

**Formato para impartir actividad académica en la maestría del Posgrado en Historia del Arte
Semestre 2023-1**

Nombre del profesor (es):
Cristian López Raventós
Título de la actividad académica:
Estudios Culturales y Visuales Actividad académica del campo de "Teoría y metodología" Actividad complementaria para el resto de campos.
Horario (se sugiere no emplear los lunes por ser día festivo con frecuencia) hora, día y sede (Unidad de Posgrado, FFyL, etc.)
Miércoles de 9 -13 horas, ENES Morelia.
Cupo máximo del grupo
15
Planteamiento (explicación del propósito del curso)
<p>El propósito general del curso es introducir a los estudiantes en el campo de estudio de los estudios culturales y visuales. Para ello se hará un recorrido por su historia, planteamientos teóricos, en particular con relación a los modos de descripción, comprensión y explicación con que aborda los fenómenos culturales visuales.</p> <p>En particular todo lo relacionado con las llamadas culturas y artes alternativas, así como el carácter descriptivo, comprensivo y explicativo de una serie de categorías conceptuales como etnia, ideología, raza, clase social, género, subcultura, cultura y arte o medio masivo de comunicación.</p> <p>Se busca que los estudiantes desarrollen los elementos teórico-metodológicos para abordar la investigación sobre fenómenos visuales en la cultura, identificando y abordando críticamente las especificidades culturales e históricas de dichos esas expresiones.</p>
Objetivos (Cuales son las destrezas, habilidades y conocimiento que el curso pretende desarrollar en los alumnos)
<p>Objetivos generales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Examinar algunos modelos metodológicos y temáticos más importantes asociados con los estudios culturales y visuales. • Revisar algunos puntos de contacto y puntos de divergencia entre los estudios culturales y los estudios visuales. <p>Objetivos específicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conocer algunos de los textos más representativos de la teoría cultural así como los principales modelos, métodos y técnicas para la descripción de los fenómenos culturales. • Conocer las técnicas y métodos de crítica cultural útiles para el análisis de realidades culturales contemporáneas. • Dominar las técnicas para interpretar los textos visuales o las prácticas culturales empleando herramientas de la teoría cultural. • Valorar la interpretación de los hechos y prácticas culturales como medio para la formación de un espíritu crítico y abierto.
Asistencia (indicar el porcentaje de asistencia que solicitará a los alumnos para tener derecho a evaluación)

80%

Mecanismo de evaluación (enunciar con claridad qué y cómo se va a evaluar al alumno, por ejemplo: reporte de lecturas, ensayo final, examen final, dos exámenes parciales, presentación en clase, asistencia etc, y sus combinaciones y los porcentajes que valdrá cada uno).

Los seminarios se realizarán cada semana. El plan de trabajo contempla una evaluación continua a través de la participación en las sesiones del seminario y la redacción de 3 ensayos de 5 páginas durante el curso.

Trabajo en el aula:

- Sesiones teóricas / prácticas dirigidas por el profesor (3 horas semana)

Trabajo fuera del aula:

- Trabajo de investigación.
- Lectura de textos.

Actividad	% evaluación	Producto esperado
Ensayos	75%	3 ensayos, de 5 páginas cada uno, en relación a alguno de los temas tratados en clase en las unidades temáticas.
Presentación lectura	15%	Presentar, en la segunda parte de la sesión, las problemáticas y dudas más importantes acerca del texto trabajado en esa semana.
Participación en clase	10%	Participación cualitativa en la discusión temática, en especial en la segunda parte donde se discute sobre la lectura

Temario desglosado por sesión (16 sesiones, incluir lecturas obligatorias por sesión sí es el caso)

