

Máster en Estudios Textuales y Culturales en Lengua Inglesa

60707 - La representación: formas, métodos y problemas

Guía docente para el curso 2010 - 2011

Curso: 1, Semestre: 2, Créditos: 7.5

Información básica

Profesores

- **José Ángel García Landa** garciala@unizar.es

Recomendaciones para cursar esta asignatura

El objetivo principal de esta asignatura es el de proporcionar a los estudiantes una introducción a las formas de representación presentes en el cine de Hollywood, India, Australia y Sudáfrica. Junto con la asignatura “Cine, cultura y sociedad: análisis crítico de textos en lengua inglesa” (también asignatura optativa del segundo semestre), esta asignatura presenta varias aproximaciones teóricas para el análisis crítico de los textos, a la vez que intenta promover en el estudiante una visión crítica sobre los mismos. Junto con la asignatura “Géneros cinematográficos ingleses y norteamericanos” (también asignatura optativa del segundo cuatrimestre), esta asignatura presenta la aplicación de herramientas críticas básicas para la comprensión y el análisis de textos cinematográficos y, a su vez, fomenta la utilización de la lengua inglesa en un contexto crítico y analítico.

Actividades y fechas clave de la asignatura

Presentación y discusión de los enfoques teóricos incluidos en el programa. Aplicación de los principios básicos de estos enfoques para el análisis de varios textos narrativos fílmicos (ver calendario del curso). 1.30 horas.

Ánalysis en grupo de una selección de textos cinematográficos desde la perspectiva de los enfoques presentados en las sesiones teóricas (ver calendario de curso). 1.30 horas.

Presentación del ensayo de 3.000 palabras: último día lectivo del segundo cuatrimestre.

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura

El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1:

Es capaz de utilizar las herramientas analíticas básicas para comprender y analizar textos cinematográficos en lengua inglesa.

2:

Es capaz de utilizar los enfoques críticos más relevantes para el estudio del cine mediante su aplicación a un corpus de textos fílmicos en lengua inglesa.

- 3:**
Es capaz de utilizar la lengua inglesa en un contexto crítico y académico.
- 4:**
Es capaz de ofrecer una respuesta crítica sobre el análisis de distintos textos fílmicos.

Introducción

Breve presentación de la asignatura

Introducción a algunas de las formas de representación más relevantes para el análisis crítico de textos fílmicos en el ámbito del cine de Hollywood, India, Australia y Sudáfrica.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura

La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y objetivos:

El objetivo principal de este curso es el de proporcionar a los estudiantes una introducción al cine de Hollywood, India, Australia y Sudáfrica y explorar su poder interpretativo para el análisis detallado de una selección de textos fílmicos en inglés desde las distintas perspectivas teóricas explicadas. Los objetivos específicos de esta asignatura son: i) proporcionar al estudiante las herramientas críticas básicas para entender y analizar textos fílmicos en lengua inglesa, ii) familiarizar al estudiante con el enfoque crítico del cine nacional, iii) constatar el poder interpretativo de este enfoque mediante su aplicación a un corpus de textos fílmicos en inglés, iv) mejorar las habilidades de los estudiantes respecto a la utilización del inglés en un contexto académico y crítico; v) reforzar la respuesta crítica de los estudiantes ante los textos fílmicos.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

Junto con la asignatura "Cine, cultura y sociedad: análisis crítico de textos en lengua inglesa" (también asignatura optativa del segundo semestre), esta asignatura presenta varias aproximaciones teóricas para el análisis crítico de los textos, a la vez que intenta promover en el estudiante una visión crítica sobre los mismos. Junto con la asignatura "Géneros cinematográficos ingleses y norteamericanos" (también asignatura optativa del segundo cuatrimestre), esta asignatura presenta la aplicación de herramientas críticas básicas para la comprensión y el análisis de textos cinematográficos y, a su vez, fomenta la utilización de la lengua inglesa en un contexto crítico y analítico.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

