

Titulación: MÁSTER UNIVERSITARIO EN CULTURA CONTEMPORÁNEA:
LITERATURA, INSTITUCIONES ARTÍSTICAS Y COMUNICACIÓN CULTURAL

Curso Académico: 2024-2025

Asignatura: Introducción a las tendencias culturales

Código: 604056

Materia: Cultura de la modernidad contemporánea: Teorías y Comunicación

Carácter: Optativa

Créditos ECTS: 4

Duración: Semestral

Semestre: 1er Semestre

Idioma: Español

Requisitos: Requisitos de acceso generales al máster.

Tipo de enseñanza: Presencial

Profesor: Dr. Fernando Rodríguez Lafuente

Email: revistaoccidente.direccion@fogm.es

BREVE DESCRIPTOR

Esta asignatura propone una aproximación teórica y crítica a la denominada Cultura de la modernidad contemporánea, en su vertiente creativa y de pensamiento, sobre todo en los últimos siglos XX y XXI. El curso dará comienzo con una reflexión y debate sobre el concepto y el papel actual de algunas organizaciones de naturaleza e industrias culturales, en esta asignatura en particular a aquellas adscritas al ámbito de edición, medios de comunicación y lenguajes audiovisuales desde sus inicios hasta nuestros días. Como se ha señalado, desde diversos ámbitos académicos, no es fácil definir la idea de cultura, ni el papel que ésta desempeña en la sociedad actual. En la asignatura se realiza un exhaustivo repaso y actualización de las muy diversas definiciones de cultura que se han dado a lo largo de la Historia y su realidad en estos días para.

Así, mostrar cómo la cultura ha evolucionado a lo largo de los dos últimos siglos. De la cultura de élites a la cultura de masas y a otras manifestaciones minoritarias, desde el arte, la literatura, la filosofía, el cine y las muy diversas manifestaciones y creaciones surgidas de las nuevas tecnologías y los soportes digitales. Con el objetivo, primero y principal de considerar a la cultura un medio vital para enriquecer a las sociedades contemporáneas, capaz de proporcionar un impulso necesario para transformar a esas mismas sociedades.

A continuación, se abordará el desarrollo de los mecanismos intrínsecos que conforman dicho sistema y su evolución, en una propuesta de cultura contemporánea destinada a la adquisición de una formación pluridisciplinar artística, literaria, jurídica y de gestión como parte integrante de los principales objetivos de este máster especializado. En el caso concreto de la parte cinematográfica de la materia, el objetivo será proporcionar al alumno los conocimientos necesarios relativos a la cultura de la imagen, la historia del cine, el análisis y la teoría del lenguaje cinematográfico y los fundamentos de la narrativa audiovisual.

OBJETIVOS

1. Entender el contexto histórico, económico y social en el que se encuadra la creación artística, las tendencias que fijan una línea histórica y actual, al tiempo que definir e identificar la razón y sentido de las industrias culturales y artísticas contemporáneas.
2. Familiarizarse con las metodologías de aprendizaje, interpretación, investigación y difusión empleadas habitualmente en el campo de la cultura contemporánea, y con los debates propios de la disciplina.
3. Desarrollar en el estudiante la capacidad crítica, analítica y expositiva. En especial, conocer los procesos creativos, la recepción y la difusión de la producción cultural contemporánea.
4. Reconocer la importancia del análisis y del estudio de la situación de las diferentes industrias culturales en la cultura contemporánea, con especial referencia a los medios de comunicación y el caso concreto de la industria audiovisual y cinematográfica.

COMPETENCIAS

Generales:

-Capacidad de interpretación que valore los diversos contextos históricos y culturales, en aras de entender los cambios y la evolución histórica de la creación artística, de los contextos estéticos y éticos que envuelven al concepto de cultura, la génesis y desarrollo de las hoy muy potentes industrias culturales y la proyección de la cultura audiovisual, así como también su interrelación con la sociedad.

De forma específica en la parte de la introducción a las tendencias culturales, la plena identificación de los agentes, medios, ideas, y realizaciones prácticas que auguran una mutación cultural considerable, con especial atención a la denominada era digital y en la parte relativa a la cinematografía, capacidad de análisis de las concepciones retóricas del lenguaje cinematográfico y el reconocimiento de sus principales escuelas y realizadores.

-Capacidad de interpretación y análisis de los diversos contextos históricos, culturales y artísticos.

-Adquirir las destrezas necesarias para realizar trabajos de investigación en el campo de la Cultura de la modernidad contemporánea siguiendo indicaciones y tutelas limitadas.

