es una selección de volúmenes ilustrativos e introductorios de los estudios culturales:

- Agger, Ben. 1992. Cultural studies as critical theory. Philadelphia: Falmer.
- du Gay P., Stuart Hall, Linda Janes, Hugh Mackay, and Keith Negus. 1997. Doing Cultural Studies: The Story of the Sony Walkman. London: Sage, in association with The Open University.
- Gunster, Shane. 2004. Capitalizing on culture: Critical theory for cultural studies. Toronto: Univ. of Toronto Press.
- Hall S. 1997. Representation: Cultural Representations and Signifying Practices.: Sage.
- Lewis, Jeff. 2002. Cultural studies: The basics. Thousand Oaks, CA: SAGE.
- Storey, John. 1998. An introduction to cultural theory and popular culture. Athens, GA: Univ. of Georgia Press.
- Storey, John. 1997, 2009. Cultural Theory and Popular Culture: An Introduction.
<http://cataleg.uab.cat/record=b1405435~S1*cat>
- Storey, John. 2009. Cultural Theory and Popular Culture: A Reader.
<http://cataleg.uab.cat/record=b1847666~S1*cat>
- Taylor, Paul, and Jan Li Harris. 2008. Critical theories of mass media: Then and now. Berkshire, UK: Open Univ. Press.

Bibliografía en línea de estudios culturales y Japón, actualizada hasta 2012: *The Margins*: <
<http://themargins.net/csbib.html>>

Asociaciones y centros:

Association for Cultural Typhoon

<http://cultural-typhoon.com>

British Association for Japanese Studies

<http://www.bajs.org.uk/>

Nissan Institute of Japanese Studies

<http://www.nissan.ox.ac.uk/>

European Association for Japanese Studies

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

German Institute of Japanese Studies

<http://www.dijitokyo.org/?lang=en>

The Japanese Studies Association of Australia

<http://www.jsaa.info/>

Edwin O. Reischauer Institute of Japanese Studies

<http://www.fas.harvard.edu/~rijs/>

Center for Japanese Studies

<http://www.international.ucla.edu/japan/resources/links.asp>

English Language Journals

Cultural Studies journals (for more East Asia focused cultural studies journals, see following sections):

- [Angelaki: Journal of the Theoretical Humanities](#)

- [Asian Ethnology](#)
- [Boundary 2](#)
- [Communication and Critical/Cultural Studies](#)
- [Continuum: Journal of Media and Cultural Studies](#).
- [Critical Inquiry](#).
- [Cultural Critique](#).
- [Cultural Studies](#).
- [Cultural Studies Review](#).
- [Culture, Theory and Critique](#).
- [differences: A Journal of Feminist Cultural Studies](#).
- [European Journal of Cultural Studies](#).
- [Feminist Media Studies](#).
- [Globalizations](#).
- [Identities: Global Studies in Culture and Power](#).
- [Inter-Asia Cultural Studies](#).
- [International Journal of Cultural Studies](#).
- [Interventions: International Journal of Postcolonial Studies](#).
- [Journal of Intercultural Studies](#).
- [Journal of Japanese & Korean Cinema](#). Forthcoming.
- [Journal of Popular Culture](#). (Issues)
- [Journal of Popular Film and Television](#).
- [Media, Culture, Society](#).
- [Mediations](#).
- [Mechademia](#).
- [New Formations](#).
- [New Left Review](#). En [castellà](#).
- [October](#).
- [Parallax](#).
- [Popular Culture Studies Journal](#). The.
- [Positions. East Asia Cultures Critique](#).
- [Public Culture](#).
- [Science Fiction Studies](#). A [JSTOR](#).
- [Social Text](#).
- [Social Identities. Journal for the Study of Race, Nation and Culture](#).
- [South Atlantic Quarterly](#).
- [Space and Culture](#).
- [SubStance](#).
- [Television & New Media](#).
- [Theory, Culture & Society](#).
- [Theory and society](#).
- [Third Text](#).
- [Traces](#).

Japan journals:

[Contemporary Japan](#)

[Early Modern Japan: An Interdisciplinary Journal](#)

[Electronic Journal of Contemporary Japanese Studies](#)

[Gaiko Forum](#)

[Japan Echo](#)

[Japan Focus: Asia-Pacific Journal](#)

[Japan Forum](#)

Japan Quarterly

[Japan Studies Association Journal](#)

[Japan and the World Economy](#)

[Japanese Journal of Religious Studies](#)

[Japanese Language and Literature](#)

[Japanese Studies](#)

[Japanese Studies Review](#)

[Journal of International and Advanced Japanese Studies](#)

[Journal of Japanese Philosophy](#)

[Journal of Japanese Studies](#)

[Journal of Renga & Renku](#)

[Journal of the Japanese and International Economies](#)

[Journal of the Japanese Archaeological Association](#)

[Monumenta Nipponica](#)

[Review of Japanese Culture and Society](#)

[The Shingetsu Electronic Journal of Japanese-Islamic Relations](#)

[Sino-Japanese Studies](#)

[Social Science Japan Journal](#)

[Transactions of the Asiatic Society of Japan Transactions of the Asiatic Society of Japan](#)

[U.S.- Japan Women's Journal](#)

Asia/East Asia journals:

[Acta Asiatica](#)

[Ars Oreintalis](#)

[The Asia-Pacific Journal](#)

[Asia Pacific Studies](#)

[Asia Pacific World](#)

[Asian Affairs](#)

[Asian Anthropology](#)

[Asian Culture](#)

[Asian Ethnology](#)

[Asian Journal of Criminology](#)

[Asian Literature and Translation \(ALT\): A Journal of Religion and Culture](#)

[Asian Survey](#)

[Asiascape: Digital Asia](#)

[Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London \(BOAS\)](#)

[Bulletin of the School of Oriental Studies, London Institution](#)

[Critical Asian Studies](#)

[East Asian History](#)

[East Asia: An International Quarterly](#)

[East Asian Journal of Popular Culture](#)

[East Asian Science, Technology, and Medicine](#)

[East Asian strategic review](#)

[Education About Asia](#)

[Far Eastern Affairs](#)

[Far Eastern Quarterly](#)

[Graduate Journal of Asia-Pacific Studies](#)

[Harvard Journal of Asiatic Studies](#)

[Historiography East & West](#)

[The International Journal of the Asian Philosophical Association](#)

[International Journal of Asian Studies](#)

[International Relations of the Asia-Pacific \(IRAP\)](#)

[Journal of American-East Asian Relations](#)

[Journal of the American Oriental Society \(JAOS\)](#)

[The Journal of Asian Studies](#)

[Journal of East Asian Archaeology](#)

[Journal of the International Association of Buddhist Studies](#)

[The Journal of Northeast Asian History](#)

[Modern Art Asia](#)

[Pacific Historical Review](#)

[Positions: east asian cultures critique](#)

[Stanford Journal of East Asian Affairs](#)