- 1:**
Desarrollar y aplicar ideas originales en un contexto académico e investigador.
- 2:**
Entender y aplicar los conocimientos adquiridos en la asignatura para solucionar problemas en un contexto investigador y en contextos multidisciplinares más amplios.
- 3:**
Interrelacionar conocimiento de distintos temas, manejar información compleja y aplicar la metodología y los enfoques teóricos apropiados, expresar una visión crítica y alcanzar unas conclusiones tanto en los ensayos como en las discusiones, utilizando la lengua inglesa de forma clara y apropiada tanto para una audiencia especializada como no especializada.
- 4:**
Una vez que el estudiante ha alcanzado las destrezas requeridas (metodológica y crítica), poder llevar a cabo

un estudio de investigación de forma autónoma.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

Los objetivos propuestos para esta asignatura son esenciales para proporcionar a los estudiantes un conocimiento teórico y metodológico que les permita realizar con éxito investigación en el campo de los Estudios Ingleses. En la misma línea, los objetivos específicos de la asignatura (es decir, utilizar herramientas críticas para la comprensión, el análisis y la interpretación de textos cinematográficos nacionales en lengua inglesa, aplicar aproximaciones críticas a un corpus de textos fílmicos y desarrollar una respuesta crítica ante dichos textos) son destrezas esenciales para desarrollar con éxito una investigación en el campo de los Estudios Ingleses.

La capacidad de desarrollar y aplicar ideas originales en un contexto académico e investigador es también fundamental para realizar investigación en estudios cinematográficos en lengua inglesa. Asimismo, habilidades específicas como la capacidad de interrelacionar conceptos a partir de distintos temas, de manejar información compleja, aplicar las metodologías y las aproximaciones teóricas esenciales, expresar una visión crítica, alcanzar unas conclusiones pertinentes utilizando la lengua inglesa de forma clara y apropiada tanto para una audiencia (especializada o no especializada) y saber desarrollar una línea de investigación de forma autónoma son habilidades claves para el/la futuro/a investigador/a.

Evaluación

Actividades de evaluación

El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos mediante las siguientes actividades de evaluación

1:

A lo largo del curso se suministrará a los estudiantes una lista de **lecturas y textos fílmicos obligatorios y recomendados** para su análisis y discusión en las sesiones prácticas y, si se estima oportuno, se les puede pedir la redacción de unos breves ensayos para hacer un seguimiento de su progreso. El propósito de éstas, que están incluidas en el temario de la asignatura, es proporcionar a los estudiantes las herramientas críticas que deberán utilizar en el análisis de textos fílmicos genéricos.

El análisis textual y la discusión crítica de las lecturas acreditará que los estudiantes han alcanzado los objetivos de aprendizaje 1, 2 y 3. El análisis y la discusión de las lecturas obligatorias y recomendadas deberán seguir las pautas y el formato de presentación que se detalla en el "Documento de referencia para el análisis y la discusión de las lecturas obligatorias". Estas actividades serán evaluadas siguiendo los criterios de evaluación y el nivel de exigencia establecido. Las actividades se calificarán de 0 a 10 y representarán un **10%** de la nota final del estudiante en esta asignatura.

1:

Antes de que el curso finalice, los estudiantes deberán redactar un **ensayo de 3.000 palabras** sobre un aspecto relacionado con los contenidos del curso y utilizando el inglés de forma correcta. El tema del ensayo habrá sido acordado previamente con uno/a de los/as profesores/as. En este ensayo, se espera que los estudiantes hayan asimilado las distintas formas de representación analizadas a fin de que puedan llevar a cabo un estudio crítico del cine nacional en textos cinematográficos específicos. El estudio textual y la discusión crítica del tema acreditará que el estudiante ha alcanzado los objetivos de aprendizaje 1, 2, 3 y 4. El ensayo será calificado de 0 a 10 y esta calificación representará el **90%** de la nota final del estudiante en esta asignatura. La aprobación de este ensayo será condición *sine qua non* para superar el curso.

Este ensayo crítico de 3000 palabras deberá seguir las pautas y el formato de presentación que se detalla en el "Documento de referencia para la elaboración del ensayo".

Actividades y recursos

Presentación metodológica general

El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

La asignatura tiene una orientación fundamentalmente orientada a la formación de investigadores en crítica y teoría en el ámbito del cine de Hollywood, indio, australiano y sudafricano, de modo que las actividades que se proponen (el análisis de textos mediante herramientas críticas y los comentarios/ presentaciones/ reflexiones sobre dicho análisis utilizando un enfoque teórico) se centran en la aplicación de una serie de principios fundamentales del enfoque crítico nacional sobre textos representativos de las cuatro cinematografías.

