

Estudios Culturales

Código: 40246
Créditos ECTS: 10

Titulación	Tipo	Curso	Semestre
4313178 Literatura Comparada: Estudios Literarios y Culturales	OT	0	2

La metodología docente y la evaluación propuestas en la guía pueden experimentar alguna modificación en función de las restricciones a la presencialidad que impongan las autoridades sanitarias.

Contacto

Nombre: Antonio Penedo Picos

Correo electrónico: Antonio.Penedo@uab.cat

Uso de idiomas

Lengua vehicular mayoritaria: español (spa)

Prerequisitos

Los requeridos para ingresar en el máster.

Objetivos y contextualización

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

Competencias

- Analizar cómo se ha constituido la tradición literaria y qué procesos literarios y culturales han jugado en ello un papel decisivo.
- Aplicar los fundamentos ideológicos del análisis cultural a los distintos ámbitos de la crítica literaria y los estudios comparatistas.
- Comunicar los resultados de sus investigaciones a un público experto y no experto.
- Examinar los fundamentos ideológicos de las representaciones culturales del género y la sexualidad.
- Interpretar, de acuerdo con las principales metodologías de análisis, los contenidos temáticos y simbólicos de la obra en función de sus estrategias retóricas y pragmáticas.
- Organizar, planificar y gestionar proyectos.
- Razonar críticamente a partir del análisis y síntesis.
- Realizar aportaciones creativas y originales en el estudio comparatista de los textos literarios y culturales.
- Trabajar en un equipo interdisciplinar en entornos diversos.

Resultados de aprendizaje

1. Analizar la manifestación de los distintos roles sociales y de género de los personajes
2. Comunicar los resultados de sus investigaciones a un público experto y no experto.
3. Conectar los distintos formatos y soportes estudiados (música, cine, televisión, Internet) con los distintos cánones artísticos que convocan
4. Enfocar los distintos objetos de estudio hacia su proyección en el análisis sociopolítico, histórico y comparado
5. Identificar los fundamentos epistemológicos y los instrumentos conceptuales y terminológicos de la tradición literaria occidental

6. Organizar, planificar y gestionar proyectos.
7. Razonar críticamente a partir del análisis y síntesis.
8. Trabajar en un equipo interdisciplinar en entornos diversos.
9. Valorar la interacción signo/símbolo y significado/sentido en los mitologemas de las obras seleccionadas para la interpretación

Contenido

ESTUDIOS CULTURALES EN LA ERA DIGITAL: TRADICIÓN Y ACTUALIDAD

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

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 deconstrucción.
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.

ESCENARIOS: TRANSFORMACIONES Y METAMORFOSIS

Dra. Núria Santamaria Roig Nuria.Santamaria@uab.cat

UAB E INSTITUT DEL TEATRE

Las artes escénicas se han servido a menudo de la idea de mutación y transformación para formular la suerte de refracción artística e intelectual que implica la escenificación, o como mínimo, lo escenificable. Partiendo de este eje conceptual, la primera sesión se vertebra al entorno de las transformaciones dramáticas que intentan dotar de elocuencia contemporánea a lo clásico. La segunda sesión retoma la idea de la metamorfosis asociada a una reflexión sobre lenguajes, procedimientos y técnicas teatrales que especulan sobre las identidades.

I. Metamorfosis de lo textual

1. El canon y la tradición revisitados.
2. Préstamos, citas, traducciones y contestaciones: reescripciones contemporáneas de los clásicos.
3. Teatralidades bastardas: dramaturgias parásitas y puestas en escena actuales.

II. Metamorfosis de lo corporal

1. Entes y/o envoltorios:

a. Interpretes y accionistas.

b. Disfraz y desnudez.

