

División de Ciencias Sociales y Humanidades

Licenciatura en Humanidades

Programa de UEA

Cultura contemporánea

Docente: Mtra. Farah B. Leyva Batlle

Contacto: fleyva@cua.uam.mx

Objetivo general

Reflexionar en torno a las características de las sociedades contemporáneas, tomando como base de la reflexión las expresiones y producciones culturales; entender, además, dichas expresiones a través de diversos enfoques metodológicos (sociológicos, antropológicos, formales, contextuales, relacionales, etc.)

Objetivos específicos

1. Apreciar manifestaciones culturales contemporáneas, incluso algunas tradicionalmente ignoradas por las disciplinas académicas (textualidades y plásticas posmodernas, nuevos soportes tecnológicos, entre otras).

2. Reconocer cómo a través de nuevas expresiones artísticas y culturales se matizan los problemas de la cultura contemporánea y se producen nuevos sentidos y valores.
3. Estudiar y valorar algunas propuestas teórico-metodológicas interesadas en el consumo cultural.
4. Aplicar herramientas académicas (provenientes de la historia del arte, la teoría de la cultura, la estética, la semiótica, la historia de la cultura material, los estudios de género, entre otras) y sensoriales, para entender la relación entre producciones culturales y contextos plurales.

CONTENIDO

1. ¿Qué es lo contemporáneo?

- Desarrollo del concepto de cultura. Principales paradigmas de pensamiento
- La cultura en la modernidad

2. Ideas precursoras y manifestaciones artísticas de los siglos XIX y XX

- Modernidad
- Vanguardia

3. Posmodernidad

4. Arte y cultura hoy

El capitalismo artístico

Las nuevas tecnologías de la comunicación

Acuerdos

Incentivar la cultura del debate crítico

Limitar el uso de dispositivos en el horario de clases

Inasistencias permitidas: máximo 4

Podrán entrar a la clase hasta 20 minutos pasado el inicio de la sesión.

Para la calificación final

NA -6 ptos. (o 4 inasistencias)

S- 6.01 – 7.8

B -7.9 – 8.9

MB 9-10

INTEGRIDAD Y ÉTICA ACADÉMICA

La integridad académica es el principio rector de todo lo que haces, desde los exámenes, las presentaciones orales y la redacción de trabajos. Requiere que reconozcas la información obtenida de otros, y que sólo te atribuyas el mérito de las ideas y el trabajo que son tuyos.

El principio de integridad **académica se viola cuando se hace trampa en un examen o se hace plagio.**

Al tomar esta clase, usted firma un contrato que establece que **todo el trabajo que está entregando es tuyo** y de nadie más y que ha citado correctamente el trabajo y las ideas de otras personas.

El incumplimiento de esta norma dará lugar a una calificación de N/A o suspenso en el curso.

Sistema de evaluaciones

Preguntas críticas a los textos: 10% (Realizarlas todas y a tiempo 10ptos)

Debates de los materiales en el salón 20%. Por cantidad de participaciones se empleará un sistema de incentivos.

1 participación = 1pto

2 participaciones = 2ptos...

6 participaciones = 6 ptos.

De 6 en adelante la pauta la marcará el estudiante que mayor participación tenga = 10ptos. Si el estudiante tiene al finalizar el trimestre 30 participaciones = 10 puntos.

Tendrán 9 puntos quienes tengan entre 20 y 29 participaciones

8 puntos entre 19 y 12 participaciones y

7 puntos entre 11 y 7 participaciones

Reportes de lectura, exposición de película o material audiovisual y otras actividades extraclase 20%

A partir del material audiovisual orientado el equipo trabajará en un análisis de la película. No se trata de contarnos la trama de la película sino de analizar elementos puntuales, categorías, momentos paradigmáticos de la narración donde se manifiesten problemáticas, posiciones, ideologías, etc. de la cultura moderna y contemporánea.

Seminarios por equipos 20%

Se conforman X equipos (a cada equipo le corresponde un capítulo del libro seleccionado). Cuentan con 1 HORA para la exposición. Deberán presentar **de forma detallada** los aspectos del texto atendiendo a la siguiente estructura: "**Codificar**" la información (asociarla a una o varias palabras claves, conceptos dentro o fuera del texto); "**Numerar**" los argumentos del texto, aunándolos

según **temas y subtemas** y **estableciendo relaciones entre ellos**; "**Comentar**" lo que te parezca discutible o cuestionable; "**Asociar**" lo que encuentres con algo fuera del texto (obras artísticas, material audiovisual, literario, memes, etc). Los equipos tienen que desarrollar una pieza creativa: una infografía* que resuma el contenido del texto y las interrelaciones trazadas en su presentación.