Por esta razón, el curso está organizado en tres fases: 1) aprendizaje de los enfoques y herramientas de análisis crítico, 2) aplicación de los conceptos aprendidos mediante el análisis y la discusión de textos filmicos en lengua inglesa, y 3) redacción de un tema de investigación (en forma de ensayo individual), aplicando las aproximaciones teóricas y los métodos estudiados, así como los recursos específicos utilizados para el desarrollo del tema de investigación elegido.

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)

El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos comprende las siguientes actividades...

1:

Clases teóricas sobre "Hollywood, Indian, Australian and South African cinema" (30h, 15 sesiones, 1,2 créditos).

Seminarios teóricos y de análisis en el que se revisarán las tendencias y las técnicas de análisis crítico y textual sobre, así como los conceptos principales de las cuatro cinematografías nacionales.

Estos seminarios se realizarán siguiendo el "documento de referencia para el desarrollo de seminarios teóricos y de análisis"

2:

Actividades prácticas (30h, 15 sesiones, 1,2 créditos).

Actividades prácticas donde se plantean modelos de análisis y actividades de análisis textual planteadas a partir de dichos modelos. Estas actividades se discutirán de forma individual/grupal/ en tutorías y se profundizará sobre las mismas tomando como referencia las técnicas de análisis crítico y textual, así como las tendencias teóricas y los marcos de interpretación crítica propuestos.

Estas actividades se realizan siguiendo el "documento de referencia para el análisis y la discusión de las lecturas/ películas obligatorias y recomendadas".

3:

Preparación del ensayo (40 h, 1,6 créditos).

Revisión de los conceptos explicados en las sesiones teóricas y aplicación del marco y la metodología apropiados a la confección de un ensayo individual sobre un tema referidos al programa de la asignatura y previamente acordado con el profesor. Asistencia a tutorías individuales y grupales sobre cómo preparar el ensayo y atención a las distintas fases de desarrollo del mismo.

Estas actividades se realizan siguiendo el "documento de referencia para la elaboración del ensayo".

4:

Estudio personal (87,5 h, 3,5 créditos).

Fase de trabajo personal; lectura/ visionado de los textos obligatorios, consulta de la bibliografía. En el programa anual de la asignatura se especifica la bibliografía impresa y de acceso electrónico sobre la asignatura. El profesor dará indicaciones sobre el uso de la misma en las tutorías grupales e individuales. Parte de la bibliografía estará también accesible en la página que la asignatura tiene en la plataforma Moodle.

Planificación y calendario

Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Dr. José Ángel García Landa

Sesión 1-sesión 12: En estas sesiones se introducirá el marco teórico de la representación y se ofrecerán casos prácticos. Coinciendo con la presentación de este marco teórico durante estas sesiones, las actividades de clase se centrarán en la discusión y aplicación de dicho marco en el análisis de distintos tipos de textos narrativos cinematográficos de Hollywood.

Sesión 13-sesión 30: En estas sesiones se analizarán los marcos del cine nacional producido en India, Australia y Sudáfrica. Coinciendo con la presentación de estos marcos teóricos durante estas sesiones, las actividades de clase se centrarán en la discusión y aplicación de dichos marcos en el análisis de distintos tipos de textos narrativos cinematográficos.

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA

1. Introduction: The concept of representation

Representation as discourse. Power and the text. Identity and the stereotype.

2. Gender and race in contemporary Hollywood cinema

Identity in Hollywood films of the 1990s. Race and political discourse. Gender and genre.

3. Tradition and modernity in Indian culture and cinema

The Indian film industry. From the beginnings to the 1950s. The Indian Popular cinema: industry, ideology, consciousness and the superstars. The Art Cinema and its critique of social, political and religious structures.

4. The politics of representation Down Under: Issues in Australian cinema

Australian cinema, national identity and the spectres of post-coloniality. Ethnicity and “race”. Space, centres and margins. The suburban surreal and urban battles.