-Manejo de la terminología, las fuentes originarias y la metodología de la Cultura de la modernidad contemporánea, así como las distintas concepciones retóricas relativas a, entre otras, la comunicación cultural y el lenguaje audiovisual.

Transversales:

- Capacidad de elaborar análisis, síntesis, juicios críticos y resolución de problemas.
- Competencias para buscar, recibir y gestionar la información adquirida en la asignatura con sentido crítico.
- Facultad de ser crítico y autocrítico, así como receptivo a nuevas ideas, identificando el mérito de argumentos innovadores o pertenecientes a sistemas de pensamiento diferentes de los habitualmente utilizados.
- Técnicas de trabajo individual o en equipo, planificando procedimientos de trabajo adecuados a diversas circunstancias, en su caso asumiendo labores de liderazgo o decolaboración.

Específicas:

- Conocimientos y metodologías relativos a distintos ámbitos del saber humanístico, con especial atención a la historia general, la historia del pensamiento o de las estéticas culturales y cinematográficas.
- Adquisición de la capacidad para conocer y entender los conceptos más específicos de la cultura contemporánea: la historia y evolución de la cultura a través de sus soportes y propuestas estéticas, artísticas e industriales.
- Conocimiento y comprensión de los procesos de creación (en lo material y técnico, en lo formal y en lo significativo), utilización, recepción, conservación y difusión de la producción cultural y audiovisual.
- Capacidad de obtener información (a partir de fuentes documentales, literarias, bibliográficas, audiovisuales y de recursos propios de las nuevas tecnologías) para gestionarla y priorizar su relevancia.
- Adquisición de los conocimientos para poder interrelacionar diferentes manifestaciones artísticas o industrias culturales entre sí: artística, musical, literaria o cinematográfica, entre otras.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

En el contraste de actitudes que caracteriza actualmente las ideas sobre Modernidad y Contemporaneidad en el plano de las Artes, el alumnado resolverá documentadamente su criterio a) comprensivo, o b) excluyente entre ambas nociones epocales. En todo caso, se procurará desvelar en la práctica las ideas resultantes del radicalismo que caracterizaría las teorías postmodernas; de manera que comparezca la Contemporaneidad, con todas las peculiaridades renovadoras - sobre todo, las de procedencia tecnológica-, en los términos razonables de su continuidad en la tradición estética del moderno artístico.

CONTENIDOS TEMÁTICOS

1. De la Cultura como Arqueología a la Cultura como Antropología. El vértigo de un nuevo milenio. Un dilema del siglo XXI
2. El territorio de la Cultura y la libertad de expresión. Amenazas, retos y censuras. Asalto a lo íntimo. *"Falta de libertad bajo la apariencia de libertad"*. Entre la autocensura y el narcisismo.

3. Un debate sin fin o inútil: cultura culta frente a cultura de masas, o lo contrario. Los nuevos espacios culturales: Minorías globales. Cuando el progreso avanza hacia atrás.
4. La democratización de la Cultura.
Del espectáculo de la cultura a la cultura del espectáculo.
5. El largo camino de Gutenberg a Internet. El contenedor babélico
Los nuevos soportes, las redes culturales y las nuevas retóricas. Fake news y otras modalidades de la mentira.
6. El caso de las Series de Televisión y su nuevo lugar en los nuevos espacios culturales. Frankenstein's creativos
7. La cultura en español. Una geografía de ámbitos diversos y de 580 millones de hablantes.
8. Conclusión: Los Géneros
Híbridos. Las Artes Transversales.
Hacia un concepto contemporáneo de Cultura

ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍA DOCENTE

- Clases teóricas y prácticas presenciales, con desarrollo de la materia, discusión de lecturas, trabajos específicos en clase, desarrollo de las diversas tendencias culturales y su identificación, con la incorporación de nuevos fenómenos como son las series de televisión de alta calidad estética y visionados de obras para analizar y comentar la asignatura, las industrias culturales referidas, la cinematografía y otros lenguajes audiovisuales.

- Tutorías de carácter individual (opción en grupo también) para la resolución de dudas, asesoramiento sobre la preparación de exposiciones en el aula o de los diferentes trabajos y ensayos sujetos a evaluación.
- Trabajo individual del estudiante: revisión e implementación de los contenidos teóricos y prácticos tratados en las clases.

EVALUACIÓN

Indicaciones generales: en la evaluación se sigue el proceso de evaluación continua y la ponderación de las evidencias de evaluación se ajusta al ECTS. En cada una de ellas, el profesorado hará públicos los criterios de calificación con anterioridad a su corrección.

