

Plan 302 Lic.Publicidad y R. Públicas

Asignatura 30731 TEORIA DE LA CULTURA

Grupo 1

Presentación

Este proyecto docente corresponde al GRUPO 1, cuya profesora responsable es VANESA SAIZ ECHEZARRETA.

El planteamiento de la asignatura es interpretativo y creativo, con el fin de facilitar al alumnado, no sólo el conocimiento de perspectivas teóricas fundamentales en esta área, sino dotarlo de herramientas con las que analizar las manifestaciones culturales.

La perspectiva adaptada en esta materia partirá de los estudios culturales anglosajones y latinoamericanos, prestando especial atención al ámbito de las etnografías mediáticas y el análisis representacional. Se propone como eje central de la materia una revisión de la literatura a partir de experiencias de investigación aplicada.

El acercamiento se realizará a través de la lectura de textos escogidos y de prácticas en las que los alumnos y alumnas pondrán a prueba los conocimientos adquiridos y desarrollarán una mirada crítica frente a los productos culturales actuales, incluso a los que ellos mismos producen.

Para cursar esta materia es precisa una actitud participativa, polémica y crítica y no meramente reproductiva.

Programa Básico

Objetivos

TEÓRICOS

Familiarizarse con las perspectivas teóricas académicas sobre la cultura

Conocer las aportaciones y autores más relevantes del área de los estudios culturales a través de textos fundamentales

Conocer los instrumentos metodológicos del análisis cultural.

METODOLÓGICOS

Potenciar las herramientas interpretativas para afrontar la lectura de las producciones culturales, especialmente, las mediáticas

Indagar acerca de las conexiones entre la alta cultura, la cultura popular y la cultura mediática.

Potenciar la capacidad expositiva y argumentativa tanto en la producción escrita como oral.

ACTITUDINALES

Promover una reflexión crítica sobre las relaciones interculturales en la sociedad actual.

Facilitar instrumentos teóricos, metodológicos y actitudinales para llevar a cabo una labor autocrítica sobre la condición propia de sujetos culturales.

Fomentar los valores democráticos, a partir de la promoción de la igualdad y la solidaridad desde un punto de vista multidimensional que atienda a los distintos niveles del tejido social.

Potenciar el desarrollo de una cultura política reflexiva.

Programa de Teoría

Se recomienda la lectura introductoria de este comic como medio para obtener una visión global de la materia.

Sardar, Ziauddin: Estudios culturales para todos, Barcelona, Paidós, 2005

Tema1. Conceptos generales teórico-metodológicos

Cultura o proceso cultural: definiciones y conceptos

Alta cultura, cultura popular y cultura de masas

Cultura de masas como contexto cultural contemporáneo

Orígenes históricos y características.

Teoría semiótica de la cultura. Semiosfera

Antropología cultural. Descripción densa

Tema 2. Perspectivas teóricas

Escuela de Frankfurt. Fetichización

Estudios culturales

Transformaciones en el concepto de cultura

Autores clásicos: Williams, Eagleton, Hoggart

Producción de un área interdisciplinar: teoría literaria, estética, filosofía

Identidad y trabajo

Hegemonía

Estudios culturales y medios: Stuart Hall

Cultura popular, culturas mediáticas y subculturas

Aproximaciones contemporáneas al estudio cultural

Tema 3. Análisis cultural: Discursos y representaciones

El habitus y el espacio social de los estilos de vida

Estructuras de sentimiento

Políticas identitarias. Interseccionalidad: género, raza, sexualidades, étnia, discapacidad, etc. Redistribución, reconocimiento y representación.

Miradas sobre la cultura. Mirada de la sospecha. Culturalismo y multiculturalismo. Interculturalidad, traducción e hibridación.

Postcolonialismo: la cultura de los otros

Feminismo transnacional

Sexualidades y movimiento queer

Programa Práctico

La aproximación teórica en esta materia se desarrolla en paralelo a la aproximación metodológica y al análisis cultural aplicado. Para los diferentes temas y asuntos abordados se propondrán al alumnado ejercicios prácticos de diversa naturaleza que serán la base de la evaluación final, muchos de los cuales se llevarán a cabo en grupo. Las prácticas constarán de ejercicios de lectura y/o visionado analítico de textos propuestos, así como elaboración de materiales creativos.