Sesión	Tema	Contenido	Bibliografía
Sesión 1 – 10/08/2022	1 – Introducción a los estudios de la cultura	Parte 1: 1. Presentación contenidos asignatura. 2. Dinámicas de trabajo. 3. Formas de evaluación.	
Sesión 2 – 17/08/2022	1 – Introducción a los estudios de la cultura	Parte 1: 1. El concepto de cultura en el siglo XIX 2. La aparición de las Ciencias Sociales y el tratamiento de la cultura. 3. Sociología cultural, Psicología cultural, Antropología cultural. Parte 2: 1. Individuo, cultura y sociedad 2. Universalismo y Relativismo Cultural 3. Multiculturalidad, Interculturalidad e Hibridación.	Kuper, Adam (2001). <i>Cultura. La versión de los antropólogos</i> . Barcelona: Paidós. (19-38) Williams, Raymond, (1994) <i>Sociología de la cultura</i> . Buenos Aires: Paidós.
Sesión 3 – 24/08/2022	2 - Los antecedentes de los Estudios Culturales	Parte 1: 1. La tradición de los <i>Cultural and Society</i> . 2. La polémica sobre los <i>English Studies</i> . Parte 2: Thomas Carlyle (1795-1881) y Matthew Arnold (1822-1888). 2. William Morris (1834-1896) y Frank Raymond Leavis (1895-1978)	Morris, William, (2011) <i>Noticias de ninguna parte</i> . Madrid: Capitán Swing Libros. Leavis FR. (1948) <i>The Great Tradition</i> . Harmondsworth: Penguin. Williams, Raymond, (2001) <i>Cultura y sociedad</i> . Buenos Aires: Nueva Visión.
Sesión 4 – 31/08/2022	3 – La aparición de los Estudios Culturales	Parte 1: 1. Richard Hoggart y su obra <i>The Uses of Literacy: Aspects of Working-Class Life with Special References to Publications and Entertainments</i> . 2. La influencia de los medios de comunicación en la cultura de la clase obrera. Parte 2: 1. Los trabajos de Raymond Williams y Edward P. Thomson y el florecimiento de las ideas de izquierda en los sesenta. 2. La historia vista a partir de las luchas sociales y como resistencia al orden impuesto por el sistema capitalista.	Hoggart, Richard, (2013) <i>La cultura obrera en la sociedad de masas</i> . Argentina: Siglo Veintiuno Editores. Williams, Raymond, (2009) <i>Marxismo y literatura</i> . Buenos Aires: Las Cuarenta. Williams, Raymond, (1974) <i>Los medios de comunicación social</i> . Barcelona: Península.
Sesión 5 – 07/09/2022	4 - La escuela de Birmingham	Parte 1: 1. La fundación de Centre for Contemporary Cultural Studies (CCCS) por Richard Hoggart en 1964. 2. Stuart Hall y la consolidación del CCCS. Parte 2: 1. Las subculturas estudiadas bajo categorías teóricas como el tiempo y la etnicidad: bikers, hippies, mod, rastas, rockers, ruddies, skinheads, teddy-boys, etcétera. 2. Las otras alteridades. Raza y género en el análisis de la cultura popular.	Hall, Stuart, (2014) <i>Sin garantías: trayectorias y problemáticas en estudios culturales</i> . Bogotá, Colombia: Universidad del Cauca/Fundación Envió. Hall, Stuart y Jefferson, Tony (2014) <i>Rituales de resistencia: subculturas juveniles en la Gran Bretaña de postguerra</i> . Madrid: Traficantes de Sueños.
Sesión 6 – 14/09/2022	5 – Conceptos fundamentales de los Estudios Culturales	Parte 1: 1. La noción de "ideología" y los sistemas de valores. 2. Gramsci y el concepto de "hegemonía". Parte 2: 1. La recepción de la obra de Foucault y el postestructuralismo francés. 2. Formaciones y prácticas discursivas.	Gramsci, Antonio, (2009) <i>Literatura y vida nacional</i> . Buenos Aires: Las Cuarenta. Foucault, M. (1992). <i>El orden del discurso</i> . Barcelona: Tusquets.
Sesión 7 – 21/09/2022	5 – Conceptos fundamentales de	Parte 1: 1. El relativismo cultural del C. Geertz. 2. La cultura como texto.	Geertz, C (1987) <i>La interpretación de las culturas</i> ; México; Gedisa.