2. Identidades dinámicas y alquimias de la identidad: transformismo.

LA IMPORTANCIA DEL RELATO EN LA CREACIÓN DE IDENTIDADES EN EL ÁMBITO DEL DISEÑO

Dr. Lluís Sallés lsdesign@gm.es

ELISAVA Escuela Universitaria de Barcelona de Diseño e Ingeniería

1. Los tres estadios de la identidad.

2. La mercancía como reflejo.

3. Storytelling y Storydoing.

4. Objetos de compañía.

5. El relato mercantil.

6. El síndrome de la marca.

Las estructuras narrativas que construyeron las identidades en los distintos medios, donde la ficción fluía desde la aparición de la novela, y posteriormente en su versión audiovisual, el cine, hoy no puede competir con la gran fábrica de deseos que es la mercancía. La identidad mercantil es una forma de imposición sentimental y sociocultural. Esta surge en el relato: el gran relato, el relato intermedio y en el nanorrelato. Todos ellos son los responsables de la construcción de la identidad del individuo. Partimos de la suposición de que mediante el adoctrinamiento mercantil fluctuamos entre multiversosidentitarios. La mercancía acude a toda una tipología de relatos y estructuras narrativas para, a través de nuestros referentes íntimos y las emociones vinculadas a estos, construir identidades artificiales que mantengan activa nuestra campana gaussiana del deseo, lo que permite al mercado la activación y desactivación de la novedad con la ayuda del fenómeno de las tendencias.

LOS OBJETOS DEL DISEÑO Y EL DISEÑO COMO OBJETO

Prof. Eduardo Castañé e.castane@ied.es

IED INSTITUTO EUROPEO DE DISEÑO

Objetivos:

Dar una visión del Diseño y su influencia en el mundo actual en la última mitad del s.XX hasta nuestros días. Establecer la tarea del diseñador en la actualidad y el futuro cercano. El desarrollo se hará dando respuesta a 4 preguntas ¿qué es el Diseño?, ¿Creatividad libre?, ¿Qué objetos deseo? y ¿Qué objetos?

Temas:

1. ¿Qué es el Diseño?

Explicación del nacimiento -nacimientos- del Diseño como disciplina. Diferenciación del Diseño respecto a otras disciplinas cercanas.

2. ¿Creatividad libre?

Breve explicación de cómo se utilizan distintos métodos de diseño se aplican para el desarrollo de ideas, objetos,

3. ¿Qué objetos deseo?

La concepción básica y natural del Diseño es percibida como el desarrollo de objetos -ya sean prendas de ropa, complementos, vehículos, artefactos, etc.- por lo que veremos cuáles de ellos nos acompañan diariamente. Diseño tangible.

4. ¿Qué objetos?

En los últimos años la metodología de diseño se ha aplicado a distintos ámbitos. Veremos a cuáles y qué beneficio nos aporta. Diseño intangible.

Bibliografía:

Cultura del Diseño:

JULIER, G. La cultura del diseño. Barcelona: Gustavo Gili, 2010. ISBN 9788425222290.

PRESS, M. i COOPER, R. El diseño como experiencia : el papel del diseño y los diseñadores en el siglo XXI. Barcelona: Gustavo Gili, 2009. ISBN 9788425222283.

SHOVE, E. The design of everyday life. Oxford ; New York: Berg, 2007. ISBN 9781845206833.

FLUSSER, V. Filosofía del diseño : la forma de las cosas. Madrid: Síntesis, 2002. ISBN 8477389896.

CLARKE, A.J. Design anthropology : object culture in the 21st century. Berlin: Springer, 2011. ISBN 9783709102336.

PINK, S., ARDEVOL, E. i LANZENI, D. Digital materialities : design and anthropology. S.l.: s.n. ISBN 9781472592569.