Para ser evaluado en la modalidad de evaluación continua la alumna o el alumno deberán entregar al menos un 70% de los ejercicios propuestos en el aula, que tras ser corregidos y evaluados a lo largo del cuatrimestre, se recogerán en un dossier final que será entregado a la profesora junto con el trabajo final.

Evaluación

Existen dos formas de evaluación:

EVALUACIÓN CONTINUA

Trabajos semanales: guías de lectura y ejercicios (35%) Exposiciones orales en clase y participación (10%)

Trabajo final de evaluación (55%)

EVALUACIÓN POR EXAMEN

Al comienzo de la asignatura la profesora facilitará a los alumnos y alumnas un listado de textos básicos que recogen las perspectivas de análisis que se desarrollan en el temario. En las fechas de las convocatorias oficiales se elaborará un examen que constará de, 5 preguntas de definición de conceptos, 3 preguntas expositivas de extensión media y la elaboración de un ensayo breve. En el ensayo se propondrá un tema transversal a través del que el alumnado deberá demostrar su manejo de la bibliografía propuesta y se capacidad de integración y elaboración argumentativa a partir de los materiales materia de examen.

Para poder presentar el trabajo final de evaluación deberán haberse realizado un 70% de las prácticas y ejercicios propuestos durante el curso.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se evaluará positivamente el conocimiento de la materia y la elaboración propia y exposición de lo aprendido, desde una perspectiva crítica, rigurosa y original, ya sea en los trabajos escritos como en las exposiciones orales.

En caso contrario, serán objeto de evaluación negativa, además de un desconocimiento de los contenidos de la materia, una mala elaboración de los trabajos, ejercicios y exámenes. Se tendrá muy en cuenta el empleo del lenguaje: corrección ortográfica, adecuación gramatical, dominio del léxico y la estructuración de los argumentos y de los textos en su conjunto. Más de tres faltas de ortografía (acentuación o puntuación), errores léxicos graves y faltas de corrección gramatical serán motivos de suspenso. También el plagio, es decir, la inserción de material de otros autores sin citar la fuente será motivo de suspenso.

TRABAJO FINAL EVALUACIÓN

Contenido

Selección de un asunto de los incluidos en el temario.

Desarrollo teórico del tema a partir de las teorías estudiadas durante el curso (Conexión con el concepto de cultural, dimensiones culturales implicadas, aspectos mediáticos, etc.)

Exposición de ejemplos actuales y recogidos o realizados para el trabajo.

Reflexión crítica.

Junto con el trabajo académico al uso se aceptarán materiales creativos en formatos varios (material gráfico, audiovisual).

Citación y bibliografía académica (al menos la mitad de las referencias deberán ser libros convencionales, no páginas web). La wikipedia, el rincón del vago y páginas de características similares no son una fuente. La citación de páginas web debe corresponder a artículos o materiales en los que esté consignada la autoría y por tanto pueda ser considerada una fuente autorizada sobre el asunto.

Aspectos formales

El trabajo se ordenará por apartados numerados según el esquema jerárquico habitual; por ejemplo:

1. TITULO DEL CAPÍTULO

1.1. Título del apartado

1.1.1. Título del subapartado

Su extensión característica será de entre 20 y 30 páginas, formato DINA4, utilizando cualesquiera de los tipos de letras más usuales (Times New, Arial, Verdana, etc.) La amplitud de cuerpo será también la habitual (de 10 a 12 puntos) y el interlineado, sencillo, de 1,5. Dichos criterios son sólo indicativos, pudiéndose aceptar, en función del tratamiento y la combinación de cuerpos y tipos de letra, trabajos de extensión algo inferior o algo superior.

En la portada se ofrecerán los datos siguientes: Autor/a e e-mail, Título del trabajo, Nombre de la asignatura. El índice irá al principio del trabajo.