	los Estudios Culturales	Parte 2: 1. El interaccionismo simbólico de la Escuela de Chicago. 2. E. Goffman y los roles.	Goffman, E. (1959). <i>The presentation of self in everyday life</i> . Nueva York: Doubleday.
Sesión 8 – 28/09/2022	6 – Los Estudios Culturales y los medios de comunicación masivos	Parte 1: 1. Pierre Bourdieu y el concepto de “capital cultural”. 2. Los medios de comunicación y los programas de información y entretenimiento como objeto de estudio. Parte 2: 1. Análisis de la recepción de medios de comunicación por parte de los distintos públicos. 2. Los “otros” medios de comunicación masivos (Comics, videoclips musicales y videojuegos).	Bourdieu, Pierre, (2011) <i>Capital cultural, escuela y espacio social</i> . México: Siglo XXI. Bourdieu, P. (2011) <i>Las estrategias de la reproducción social</i> . Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
Sesión 9 – 05/10/2022	7 – La dimensión de género en los Estudios Culturales	Parte 1: 1. Los estudios feministas sobre los medios (Woman's Studies, Gender Studies y Feminist Studies). 2. La imagen de la mujer en los medios. Parte 2: 1. Judith Butler, El género en disputa: el feminismo y la subversión de la identidad. 2. Donna Haraway “Ciencia, cyborgs y mujeres”.	Butler, Judith, (2007) <i>El género en disputa: el feminismo y la subversión de la identidad</i> . Barcelona: Paidós. Haraway, Donna Jeanne, (1995) <i>Ciencia, cyborgs y mujeres: la reinención de la naturaleza</i> . Madrid: Cátedra.
Sesión 10 – 12/10/2022	8 – La dimensión de la raza en los Estudios Culturales	Parte 1: 1. Raza y racismo. 2. Etnicidad y cultura Parte 2: 1. Frantz Fanon y la cuestión de la negritud. 2. Descolonización del pensamiento crítico.	Fanon, Frantz (1974), <i>Piel negra, máscara blanca</i> , Buenos Aires: Abraxas. Fanon, Frantz (1994), <i>Los condenados de la tierra</i> , México: FCE.
Sesión 11 – 19/10/2022	9 – Colonialismo y postcolonialismo	Parte 1: 1. Colonialismo cultural. 2. Globalización y cultura global. Parte 2: 1. Postcolonialismo y hegemonía cultural. 2. Walter Mignolo y <i>La idea de América Latina</i> .	Beck, Ulrich, (1998) <i>¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la globalización</i> . Barcelona: Paidós. Mignolo, Walter (2007) <i>La idea de América Latina</i> . Barcelona: Gedisa.
Sesión 12 – 26/10/2020	10 – Cultura y Estudios Visuales Contemporáneos	Parte 1: 1. El renacimiento de la cultura visual. 2. Nicholas Mirzoeff, búsqueda del escenario y el actor de cultura visual. Parte 2: 1. La crisis del logocentrismo y el auge del ocularcentrismo. 2. Martin Jay, y el papel de la crítica cultural en tiempos de ocularcentrismo.	Mirzoeff, N. (2003). <i>Una introducción a la cultura visual</i> . Barcelona: Paidós. Jay, M. (2003). <i>Campos de fuerza. Entre la historia intelectual y la crítica cultural</i> . Barcelona: Paidós.
Sesión 13 – 09/11/2022	10 – Cultura y Estudios Visuales Contemporáneos	Parte 1: 1. Performatividad del acto de visión en la cultura contemporánea. 1. Mieke Bal y cuestión de las ideologías y los afecto en los objetos visuales. Parte 2: 1. El giro afectivo en las Ciencias Humanas. 2. Jean Rancière, régimen político y regulación del pensamiento y la percepción de los productos del arte.	Bal, M. (2016). <i>Tiempos trastornados. Análisis, historias y políticas de la mirada</i> . Madrid: Akal. Rancière, J. (2012). <i>El malestar en la estética</i> . Madrid: Clave intelectual.
Sesión 14 – 16/11/2022	10 – Cultura y Estudios Visuales Contemporáneos	Parte 1: 1. Crisis de las disciplinas tradicionales y la aparición de los espacios híbridos. 2. Hans Belting, cuerpo y memoria en la mirada antropológica en el Arte. Parte 2: 1. Nuevas Tecnologías de producción y distribución de imágenes.	Belting, H. (2007). <i>Antropología de la imagen</i> . Buenos Aires: Katz Editores. Brea, J. L. (2005). <i>Estudios Visuales. La epistemología de la visualidad en la era de la globalización</i> . Barcelona: Akal.