Componentes de evaluación:

- a) Pruebas de desarrollo (exámenes, pruebas o trabajo final) 50%
- b) Trabajos y ejercicios durante el curso 40 %
- c) Asistencia con participación activa en clase 10%

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Marco Aime. *Cultura*. Adriana Hidalgo editora, Madrid, 2015

Lluís Alba. Miguel Pérez. *Perdidos. La guía definitiva*. Dolmen, Barcelona, 2010
Rafael Álvarez. *The Wire. Toda la verdad*. Principal de los Libros, Madrid, 2017

Jordi Balló. Xavier Pérez. *Yo ya he estado aquí. Ficciones de la repetición*. Anagrama, Barcelona, 2005

-----: *El mundo, un escenario. Shakespeare: el guionista invisible*. Anagrama, Barcelona, 2015

Alessandro Baricco. *Los Bárbaros. Ensayos sobre la mutación*. Anagrama, Barcelona, 2008

Jean Baudrillard. *De la seducción*. Cátedra, Madrid, 1981

Zygmunt Baumann. *La posmodernidad y su descontextualización*. Akal, Madrid, 2010

-----: "Exclusión social y multiculturalismo" en *Claves*, nº 137, pág. 10 y ss.

Pierre Bayard. *Cómo hablar de los libros que uno no ha leído*. Anagrama, Barcelona, 2007

Walter Benjamin. *La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica*. Taurus, Madrid, 1973

Maurice Blanchot. *El libro por venir*. Trotta, Madrid, 2008

Philip Blom. *Años de vértigo. Cultura y cambio en Occidente, 1900-1914*. Anagrama, Barcelona, 2010

Jorge Luis Borges. *Otras inquisiciones*. Alianza Emece, Madrid, 1976

Asa Briggs. Peter Burke. *De Gutenberg a Internet*. Taurus, Madrid, 2002

Manuel Bustos. *La paradoja posmoderna. Génesis y características de la cultura actual*.

Encuentro, Madrid, 2010

Roberto Calasso. *Cómo ordenar una biblioteca*. Anagrama, Barcelona, 2021

José María Carabante. *La suerte de la cultura*. La Huerta Grande, Madrid,

2021 Dominique Cardon: *La démocratie Internet*. Seuil, París, 2010

Noël Carrol. *On criticism*. Routledge, New York, 2009

- Manuel Castells. *Comunicación y poder*. Alianza, Madrid, 2009
- Fernando Castro. *Arte y política en la época de la estafa global*. Sendemá Editorial, Valencia, 2014
- Guglielmo Cavallo. Roger Chartier. *Historia de la lectura*. Taurus, Madrid, 1998
- Jeff Chang. *Generación Hip-Hop. De la guerra de pandillas y el graffiti al gangsta rap*. Caja Negra, Buenos Aires, 2014
- Roger Chartier. *¿Qué es un texto?* Círculo de Bellas Artes, Madrid, 2006
- Rita Ching. *The Crisis of Multiculturalism in Europe. A History*. Princeton University Press, Princeton, 2017
- Stephen Coleman; Jay G. Blumler: *The Internet and Democratic Citizenship*. University Press, 2010
- Joseph Conrad. "Los libros", en *Texturas*, nº 12, septiembre, 2010, pp. 5-10
- Ute Daniel. *Compendio de Historia Cultural*. Alianza Ensayo, Madrid, 2005.
- Andrew Darley. *Cultura visual. Espectáculo y nuevos géneros en los medios de comunicación*. Paidós, Barcelona, 2002
- Jean-Louis Déotte. *La época de los aparatos*. Adriana Hidalgo editora, Madrid, 2013
- Terry Eagleton. *Cultura*. Taurus, Madrid, 2017
- Umberto Eco. *Apocalípticos e integrados ante la cultura de masas*. Tusquets, Barcelona, 2008
- *De la estupidez a la locura*. Lumen, Barcelona, 2016
- Jean Claude Carrière. *Nadie acabará con los libros*. Lumen, Barcelona, 2010
- Guillermo de la Dehesa, Juan José R. Salazar: "Introducción a la economía del arte", *Claves*, nº 247, julio-agosto, 2016, pp. 39-59
- Arcadi Espada. Ernesto Hernández Bustos. *El fin de los periódicos. Crisis y retos del periodismo actual*. Duomo, Barcelona, 2010
- Harun Farocki. *Desconfiar de las imágenes*. Caja Negra, Buenos Aires, 2013
- Maurizio Ferraris. *La imbecilidad es cosa seria*. Alianza Editorial, Madrid, 2018
- Orlando Figges. *El baile de Natacha. Una historia cultural de Rusia*. Edhasa, Barcelona, 2006