5. Nation and colour: South Africa in the Cinema

South African national cinema and its discontents. The cinema of/ about apartheid. Race, class and gender in South African film.

BIBLIOGRAFÍA

a) Lecturas obligatorias:

1. Introduction: The concept of representation.

Hall, Stuart. 'Who Needs 'Identity'?' In Stuart Hall and Paul du Gay eds. *Questions of Cultural Identity*. London: Sage, 1996, 1-17.

-----, From 'The Spectacle of the Other'. In Stuart Hall ed. *Representation*. London: Sage, 1997, 225-238, 257-279.

2. Gender and race in contemporary Hollywood cinema.

Lehman, Peter. 'Gender and Sexuality'. In Peter Lehman and William Luhr. *Thinking about Movies: Watching, Questioning, Enjoying*. 2nd ed. Malden, MA and Oxford: Blackwell, 2003, 264-282.

Luhr, William. 'Race'. In Peter Lehman and William Luhr. *Thinking about Movies: Watching, Questioning, Enjoying*. 2nd ed. Malden, MA and Oxford: Blackwell, 2003, 283-306.

3. Tradition and modernity in Indian culture and cinema

Bose, Brinda. "The Desiring Subject: Female Pleasures and Feminist Resistance in Deepa Mehta's *Fire*". *Indian Journal of Gender Studies*, 2000, 7:2, 249-262.

Chaudhuri, Shoshini. *Contemporary World Cinema*. Edinburgh UP, 2005, 137-174.

Desai, Jigna. *Beyond Bollywood. The Cultural Politics of South Asian Diasporic Film*. New York and London: Routledge, 2004, 1-69 and 159-229. 'Introduction'. In *Indian Popular Cinema: A Narrative of Cultural Change*. Trentham Books, 2004, 1-30.

Moorti, Sujata. "Inflamed Passions. *Fire*, the Woman Question and the Policing of Cultural Borders", *Genders* 32 (2000): 1-20.

Pendakur, Manjunath. *Indian Popular Cinema. Industry, Ideology and Consciousness*. New Jersey: Hampton Press, Inc., 2003.

4. The politics of representation Down Under: Issues in Australian cinema

Coad, David. *Gender Trouble Down Under. Australian Masculinities*. Presses Universitaires de Valenciennes, 2002, 105-142.

Collins, Felicity and Therese Davis. *Australian Cinema after Mabo*. Cambridge UP, 2004.

Craven, Ian, ed. *Australian Cinema in the 1990s*. London: Frank Cass, 2001, 1-56 and 79-114.

McFarlane and Geoff Mayer. *New Australian Cinema. Sources and Parallels in American and British Film*. Cambridge UP, 1992.

Rayner, Jonathan. *Contemporary Australian Cinema. An Introduction*. Manchester UP, 2000, 1-23, 129-180.

Scheckels, Theodore F. *Celluloid Heroes Down Under. Australian Film, 1970-2000*. London and Connecticut: Praeger, 2002.

5. Nation and colour: South Africa in the Cinema

Botha, Martin P. "110 Years of South African Cinema (Part 1)". *Kinema*, Spring 2006.

<http://www.kinema.uwaterloo.ca/botha061.htm>, 1-14.

Maingard, Jacqueline. *South African National Cinema*. London and New York: Routledge, 2007, 106-178.

b) Películas complementarias (por temas):

1. *Boyz N the Hood* (John Singleton, 1991), *Saturday Night Fever* (John Badham, 1977)

2. *Crash* (Paul Haggis, 2004), *Twisted* (Philip Kaufman, 2004)

3. *Dilwale Dulhania le Jayenge* (Aditya Chopra, 1995), *Water* (Deepa Mehta, 2005)

4. *The Adventures of Priscilla* (Stephan Elliott, 1994), *Romper Stomper* (Geoffrey Wright, 1992).

5. *Drum* (Zola Maseco, 2004), *Tsotsi* (Gavin Hood, 2005)

PLATAFORMA DE E-LEARNING

Moodle Universidad de Zaragoza

<http://moodle.unizar.es>

En este entorno de aprendizaje virtual los estudiantes dispondrán de los contenidos y recursos bibliográficos básicos de la asignatura

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada