

Universidad
de Alcalá

GUÍA DOCENTE

ASIGNATURA ESTÉTICA Y SOCIOLOGÍA DE LA CULTURA

**Máster Universitario en Gestión Cultural y de
Industrias Creativas**

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2019/20

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	ESTÉTICA Y SOCIOLOGÍA DE LA CULTURA
Código:	202435
Titulación en la que se imparte:	Máster en Gestión Cultural y de Industrias Creativas
Departamento y Área de Conocimiento:	Historia y Filosofía (Filosofía)
Carácter:	Obligatoria
Créditos ECTS:	6
Curso y cuatrimestre:	Primer curso. Primer cuatrimestre
Profesorado:	Julio Seoane Pinilla Rosa Jiménez
Horario de Tutoría:	A acordar con los profesores
Idioma en el que se imparte:	Español

1. PRESENTACIÓN

En esta asignatura se analizará la lógica de la transformación de campos artísticos a lo largo de los últimos siglos, pero con especial hincapié en el siglo XX y XXI. Para ello, se intentará explicar la génesis del concepto de cultura, así como la construcción social del autor y de la obra. A partir de ahí comprender las transformaciones que han sufrido estos campos entendidos como espacios sociales de producción tanto materiales como de sentido.

Es importante señalar que lo que inicialmente comienza con unas pequeñas nociones de Estética ha de generar un curso que unifica arte y cultura y que presenta para qué sirve hoy la cultura, qué objeto tiene, quienes son sus consumidores y si realmente hoy la cultura es un producto (quizá entre otros)

Prerrequisitos y Recomendaciones (si es pertinente): No hay.

2. COMPETENCIAS

Competencias genéricas:

1. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

2. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
3. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios
4. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
5. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
6. Establecer los vínculos existentes entre los discursos culturales y las formas de poder social y político. Comprender las aportaciones clave de los estudios culturales en el estudio de la relación entre cultura y sociedad
7. Acceder a los instrumentos conceptuales y a las teorías que permiten establecer esas relaciones.
8. Adquirir las herramientas conceptuales y metodológicas necesarias para un estudio histórico de la dimensión temporal e histórica de las relaciones entre cultura y poder
9. Ser capaces de analizar y enjuiciar críticamente los debates actuales en los estudios culturales

Competencias específicas:

1. Conocer la bibliografía relevante.
2. Generar una práctica pedagógica que subraye el acercamiento a la materia de una forma interdisciplinar.
3. Ser capaces de emplear métodos orales y escritos de estudio y de crítica.
4. Ser capaces de familiarizarse con textos académicos, orales y escritos, relacionados con la materia.
5. Conocer los autores más representativos de los estudios culturales.
6. Aprendizaje y comprensión del punto de vista sociológico sobre la cultura.
7. Capacidad de análisis de las profundas transformaciones que están sufriendo los campos de producción cultural.
8. Conocer y comprender las transformaciones que las nuevas tecnologías están produciendo en las industrias culturales.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido (Estética)	Total de clases, créditos u horas
1. Historia y sentido del nacimiento de la disciplina estética	• 4

2. El problema de la estética con la capacidad técnica de reproducir “la obra de arte”	• 4
3. Orígen y sentido de los estudios culturales. El ejemplo de la escuela de Birmingham.	• 4
4. El debate sobre los modelos de cultura	• 12 + 12 + 12
5. Las batallas culturales en las sociedades contemporáneas de masas: politización o estetización del arte	
6. La cultura y el problema político de la hegemonía	

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE - ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	48
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	102
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Parte teórica	<p>Exposición por parte del profesor de los contenidos principales de la asignatura procurando que la docencia sea lo más participativa posible</p> <p>Discusión y aprendizaje participativo en clase de las cuestiones explicadas por el profesor</p> <p>Como resultado del aprendizaje, el alumno conocerá 1) los principales problemas presentes en los debates sobre el estatus actual de los estudios culturales; 2) la relación entre los ámbitos culturales y las formas de poder social y político; y 3) dispondrá de los instrumentos conceptuales y metodológicos para abordarlos manejando la bibliografía más relevante sobre el tema</p>
---------------	---

Parte práctica	<p>Lectura de cuestiones propuestas por el profesor para exponer en clase y preparación de pequeñas fichas de lectura e intervenciones en clase.</p> <p>En la parte práctica se discutirá en clase de forma participativa sobre los textos relevantes relacionados con los contenidos de la materia.</p>
Tutorías	<p>Control periódico para valorar la adquisición de conocimientos (se usarán tanto tutorías personalizadas como grupales).</p>

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de calificación¹

Evaluación continua. Participación activa y respetuosa con los contenidos desarrollados tanto en las clases presenciales (30%) como a través de los trabajos realizados en casa (30%).

Realización de un ensayo general sobre el sentido de la asignatura en el que se pongan en juego y discusión los contenidos aprendidos y se demuestren las competencias adquiridas durante todo el curso (40%).

Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación de los resultados del aprendizaje serán evaluados de acuerdo con los criterios siguientes:

- Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en el campo de estudio.
- Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de resolución de problemas en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente especializados sobre la materia.
- Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa del campo de estudio para formular juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso.

¹ Es importante señalar los procedimientos de evaluación: por ejemplo evaluación continua, final, autoevaluación, co-evaluación. Instrumentos y evidencias: trabajos, actividades. Criterios o indicadores que se van a valorar en relación a las competencias: dominio de conocimientos conceptuales, aplicación, transferencia conocimientos. Para el sistema de calificación hay que recordar la **Normativa del Consejo de Gobierno del 16 de Julio de 2009**: la calificación de la evaluación continua representará, **al menos, el 60%**. Se puede elevar este % en la guía.

- Ser capaz de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar, en el que se desarrolle la actividad.
- Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan.
- Haber desarrollado la autonomía suficiente para diseñar y/o participar en proyectos de investigación y en colaboraciones científicas o tecnológicas dentro del ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento.
- Ser capaz de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en el campo de estudio.

6. BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía Básica

- Adorno, T.; Horkheimer, M. (2007). *Dialéctica de la ilustración. Obra completa*, 3. Madrid: Akal.
- Althusser, L. (2003). *Ideología y aparatos ideológicos de estado*. Madrid: Nueva Visión.
- Benjamin, W. (1936, ed. 2008) *La obra de arte en la era de su reproducción técnica*. En: *Obras*, Libro 2, Vol. 1. Madrid: Abada Editores.
- Blackburn, R. (2014) "Stuart Hall, 1932-2014". En: *New Left Review*. No. 86. Marzo-abril 2014.
- Butler, J. (2007). *El Género en disputa. Feminismo y la subversión de la identidad*. Barcelona: Paidós.
- Eagleton, T. (2009). *La idea de cultura*. Barcelona: Paidós.
- Eagleton, T. (2006) *La estética como ideología*. Madrid: Trotta.
- García Canclini, N. (2001). *Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad*. Barcelona: Paidós.
- Gilroy, P. (2002). *There Ain't No Black In the Union Jack: The Cultural Politics of Race and Nation*. Londres: Routledge.
- Gramsci, A. (2011). *¿Qué es la cultura popular?* Valencia: Universitat de València.
- Gramsci, A. (ed. 1992) *Antología*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Hall, S. (1973). *Encoding and Decoding in the Television Discourse*. CCCS.
- Hall, S. (2011). *La cultura y el poder*. Madrid: Amorrortu.
- Hall, S. (ed. 2010) *Sin garantías: Trayectoria y problemáticas de los estudios culturales*. Perú: Universidad Javierana- Endión Editores.
- Hall, S. (ed.) (2007). *Resistance Through Rituals*. Londres: Routledge.
- Hall, S.; Du Gay, P. (2003). *Cuestiones de identidad cultural*. Madrid: Amorrortu.
- Hebdige, D. (2004). *Subcultura: el significado del estilo*. Barcelona: Paidós.
- Hoggart, R. (1992). *The Uses of Literacy*. Londres: Penguin Books.
- Jameson, Fredric y Zizek, Slavoj (1988). *Estudios culturales. Reflexiones sobre el multiculturalismo*, Buenos Aires: Paidós.
- Martín-Barbero, J. (2010). *De los medios a las mediaciones*. Barcelona: Anthropos.
- Martín Cabello, A. (2007). *La escuela de Birmingham*. Madrid: Dyckinson.
- Williams, R. (2001). *Cultura y sociedad*. Madrid: Nueva Visión.

- Williams, R. (2003). *La larga revolución*. Madrid: Nueva Visión. Willis, P. (1988). *Aprendiendo a trabajar*. Madrid: Akal.
- Williams, R. (1980): *Marxismo y literatura*, Barcelona, Península.
- Ziauddin, S. (2005). *Estudios culturales para todos*. Barcelona: Paidós.
- Ziauddin, S. (2011). *Estudios culturales, una guía gráfica*. Barcelona: Paidós.

Bibliografía Complementaria

- Álvarez-Uría, F. y Varela J. (2008) *Materiales de sociología del arte*, Madrid, SXXI.
- Bourdieu, P. (1995) *Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario*, Barcelona, Anagrama.
- (1997) *Sobre la televisión*. Barcelona, Anagrama.
- (1998) *La distinción. Criterio y bases sociales del gusto*. Madrid, Taurus
- Castells, M. (1997) *La era de la información. Economía, cultura y sociedad 3 Vols.*, Madrid, Alianza.
- Clifford, J. (1995) *Dilemas de la cultura. Antropología, literatura y arte desde la perspectiva posmoderna*. Gedisa.
- Elias, N. (2009) *El proceso de civilización*. México, FCE.
- Foucault, M. (1999) *Entre filosofía y literatura*, Barcelona, Paidós.
- Lair, B. (2006) *La condition littéraire. La double vie des écrivains*. París, La découverte.
- Levine, R. (2013). *Parásitos. Cómo los oportunistas digitales están destruyendo el negocio de la cultura*. Barcelona, Ariel.