El trabajo comprenderá las siguientes secciones:

1. Introducción: Donde se expondrá el objeto, los motivos que nos han llevado a la elección del problema y tema, las preguntas de partida, el método de recogida de información y de análisis empleado.
2. Cuerpo del trabajo contendrá el desarrollo central del tema, exponiendo de forma descriptiva los ejes y conexiones principales para la comprensión del asunto.
3. Evaluación y conclusiones: Donde de manera sintética se expondrán las conclusiones de forma argumentativa.
4. Referencias bibliográficas, que han de limitarse a las obras citadas directa o indirectamente.

La elaboración del repertorio bibliográfico se ajustará a las normas siguientes:

NOËLLE- NEUMAN. Elisabeth (1995): La espiral del silencio. La opinión pública, nuestra piel social. Barcelona, Paidós.

Y las citas en el cuerpo del texto se realizarán de esta forma: (NOËLLE- NEUMAN,1995: 234), es decir (APELLIDO, año : nº Pág.)

5. Anexos documentales o de otra clase, si los hubiere.
-

Bibliografía

Presentación

Este proyecto docente corresponde al GRUPO 2, cuya profesora es EVA NAVARRO MARTÍNEZ (eva.navarro@hmca.uva.es)

Esta asignatura pretende ofrecer una panorámica de las principales corrientes, teorías y aproximaciones teóricas y prácticas a ese amplio y complejo concepto que es el de "cultura". El planteamiento de la asignatura no es sólo teórico, sino que el análisis y la interpretación de productos culturales tendrán un papel fundamental. Esta asignatura está enfocada a potenciar la capacidad crítica del estudiante y espera del mismo una participación activa. Para eso se le ofrecerán herramientas con las que analizar las manifestaciones culturales y comprender su significación en un contexto más amplio, histórico y espacial.

El enfoque de la asignatura es múltiple y pretende dar una visión general de las aproximaciones más importantes al estudio de la cultura, haciendo especial hincapié en los estudios culturales anglosajones y latinoamericanos, pero llevando a cabo una revisión de éstos.

El acercamiento a la cultura y la teoría cultural se realizará a través de la lectura de textos fundamentales escogidos y de prácticas en las que los alumnos y alumnas podrán poner en práctica los conocimientos adquiridos, reflexionando sobre ellos y haciendo una aportación e interpretación personales.

Programa Básico

Objetivos

- Familiarizarse con las diferentes definiciones del concepto de cultura, y con diferentes aproximaciones y perspectivas de estudio, (especialmente en el siglo XX).
- Conocer las aportaciones y autores más relevantes a través de textos fundamentales. Y adquirir los instrumentos metodológicos del análisis cultural.
- Potenciar la capacidad de aplicar los conocimientos teóricos a un análisis práctico y reflexivo.
- Fomentar el aprendizaje de la lectura de diferentes y variados productos culturales, entender su significación y saber situarlos en su contexto histórico-espacial-cultural. Se pretende que el estudiante sea capaz de establecer conexiones entre diferentes tipos de producciones culturales y las condiciones en las que se crean.
- Potenciar las capacidades expositivas y comunicativas del alumno para exponer sus trabajos, por medio de ejercicios orales y escritos.
- Promover una reflexión crítica sobre las relaciones interculturales (en el sentido más amplio del término) en la época actual.
- Promover la comprensión crítica del papel que jugamos como sujetos culturales, y nuestro lugar dentro de una red (o redes) cultural(es).
- Ayudar a entender el valor de la cultura (y el arte) para comprender otras facetas y ámbitos de la vida (historia, política, sociología, etc.) y como instrumento que potencie y propague valores de democracia, solidaridad e integración social.

Programa de Teoría

Se aconseja la lectura (y la adquisición) de los siguientes libros, que ofrecen una clara presentación de las principales corrientes en el estudio de la cultura (los Estudios culturales, en concreto). El libro de Mattelart ofrece además un breve panorama de los Estudios Culturales Latinoamericanos, de modo que ambos constituyen una introducción general pero relativamente completa de las principales corrientes del estudio cultural:

ZIAUDIR SARDAR Y BORIS VAN LOON (ed. 2005), Estudios Culturales para todos. Barcelona, Paidós.

