



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 2017/18

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)
Economía (Sociología)**

Carácter: **Obligatoria**

Créditos ECTS: **6**

Curso y cuatrimestre: **Primer curso. Primer cuatrimestre**

Profesorado: **Germán Cano
Luis Mancha**

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 la historia. Para ello, es necesario entender la génesis del concepto de cultura, así como la construcción social del autor y de la obra. A partir de ahí comprender las transformación que han sufrido estos campos entendidos como espacios sociales de producción tanto materiales como de sentido.

A través de textos que ejemplifican determinados momentos de los campos culturales a lo largo de la historia (música, pintura, edición, etc.) el estudiante podrá reflexionar sobre qué es un autor y qué es una obra de arte a lo largo de la historia.

Prerrequisitos y Recomendaciones (si es pertinente)

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
- 10.

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 Introducción a las herramientas básicas para comprender la realidad socioeconómica de la cultura tanto en España como en el mundo.
- 8 Capacidad de análisis de las profundas transformaciones que están sufriendo dichos campos de producción.
- 9 El estudiante aprenderá la relación entre las formas de narrar y la realidad socioeconómica.
- 10 Conocer y comprender las transformaciones que las nuevas tecnologías están produciendo en las industrias culturales.

1.

- 2.
- 3.

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 en la ideología burguesa: de la "ley del corazón" al modelo político de Schiller	• 4
3. Origen y sentido de los estudios culturales. El ejemplo de la escuela de Birmingham.	• 4
4. El debate sobre los modelos de cultura 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	• 12

Bloques de contenido (Sociología de la cultural)	Total de clases, créditos u horas
1.- Introducción a la sociología	• 4
2.- Sociogénesis del concepto de cultura	• 4

3.- El nacimiento de la imprenta 4.- La posición del artista en la modernidad. Caso Mozart y Velázquez 5.- Génesis y estructura de los campos artísticos. Caso Flaubert y Generación Kronen.	<ul style="list-style-type: none"> • 12
6.- La posición del artista en la era de la información	<ul style="list-style-type: none"> • 4

Cronograma (Optativo)

Semana / Sesión	Contenido
01 ^a	•
02 ^a	•
03 ^a	•
04 ^a	•
05 ^a	•
06 ^a	•
07 ^a	•
08 ^a	•
09 ^a	•
10 ^a	•
11 ^a	•
12 ^a	•
13 ^a	•
14 ^a	•

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	Control periódico para valorar la adquisición de conocimientos (se usarán tanto tutorías personalizadas como grupales).

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 (3=%)

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%)

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.

6. BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía Básica del profesor G. Cano

- 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 del profesor Luis Mancha

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.
- Mancha, L. (2006) *Generación Kronen. Una aproximación antropológica al mundo literario en España*. Alcalá de Henares, UAH.
- Méndez, L. (1995) *Antropología de la producción artística*. Editorial Síntesis.
- Rendueles, C. (2014) *Sociofobia*. Capitan Swing.
- Verdú, V. (2003) *El estilo del mundo. La vida en el capitalismo de ficción*. Barcelona, Anagrama.

Bibliografía Complementaria (optativo)