		2. J. L. Brea y <i>La epistemología de la visualidad en la era de la globalización</i> .	
Sesión 15 – 23/11/2022	10 – Cultura y Estudios Visuales Contemporáneos	Parte 1: 1. El giro icónico en los Estudios Visuales. 2. Keith Moxey, giro epistémico entre sujeto/objeto en relación al objeto de arte. Parte 2: 1. La imagen en movimiento a través del montaje. 2. Didi-Huberman y la politización de la “Ciencia de las imágenes” de Aby Warburg.	Moxey, K. (2015) <i>El tiempo de lo visual. La imagen en la historia</i> . Barcelona: Sans Soleil. Didi-Huberman, G. (2011). <i>Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes</i> . Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora.

Bibliografía requerida y bibliografía recomendada

- Bal, M. (2016). *Tiempos trastornados. Análisis, historias y políticas de la mirada*. Madrid: Akal.
- Beck, Ulrich, (1998) *¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la globalización*. Barcelona: Paidós.
- Belting, H. (2007). *Antropología de la imagen*. Buenos Aires: Katz Editores.
- Bourdieu, P. (2007) *El Sentido Práctico*. Argentina: Siglo XXI Editores.
- Bourdieu, Pierre, (2011) *Capital cultural, escuela y espacio social*. México: Siglo XXI.
- Butler, Judith, (2007) *El género en disputa: el feminismo y la subversión de la identidad*. Barcelona: Paidós.
- Brea, J. L. (2005). *Estudios Visuales. La epistemología de la visualidad en la era de la globalización*. Barcelona: Akal.
- Didi-Huberman, G. (2011). *Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora.
- Didi-Huberman, G. (2009). *La imagen superviviente: historia del arte y tiempo de los fantasmas según Aby Warburg*. Madrid: Abada.
- Fanon, Frantz (1974), *Piel negra, máscara blanca*, Buenos Aires: Abraxas.
- Fanon, Frantz (1994), *Los condenados de la tierra*, México: FCE.
- Foucault, M. (1998). *Las palabras y las cosas*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Foucault, M. (1992). *El orden del discurso*. Barcelona: Tusquets.
- Geertz, C (1987) *La interpretación de las culturas*; México; Gedisa.
- Goffman, E. (1959). *The presentation of self in everyday life*. Nueva York: Doubleday.
- Gramsci, Antonio, (2009) *Literatura y vida nacional*. Buenos Aires: Las Cuarenta.
- Hall, Stuart y Jefferson, Tony (2014) *Rituales de resistencia: subculturas juveniles en la Gran Bretaña de postguerra*. Madrid: Traficantes de Sueños.
- Hall, Stuart, (2014) *Sin garantías: trayectorias y problemáticas en estudios culturales*. Bogotá, Colombia: Universidad del Cauca/Fundación Envión.
- Haraway, Donna Jeanne, (1995) *Ciencia, cyborgs y mujeres: la reinención de la naturaleza*. Madrid: Cátedra.
- Hoggart, Richard, (2013) *La cultura obrera en la sociedad de masas*. Argentina: Siglo Veintiuno Editores.
- Jay, M. (2003). *Campos de fuerza. Entre la historia intelectual y la crítica cultural*. Barcelona: Paidós.
- Leavis FR. (1948) *The Great Tradition*. Harmondsworth: Penguin.
- Mignolo, Walter (2007) *La idea de América Latina*. Barcelona: Gedisa.
- Mirzoeff, N. (2003). *Una introducción a la cultura visual*. Barcelona: Paidós.
- Morris, William, (2011) *Noticias de ninguna parte*. Madrid: Capitán Swing Libros.

Moxey, K. (2015) *El tiempo de lo visual. La imagen en la historia*. Barcelona: Sans Soleil.
Rancière, J. (2012). *El malestar en la estética*. Madrid: Clave intelectual.
Williams, Raymond, (1974) *Los medios de comunicación social*. Barcelona: Península.
Williams, Raymond, (2009) *Marxismo y literatura*. Buenos Aires: Las Cuarenta.