MATTELART, ARMAND (2004), Introducción a los Estudios Culturales, Paidós Comunicación, Barcelona.

Se recomienda asimismo (aunque no es obligatoria) la lectura de libro de J. Culler sobre las principales teorías literarias y su relación con la cultura y la teoría cultural. CULLER, JONATHAN (ed. 2004). Breve Introducción a la teoría literaria, Barcelona, Crítica.

1. CONCEPTOS GENERALES.

- a. Cultura y culturas. Definiciones.

-
- b. Tipos de "cultura". Cultura alta, cultura popular, cultura de masas. Arte. Folklore y tradición.
 - c. Ideología y discurso.
 - d. Los límites de las culturas. Epic-emic.
 - e. Cultura y civilización. Nosotros y ellos.
 - f. Masculino-femenino: cultura versus naturaleza.
 - g. Cultura y nación. La concepción romántica de la cultura.
 - h. Cultura(s), etnia y género.
 - i. Cultura y expresión: oral, escrito y televisual.
 - j. Cultura e industria. Cultura y medios. Cultura y publicidad.
 - k. Cultura y globalización. Imperialismo cultural. Otros conceptos: multiculturalismo, inter-culturalidad y poligénesis.
 - l. La "alfabetización cultural" y la "lectura de la cultura".
 - m. Hermenéutica de la cultura: la interpretación.
 - n. Meta-cultura, interculturalidad y Cultura Comparada.

2. ESCUELAS Y APROXIMACIONES TEÓRICAS.

- a. La elite y las masas: los que entienden y los que no. Algunos apuntes sobre el arte la cultura de Ortega y Gasset.
 - b. Marxismos:
 - i. Marxismo clásico
 - ii. La escuela de Frankfurt
 - iii. Althusserianismo
 - iv. Hegemonía
 - v. Post-Marxismo y estudios culturales
 - c. Culturalismo. Cultural Literacy.
 - i. Raymond Williams y la Sociología de la Cultura.
 - ii. Estudios Culturales y el análisis cultural. The Centre for Contemporary Cultural Studies.
 - iii. Stuart Hall y Paddy Whannel: las artes populares.
 - d. El psicoanálisis:
 - i. Freud
 - ii. Lacan
 - iii. Cine y psicoanálisis
 - iv. Slavoj Zizek y la "fantasia lacaniana"
 - e. Estructuralismo y post-estructuralismo
 - i. Ferdinand de Saussure.
 - ii. Claude Lévi-Strauss
 - iii. Roland Barthes. Las Mitologías.
 - iv. Discurso y poder: Michel Foucault y Edward Said
 - f. La semiótica. El texto y la cultura como sistema de signos. Meta-textos.
 - i. Julia Kristeva. La intertextualidad.
 - ii. Umberto Eco. Los límites del texto y la cultura. El lector.
 - g. Feminismo(s). Teoría Queer. Estudios del hombre y masculinidad.
 - h. Postmodernismo
 - i. La condición postmoderna.
 - ii. El postmodernismo en los años 60
 - iii. Jean-Francois Lyotard. Jean Baudrillard. Frederic Jameson.
 - iv. Postmodernismo, televisión, música pop y cine.
 - v. El postmodernismo y el pluralismo.
 - vi. Lo global postmoderno.
 - i. Nuevos paradigmas en los Estudios Culturales.
 - i. Los Estudios Interculturales. Los estudios postcoloniales.
 - ii. Los Estudios Culturales latinoamericanos.
 - iii. Postmarxismo.
 - iv. El Pop-Modernismo.
 - v. La Imagología.
-

Programa Práctico

Se espera que l@s alumn@s participen activamente en clase y que lean de forma analítica y crítica la bibliografía propuesta. Cada semana habrá que leer uno o más artículos que se discutirán en clase al hilo de ejemplos de un "producto" cultural concreto, al que cada estudiante deberá aplicar la teoría tratada esa semana o en el artículo (correspondiente al tema de la clase teórica). Los debates se crearán a partir de presentaciones realizadas por l@s estudiantes en clase (dos a tres presentaciones por sesión, individuales o en parejas) a partir de la lectura de los textos y la teoría semanales y un ejemplo de análisis cultural a elegir por ellos-ellas. En las primeras clases (en las clases teóricas) se ofrecerán ejemplos tanto del tipo de análisis como de las presentaciones que se esperan por parte de l@s estudiantes.