Diseño Ficción y especulativo:

DUNNE, A. i RABY, F. Speculative everything : design, fiction, and social dreaming. Cambridge, Mass. ; London : The MIT Press, cop. 2013. ISBN 9780262019842

DAUTREY, J. i QUINZ, E. Strange design : from objects to behaviours. S.l.: Forcalqueiret : it éditions, [2015]. ISBN 9782917053263

Filosofía y cultura:

BLOCH, E. El principio esperanza. Madrid: Aguilar, 1979. ISBN 8403519974

NIETZSCHE, F.W., VALDES, L.M. (Luis M.), ORDUNA, T. i VAIHINGER, H. Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Madrid: Tecnos, 1998. ISBN 8430919465

FREUD, S. El malestar en la cultura : y otros ensayos. Madrid : Alianza, 1973. ISBN 8420612804

VATTIMO, G. En torno a la posmodernidad. Barcelona: Anthropos, Editorial del Hombre, 1990. [Consulta: 3 setembre 2018]. ISBN 847658234X

BARTHES, R. i SCHMUCLER, H. Mitologías. Madrid: Siglo XXI de España, 2000. ISBN 843230381X

HARVEY, D. La condición de la posmodernidad : investigación sobre los orígenes del cambio cultural. Buenos Aires: Amorrortu editores, 1998. ISBN 9789505186594

RICŒUR, P., TAYLOR, G.H. i BIXIO, A.L. Ideología y utopía. Barcelona: Gedisa, 2006. ISBN 8474323363

Artículos:

Fallman, D. "The interaction design research triangle of design practice, design studies, and design exploration". *Design Issues*, 24(3), 4-18. 2008

Winner, L. "Do Artifacts Have Politics?" *The Whale and the Reactor*. Chicago, IL: University of Chicago Press. 26-38. 1986

Alberto Corsin Jimenez (ed.) 2013 Prototyping cultures: art, science and politics in beta. *Journal of Cultural economy*. Special issue

VOKOUN, J.A., 2017. Strategic Design Thinking: Innovation in Products, Services, Experiences, and Beyond. *Design and Culture [en línea]*, vol. 9, no. 3, pp. 357-359.

POÉTICAS DEL FIN DEL MUNDO: TRÁNSITOS POR LOS UNIVERSOS DISTÓPICOS

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

UNIVERSITAT RAMON LLULL-BLANQUERNA *Ciencias de la Comunicació*n

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 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.

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 demasas 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.

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

Cada sesión y cada docente aplicará diferentes enfoques metodológicos, siempre desde la coherencia interna que supone la práctica de los Estudios Culturales.

Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de la asignatura o módulo.

Actividades

Título	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Tipo: Supervisadas			
participación proactiva en el módulo	110	4,4	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8

Evaluación

La valuación consistirá en tres tipos de aportaciones: 1. La monitorización del material bibliográfico distribuido informáticamente; 2. La presentación de una reseña de cinco páginas sobre alguno de los discursos presentados por el profesorado (elección libre); la presentación de un trabajo final del módulo donde se integren y reflexionen de modo coherente las cuestiones, nociones y perspectivas planteadas durante el curso. Este trabajo será corregido por el coordinador del módulo. La calificación final será el resultado ponderado de las tres aportaciones.

En caso de que las pruebas no se puedan hacer presencialmente, se adaptará su formato (sin alterar su ponderación) a las posibilidades que ofrecen las herramientas virtuales de la UAB. Los deberes, actividades y participación en clase se realizarán a través de foros, wikis y / o discusiones de ejercicios a través de Teams, etc. El profesor o profesora velará para asegurarse el acceso del estudiantado a tales recursos o le ofrecerá otros alternativos que estén a su alcance.

En caso de que el estudiante lleve a cabo cualquier tipo de irregularidad que pueda conducir a una variación significativa de la calificación de un determinado acto de evaluación, este será calificado con 0, independientemente del proceso disciplinario que pueda derivarse de ello. En caso de que se verifiquen varias irregularidades en los actos de evaluación de una misma asignatura, la calificación final de esta asignatura será 0.

Actividades de evaluación

Título	Peso	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
preparación trabajo final de módulo	60%	140	5,6	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Bibliografía

Cada docente subministrará la bibliografía correspondiente a su temario.

Software

No hay especificaciones.