Marc Fumaroli. *"Estado educador y Estado cultural: un dilema francés sin resolver"*, en *Revista de Occidente*, nº 328, sept. 2008

Néstor García Canclini. *Culturas híbridas*. Paidós, Barcelona, 2001

Markus Gabriel. *Yo no soy mi cerebro*. Pasado&presente, Barcelona,

2016
Jean-Luc Godard. *Historia(s) del cine*. Caja Negra, Buenos Aires, 2013

Misa Glenny. *Dark market. Cyberthieres, Cybercopia and you*. Bodley Head, London, 2011

Stephen Greenblatt. *El Giro. De cómo un manuscrito olvidado contribuyó a crear el mundo moderno*. Crítica, Barcelona, 2012

Richard Greene. Peter Vernezze. *Los Soprano y la filosofía*. Barcelona, 2010.

Boris Groys. *Volverse público. Las transformaciones del arte en el ágora contemporánea*. Caja Negra, Buenos Aires, 2014

----- *La lógica de la colección*. Arcadia, Barcelona, 2021

S. Hall. *Sin garantías: trayectoria y problemática de los estudios culturales*. Endión Editores-Universidad Javeriana, Lima, 2010

Byung-Chul Han. *Shanzhai. El arte de la falsificación y la deconstrucción en China*. Caja Negra, Buenos Aires, 2016

Christopher Horrocks. *Marsall McLuhan y la realidad virtual*. Gedisa, Barcelona, 2004

Mark Hunyadi. *La tiranía de los modos de vida. Sobre la paradoja moral de nuestro tiempo*. Cátedra, Madrid, 2015

Ínsula. *"Los géneros híbridos"*. Nº 754

William Irvin. Henry Jacobi. *House. Todos mienten*. Selector, México D.F., 2009

William Irving. Mark T. Conrad. Aeon J. Skoble. *Los Simpson y la filosofía*. Blakie Books, Barcelona, 2009

Leslie Jamison. *El anzuelo del diablo. Sobre la empatía y el dolor de los otros*. Anagrama, Barcelona, 2015

.

Henry Jenkins. *Fans, Bloggers y videojuegos*. Paidós, Barcelona, 2009

----- *Convergence culture*. Paidós, Barcelona, 2009

Gabriel Josipovici. *¿Qué fue de la modernidad?* Turner Noema, Madrid,

2012
François Jullien. *La identidad cultural no existe*. Taurus, Madrid, 2017

Adan Kovacsis. *Guerra y lenguaje*. Acantilado, Barcelona, 2007

Fernando R. Lafuente. "Arquitecturas de la memoria. Historia, ficción y narración", en *Los secretos de la escritura*. Fundación Mapfre, Madrid, 2007, pp. 81-119

-----". "Las máscaras de la cultura", en *Revista de Occidente*, nº 378, noviembre 2012, pp.9-17

Gilles Lipovestky. Jean Serroy. *La pantalla global*. Anagrama, Barcelona, 2009

-----". *La cultura-mundo. Respuesta a una sociedad desorientada*. Anagrama, Barcelona, 2010

-----". *La estetización del mundo*. Anagrama, Barcelona, 2015

Giancarlo Livraghi. *El poder de la estupidez*. Crítica, Barcelona, 2010
Jean-François Lyotard. *La condición posmoderna*. Altaya, Madrid, 1999

Dean MacCannell. *El turista. Una nueva teoría de la clase ociosa*. Melusina, Barcelona, 2000

Israel Márquez. *Una genealogía de la pantalla. Del cine al teléfono móvil*. Anagrama, Barcelona, 2015

Margaret MacMillan. *Las personas de la historia. Sobre la persuasión y el arte del liderazgo*. Turner, Madrid, 2017

Javier P. Martín: "La ley del silencio: treinta años de corrección política", en *Claves*, 248, pp.64-73

Armand Mattelart. *Un mundo vigilado*. Paidós, Barcelona, 2009

Marshall McLuhan. *La galaxia de Gutenberg*. Planeta-De Agostini, México, 1985

-----". B.R. Powers. *La aldea global*. Gedisa, Barcelona, 2005

César Antonio Molina: *¡Qué bello será vivir sin cultura!* Destino, Barcelona, 2021