La primera semana de clase se pasará una lista de inscripción para las presentaciones orales y un esquema más exhaustivo de los contenidos y actividades según las fechas de clase. También se facilitará una carpeta con los

artículos que habrá que leer durante el curso, o información sobre dónde encontrarlos.

ESQUEMA DE PRÁCTICAS.

Programa y artículos (de lectura obligatoria), clasificados por temas:

Existe una carpeta con los artículos, o se indicará dónde encontrarlos. Este esquema está ordenado por temas, correspondientes a los contenidos teóricos, y puede variar según el ritmo de las clases, lo cual se irá especificando en su momento:

1. La cultura y su entorno. La cultura cómo entorno. Conceptos.

-Theodor Adorno, Kultur y Culture. Publicado en La Torre del Virrey
<http://www.latorredelvirrey.es/pdf/03/kulturyculture.pdf>

-Jesús Martín Barbero, Dinámicas Urbanas de la Cultura, Centro de Documentación Virtual del Centro de Estudios Socioculturales (CESC). Publicado en la Revista de Cultura, 12 dic., 1991.

2. Ideología y discurso. Cultura y medios de comunicación de masas

Teun Van Dijk, "Discourse Analysis as Ideology Analysis."

Agustín García Matilla "Información, ficción y pedagogía en el fútbol televisado"
Análisis de ejemplos a partir de los artículos (fútbol y teleseries).

3. Intertextualidad, hibridización y globalización.

Georgette Wang y Emilie Yueh-yu Yeh, "Historia de dos películas. Globalización e hibridización en la producción cultural." Revista de Occidente no. 286, marzo 2005

Navarro Martínez, Eva., Anarquía y terrorismo estético en la obra de José Ángel Mañas, La literatura punk. Hispanística XX, Bourgoigne, 20, 2002.

-Ej: Ejemplo: "La interrelación entre las artes y la cultura popular urbana": la literatura punk, cine, comic y literatura. Caso de estudio: Laurie Anderson (Home of the brave), Sin City y Kill Bill.

4. Las vanguardias y la deshumanización del arte. (31-03-2009)

Jorge Urrutia, La vitalidad de la deshumanización del arte (de Ortega y Gasset)
Ejemplos de las vanguardias.

5. La lectura semiótica de los textos. El espacio como texto. (20/21-04-09)

Actividad especial integrada en el Seminario En busca de la idea a través de la imagen.

• Ejemplo de caso de estudio: A reading of Amsterdam.

6. Los estudios culturales y sus fuentes. (Althusser) (04-05-09)

Santiago Castro-Gómez, Althusser, los estudios culturales y el concepto de ideología.

7. Postmodernismo y la (re)lectura de "lo clásico" (11-05-09)

Foucault, M., Las Meninas, en Las palabras y las cosas, México, Siglo XXI, 2001.

Caso de estudio: Matrix, La vida es sueño y el "Mito de la Caverna" de Platón

8. Psicoanálisis: "Objetos incómodos": La fascinación por lo extremo. (18-04-09)

Slavoj Žižek 'A holiday from history and other real stories', in
JANUS 9/01, Antwerp, Autumn 2001 pp.48-56

Caso de estudio: La reutilización de documentos periodísticos (o publicados en Internet) con fines específicos.
Ejemplos: Todos íbamos en ese tren, y otros documentos sobre la "Guerra al terror" .

9. La cultura del simulacro. (25-05-09)

Talens, Jenaro, Escritura contra simulacro, El lugar de la escritura en la era electrónica, Utopías, 56, 1994.