* Existen algunas plataformas recomendadas para la creación de infografías y otros materiales visuales. En este caso les propongo emplear Genially <https://app.genial.ly/> o cualquier otra que conozcan a su consideración.

El resto de los equipos también leerá el capítulo de forma tal que al acabar la exposición por cada equipo se elabore una pregunta crítica sobre lo presentado que el equipo expositor deberá responder.

Trabajo Final 30%

Ensayo Final:

El ensayo final será por parejas consistirá en la selección de un material audiovisual que deseen (película, largometraje, cortometraje, documental, video clip, capítulo de serie, animado, etc.). A partir de este establecerán un análisis donde pondrán en relación cómo se manifiestan conceptos o problemáticas culturales actuales abordadas o no a lo largo de las lecturas vistas en clase. Extensión 5 a 10 cuartillas máx.

La presentación debe incluir un TEMA definido, una PROBLEMÁTICA, un ESTADO DE LA CUESTIÓN y BIBLIOGRAFÍA.

Cada evaluación puntea para la calificación final.

Bibliografía recomendada

Aguado Ortuño, A. (2017) Boek visual. Recuperado el 20 de maro de 2020, de boekvisual.com

Alcázar, J. (2008). Mujeres, cuerpo y performance en América Latina. En K. Araujo y M. Prieto (eds.), Estudios sobre sexualidades en América Latina (pp. 331-350). Quito: FLACSO Ecuador.

Ariès, P. (2005). Historia de la muerte en Occidente. Desde la Edad Media hasta nuestros días. Barcelona: El Acantilado. (Selección)

Barthes, R. (1980). El mundo del catch (pp. 13-24). En Mitologías. México: Siglo XXI.

Bauman, Z. (2013) La cultura en un mundo de diásporas. En La cultura de consumo de la modernidad líquida (pp.49-64). México, FCE.

Certeau, M. de (1997). Andares de la ciudad. En La invención de lo cotidiano, 1. Artes del hacer (pp. 103-109). México: Universidad Iberoamericana/ITESO/Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos.

Crosthwaite, L. H. (2011). Instrucciones para cruzar la frontera. México: Tusquets. (Selección)

Eco, U. (2016). La hipnosis radiofónica. En De la estupidez a la locura. Crónicas para el futuro que nos espera (pp. 145-147). Barcelona: Lumen.

_____. (2016). La sociedad líquida. En De la estupidez a la locura. Crónicas para el futuro que nos espera (pp.9-11). Barcelona: Lumen.

García Canclini, N. (1999). Los usos sociales del patrimonio cultural. En E. F. Cano (comp.) El patrimonio cultural del México (pp. 41-62). México: CONACULTA/FCE.

Guash, A. M. (2000). Arte y nuevas tecnologías. En El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural (pp. 439-464). Madrid: Alianza editorial.

Martínez García, M. A. y Gómez Aguilar, A. (2015). Videojuegos e historia: el resurgir del héroe. En C. San Nicolás Romera y M. A. Nicolás Ojeda (comps.), Videojuegos y sociedad digital:

nuevas realidades de estudio para la percepción del pasado histórico (pp. 129-142). Mar del Plata: Universidad Nacional de Mar del Plata.

Monsiváis, C. (1995). La hora de la máscara protagónica. El santo contra los escépticos en materia de mitos. En *Los rituales del caos* (pp. 125-133). México: Era.

_____. (1977) José Alfredo Jiménez. No vengo a pedir lectores. En *Amor perdido* (pp.87-97). México: Era.

Gutiérrez Nájera, M. (1993). La novela del tranvía. En *Cuentos frágiles* (pp.33-41). México: UNAM. Mora, V. L. (2010). *Alba Cromm*. Barcelona: Seix Barral. (Edición Kindle 2012).

Nateras, A. (2016) *Vidas cotidianas y heridas sociales: crímenes organizado y “juenicidio”*. En A. Nateras (coord.), *Juventudes sitiadas y resistencias afectivas*. Tomo 1. *Violencias y aniquilamiento* (pp. 51-76). México: UAM/Gedisa.

Pacheco, J. E. (1972). Tenga para que se entretenga. En *El principio del placer* (pp. 115-158). México: Joaquín Mortiz.

Pérez Monfort, R. (1994). La expresión musical popular mexicana del Porfiriato a la Revolución. De la pieza académica a la canción revolucionaria. En *Estampas de nacionalismo popular mexicano. Ensayos sobre cultura popular y nacionalismo* (pp. 91-113). México: CIESAS.