Grant Morrison. *Supergods. Héroe, mitos e historias del cómic*. Turner, Madrid, 2012

Javier Moscoso. *Promesas incumplidas. Una historia política de las pasiones*. Taurus, Madrid, 2017

José Ortega y Gasset. "Cambio en las generaciones", en *Revista de Occidente* nº 366, noviembre, 2011

- Mark A. Pinsky. *El evangelio según los Simpson*. Selector, México D.F., 2010
- Richard Pipes. *Propiedad y libertad*. Turner. Fondo de Cultura Económica, Madrid, 2002
Alejandro Piscitelli. *Internet: la imprenta del siglo XXI*. Gedisa, Barcelona, 2005
Jacques Rancère. *El espectador emancipado*. Ediciones Ellago, Castellón, 2010
Massimo Recalcati. *Ya no es como antes. Elogio del perdón en la vida amorosa*. Anagrama, Barcelona, 2015
- Simona Regazzoni. *Perdidos. La filosofía*. Duomo Ediciones, Madrid, 2008
- Clément Rosset. *Lejos de mí. Estudio sobre la identidad*. Marbot Ediciones, Barcelona, 2007
- Juan Arturo Rubio Arostegui. Joaquín Rius Ulldemolins. Santi Martínez Illa. *El modelo español de financiación de las artes y la cultura en el contexto europeo*. Fundación Alternativas-Fundación SGAE, Madrid, 2014
- Agustín Sánchez Vidal. "El arte en la era digital", *Claves*, nº 247, julio-agosto, 2016, pp.26-36
- Martín Schifino. "Cómo leer un best-seller" en *Revista de Libros*, nº 163-164, pp. 32-35
Michael Schmidt. *The Novel. A Biography*. Belknap Press, Harvard University, 2014
Sabine Schmitz. José Luis Bernal Salgado. *Poesía lírica y progreso tecnológico*. VervuertIberoamericana, Madrid, 2003
- Richard Sennett. *La cultura del nuevo capitalismo*. Anagrama, Barcelona, 2006
- David J. Skal. *Monster Show. Una historia cultural del horror*. Valdemar, Madrid, 2008
Peter Sloterdijk. *¿Qué sucedió en el siglo XX?*. Siruela, Madrid, 2018
George Steiner. *Lenguaje y silencio*. Gedisa, Barcelona, 2001
- . Michel Crépu. *El silencio de los libros. Ese vicio todavía impune*. Siruela, Madrid, 2011
- Hito Steyerl. *Los condenados de la pantalla*. Caja Negra, Buenos Aires, 2014
Cass R. Sunstein. *Rumorología*. Debate, Barcelona, 2010
Sam Tanenbaum. "El castigo de la publicidad", en *New York Times/El País*, 23 diciembre, 2009, pág. 4
- Adam Thirlwell. *La novela múltiple*. Anagrama, Barcelona, 2014

Álvaro Tirado Mejía. *Los años sesenta. Una revolución de la cultura*. Debate, Bogotá, 2014

Toni de la Torre. *Dr. House. Guía para la vida*. New Books, Barcelona, 2010. Antonio Valdecantos. *La modernidad póstuma*. Ábada, Madrid, 2022
VV.AA. *Los Soprano forever. Antimanual de una serie de culto*. Errata Naturae, Madrid, 2009.

VV.AA. *The Whire. 10 dosis de la mejor serie de televisión*. Errata Naturae, Madrid, 2009

Eliseo Verón. *Esto no es un libro*. Gedisa, Barcelona, 2002

Darío Villanueva. *Imágenes de la ciudad. Poesía y cine*. Cátedra, Madrid, 2015

------. *Morderse la lengua. Corrección política y posverdad*. Espasa, Madrid, 2021

Paul Virilo. *La administración del miedo*. Barataria, Madrid, 2012

Jean Pierre Warnier. *La mundialización de la cultura*. Abya-Yala, Quito, 2001
Chin Tao Wu. *Privatizar la cultura*. Akal, Madrid, 2002

George Yúdice. *El recurso de la cultura: usos de la cultura en la era global*. Gedisa, Barcelona, 2003

Gabriel Zaid. *Los demasiados libros*. Debolsillo, Barcelona, 2010

Slajov Zizek. *El año que soñamos peligrosamente*. Akal, Madrid, 2013

------. *La vigencia del Manifiesto Comunista*. Anagrama, Barcelona, 2018-10-02

------. *El coraje de la desesperanza*. Anagrama, Barcelona, 2018