G. Llorca Abad, "La frágil definición de la realidad." La torre del virrey.

Ejemplos: Fahrenheit 451, 1984 y Gran Hermano.

10. La publicidad y la construcción cultural de la realidad (01-06-09)

Benavides Delgado, Juan: «La presencia de la publicidad en la construcción de la cultura cotidiana».

<http://www.ucm.es/OTROS/especulo/numero1/benavid.htm>

CASTELLÓ, E., (2002): «El mensaje publicitario o la construcción retórica de la realidad social», en Revista Latina de Comunicación Social <http://www.ull.es/publicaciones/lalatina/2002castellooctubre5201.htm>

11. La imagen de los otros (02-06-09)

Milán Kundera, Imagología e Ideología <http://www.redrpp.com.ar/portal>

Evaluación

1. Participación, presentaciones y realización de las tareas semanales (40% de la nota). No sólo el contenido de las clases teóricas sino también el de las prácticas pueden ser material de evaluación. Esto incluye también las presentaciones de I@s alumnas y alumnos y las posibles explicaciones y debates que surjan.

2. No hay un examen "al uso" de memorización-reproducción de contenidos sino un trabajo final de investigación que conjugue la teoría y la práctica de las clases. El trabajo de investigación consistirá en el análisis y/o la interpretación de un "producto" cultural cualquiera (película, obra literaria, estilo artístico...), o la creación propia de un ejemplo de cultura, siempre que parta de un concepto o base teórica (se darán más detalles sobre esta opción). En este trabajo se aplicará alguna(s) de las teorías o planteamientos aprendidos en las clases teóricas como base para el análisis de un producto cultural. Hay plena libertad para elegir el tema del trabajo, el proceso de realización y el resultado-producto final. Quiere decir, que el resultado final puede, pero no tiene que ser obligatoriamente un trabajo escrito (tradicional), sino que puede tener otro formato (película, storyboard,...). La única condición es que sea interpretativo de la cultura, analítico o ilustrativo de algún tema teórico. Durante el curso se darán ejemplos de ello. Las presentaciones orales hechas durante el curso pueden servir de base para el trabajo final. (60 % de la nota).

- Los estudiantes que desarrollen el trabajo por escrito del tema escogido han de hacerlo según un determinado planteamiento (contestación a una pregunta fundamental, hipótesis de trabajo, ampliación de un subtema, etc.). El trabajo es individual o de máximo 2 personas, con una extensión de entre 6 y 10 páginas.

- El trabajo constará de las siguientes partes:

- Primera página con: el título (posible subtítulo), datos del/los autor(@s) y el nombre del módulo.

Contenido: el trabajo consistirá en el análisis de un producto cultural cualquiera, o un análisis comparativo de dos o más objetos culturales y seguirá las siguientes directrices:

- Introducción: Presentación y ubicación de la obra o tema elegido en su contexto y origen. Qué tipo de producto es, por qué se ha elegido: si son fragmentos a qué obras pertenecen, autores, estilo y época (si procede), etc.

- Presentación de la teoría de análisis. Y explicación de la metodología a seguir.

- Pregunta-s de investigación.

- Desarrollo del análisis. Claro y estructurado. Usando los (sub)epígrafes que sean necesarios

- Conclusión

- Bibliografía:

- NB1: Cuando se cite literalmente de algún texto es obligatorio señalar la fuente por medio de una nota a pie de página o nota final con indicación de la(s) página(s) dónde aparece. Durante las clases se darán ejemplos.

- NB2: La bibliografía del trabajo escrito deberá ampliar la usada en las clases. El estudiante debe consultar al menos 5 obras de bibliografía crítica sobre el objeto de su investigación.

¡¡¡El uso de wikipedia (u otras fuentes/webs sin autoridad científica) como fuente académica puede provocar la desestimación de los trabajos!!!!

¡¡¡¡MUY IMPORTANTE!!!: Es obligatoria la realización de todas las partes para aprobar la asignatura.