Quevedo y Zubieta, S. (1888). El lépero. En *Recuerdos de un emigrado* (pp. 211-219). París: Bouret.

Said, E. (2005) *Reflexiones sobre el exilio*. En *Reflexiones sobre el exilio. Ensayos literarios y culturales* (pp. 179-195). Barcelona: Random House Mondadori.

Scolari, C. A. (2013). ¿Qué son las narrativas transmedia? En *Narrativas transmedia. Cuando todos los medios cuentan* (pp. 21-39). Barcelona: Grupo Planeta.

Sarlo, B. (2009). El shopping center. En *La ciudad vista. Mercancías y cultura urbana* (13-34). Buenos Aires: Siglo XXI.

Valenzuela, J. (2010). *Jefe de jefes. Corridos y narcocultura en México*. México: El Colegio de la Frontera Norte.

Bibliografía complementaria

Auge, M. (1977). La ciudad entre lo imaginario y la ficción. En *El viaje imposible. El turismo y sus imágenes* (pp. 109-132). Barcelona: Gedisa.

_____. (2000). Los “no lugares” espacios del anonimato. Una atropología de la Sobremodernidad. Barcelona: Gedisa.

Barbier, F. y Bertho-Lavenir, C. (2007). *Historia de los Medios: de Diderot a Internet*. Buenos Aires: Colihue.

Barthes, R. (1990). *Semiología y urbanismo*. En *La aventura semiológica* (pp. 257-266). Barcelona: Paidós.

Bauman Z. (2013). Sobre la moda, la identidad líquida y la utopía de hoy: algunas tendencias culturales del siglo XXI. En *La cultura de consumo de la modernidad líquida* (pp.23-33). México, FCE.

_____. (2005). *Arte, ¿líquido?* Madrid: Sequitur.

_____. (2007). *El miedo y el mal*. En *Miedo líquido* (pp. 75-96). Barcelona: Paidós.

Benjamin, W. (2005) *Baudelaire o las calles de París*. En *El libro de los pasajes* (pp.44-49). Madrid: Akal.

Bourdieu, P. y Darbel, A. (2003). *El amor al arte. Los museos europeos y su público*. Barcelona: Paidós.

Bourdieu, P. (2010). *Campo intelectual y proyecto creador*. En N. Araujo y T. Delgado (coords.), *Textos de teorías y crítica literarias* (pp. 157-184). Barcelona: Anthropos.

Bozal, V. (2000). *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas*. Madrid, Visor.

Caillois, R. (1994). *Los juegos y los hombres. La máscara y el vértigo*. México: CFE.

Charle, C. (2000). *Los intelectuales en el siglo XIX*. Madrid: Siglo XXI.

Clark, T. (2000). *Arte y propaganda en el siglo XX*. Madrid, Akal.

Danto, A. C. (1999). *Los museos y las multitudes sedientas*. En *Después del fin del arte* (pp. 201-218). Barcelona: Paidós.

Eco, U. (1995). *Apocalípticos e integrados*. Barcelona: Lumen.

_____. (2004). La belleza de los media. En Historia de la Belleza (pp.413-430). Barcelona:

Debolsillo.

Esquinca, F. (2015). La otra noche de Tlatelolco. En R. Castro y R. Villegas (coords.) Festín de muertos. Antología de relatos mexicanos de zombies (pp. 17-26). México, Océano.

Esteinou Madrid, J. (1993). Televisión y conciencia: los nervios de la cultura nacional en la puerta del siglo XXI. En E. Flores Cano (comp.), El patrimonio cultural del México (pp.247-265). México: CONACULTA/FCE.

Ferro, M. (1995). Historia contemporánea y cine. Barcelona: Ariel.

Gadamer, H. G. (1991). La actualidad de lo bello. Barcelona: Paidós.

García Canclini, N. (junio 1997). Culturas híbridas y estrategias comunicacionales. Estudios sobre las Culturas Contemporáneas, 3(5), pp. 109-128.

_____. (2005). La Cultura Extraviada en sus definiciones. En Diferentes, Desiguales y Desconectados. Mapas de la Interculturalidad (pp.29-43). Barcelona: Gedisa.

García, V. J. y Vargas, R. (2007). Teoría de la arquitectura. México: El Colegio Nacional.

Gilly, A. (1981). México contemporáneo: Revolución e historia. En Sabores y sinsabores de la Revolución Mexicana (pp. 35-42). Guadalajara: Universidad de Guadalajara/SEP.

Giménez Montiel, G. (2005) La cultura en la tradición filosófico-literaria y en el discurso social común. En Teoría y análisis de la cultura (pp. 31-40). Vol. 1. México: CONACULTA, ICOCULT.

Girard, A. (1999). Las investigaciones sobre las prácticas culturales. En J. P. Rioux y J. Sirinelli, Para una historia cultural (pp. 313-340). México: Taurus.

Gonzalbo Aizpuru, P. (2004). Historia de la vida cotidiana en México. México: El Colegio de México/Fondo de Cultura Económica.

Grüner, E. (2002) El fin de las pequeñas historias. Buenos Aires: Ediciones Godot.

Guash, A. M. (2000). El multiculturalismo. En *El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural* (pp. 557-580). Madrid: Alianza editorial.

Heidegger, M. (2015). *Construir, habitar, pensar*. Barcelona: LaOficina.

Hodoyán, K. (2005). Las fronteras del performance latino en California. En J. Alcázar y F. Fuentes (eds.), *Performance y arte acción en América Latina*. México: Ediciones Sin Nombre/Conaculta-Fonca/Ex Teresa/Citru.

Huysen, A. (2002), *En busca del futuro perdido. Cultura y memoria en tiempos de globalización*. México: FCE/Instituto Goethe.

Koolhaas, R. (2006). *La ciudad genérica*. Barcelona: Gustavo Gili.

Le Goff, J. (1991). *El Orden de la Memoria. El tiempo como imaginario*. Barcelona: Paidós León, A. (2000). *El museo. Teoría, praxis y utopía*. Madrid: Cátedra.

Lima, R. E. (2013). *Ecos de barro*. Brownsville: Otras voces Publishing.

Lombardo, S. (1993). La visión actual del patrimonio cultrual arquitectónico y urbano de 1521 a 1990. En E. Flores Cano (comp.), *El patrimonio cultural del México* (pp.165-182). México: CONACULTA/FCE.

Lomnitz-Adler, C. (1995). *Las salidas del laberinto: cultura e ideología en el espacio nacional mexicano*. México: Editorial J. Mortiz.

Liotard, J. (1987). *La condición posmoderna: informe sobre el saber*. Madrid: Cátedra.

Martínez Rodríguez, M. (1995). *La voz urgente. Antología de poesía chicana en español*. Madrid: Fundamentos.

Mayol, P. (1999). El barrio. En M. de Certeau, *La invención de lo cotidiano, 2. Cocinar, Habitar* (pp. 3-12). México: Universidad Iberoamericana/ITESO/Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos.

Micheli, M. de. (2004). *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. Madrid: Alianza.

Nogué, J. (ed.). (2008). *El paisaje en la cultura contemporánea*. Madrid: Biblioteca Nueva.

Turkle, Sh. (1995). *La vida en la pantalla. La construcción de la identidad en la era del Internet*. Barcelona: Paidós.

- Novo, S. (1967). Los alegres veintes. En *Cocina mexicana. Historia gastronómica de la ciudad de México* (pp. 149-159). México: Porrúa.
- Ortega, J. (1998). Voces de acceso a la ciudad posmoderna. En *El principio radical de lo nuevo* (pp. 49-62). México: FCE.
- Said, E. (2005). Cultura, identidad e historia. En G. Schröder y H. Breuninger (comps.) *Teoría de la cultura. Un mapa de la cuestión* (pp.37-53). México: FCE.
- Siabra, J.A. (2009). Los géneros de videojuegos como géneros de mundos virtuales. *Eikasia. Revista de Filosofía*, 4(24), 1-8. Recuperado de <http://revistadefilosofia.es/24-34.pdf>
- Stangos, N. (1986). *Conceptos de arte moderno*. Madrid: Alianza.
- Storey, J. (2002). Música pop posmoderna. En *Teoría cultural y cultura popular* (pp.260-263). Barcelona: Octaedro.
- Thompson, J. (2006). *Ideología y culturamoderna*. México: UAM.
- Trujillo, J. A. (2003). Léperos, pelados, ceros sociales y gente de trueno en el Jalisco porfiriano. En J. A. Trujillo y J. Quintanar (comps.), *Pobres, marginados y peligrosos* (pp. 205-229). México: Universidad de Guadalajara/Universidad Nacional del Comahue.
- Villoro, J. (2005). *Los once de la tribu. Crónicas de rock, futbol, arte y más*. México: Punto de lectura.
- Zavala, L. (2006). *La precisión de la incertidumbre. Posmodernidad, vida cotidiana y escritura*. México: Universidad Autónoma del Estado de México.