

Máster en Estudios Textuales y Culturales en Lengua Inglesa 60706 - Cine, cultura y sociedad: análisis crítico de texto en lengua inglesa

Guía docente para el curso 2010 - 2011

Curso: 1, Semestre: 2, Créditos: 7.5

Información básica

Profesores

- Chantal Cornut-Gentile D'Arcy cornut@unizar.es

Recomendaciones para cursar esta asignatura

Ser licenciado

Nivel de inglés C1 (según el Marco de Referencia Europeo de Lenguas)

Actividades y fechas clave de la asignatura

Asignatura optativa: Segundo semestre

Los ejercicios escritos y/o ensayos cortos exigidos por le profesor se tendrán que entregar antes de finalizar el semestre y las presentaciones orales realizarse durante el curso.

La fecha límite para la entrega del ensayo obligatorio será el 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:** Puede analizar, exponer y discutir, de manera crítica y académica, aspectos y temas relacionados con la asignatura con un nivel de inglés C1 (según el Marco Común de Referencia de Lenguas).
- 2:** Es capaz de utilizar las herramientas analíticas básicas para comprender y analizar textos cinematográficos en lengua inglesa.
- 3:** Es capaz de abordar y aplicar con eficacia teorías críticas y metodologías relevantes para la elaboración de un

ensayo académico y/o un proyecto concreto de investigación

- 4:** Es capaz de ofrecer una respuesta crítica sobre el análisis de distintos textos fílmicos.

Introducción

Breve presentación de la asignatura

Se trata de una asignatura interdisciplinar, cuyo primer objetivo es promover intersecciones entre arte, medios de comunicación, sociedad y cultura. El curso está por tanto diseñado para familiarizar a los estudiantes con la cultura contemporánea británica mediante unas nociones de conocimiento político, económico e histórico. Además, proporcionará un conocimiento práctico de los escritos fundamentales de la crítica en los estudios culturales; de contextualizaciones de determinados períodos de la historia británica y la cultura; la comprensión de las interconexiones entre el cine como medio de comunicación y las estructuras de poder, así como el conocimiento de los principales géneros de cine británico. Por medio de la "articulación" de las diversas corrientes que influyen en la reciente historia y cultura británica, el objetivo de este curso es fomentar la habilidad de los estudiantes para establecer enlaces críticos entre diversos contextos concéntricos y así desarrollar una visión *relacional* entre diferentes campos de saber, con el fin de realizar análisis más profundos e originales de un determinado cuerpo de películas. El perfil interdisciplinario de esta asignatura hace que se interconecte con otras materias impartidas en este master, muy especialmente con la asignatura obligatoria del primer semestre, titulado "trabajando con las películas en Inglés", así como la optativa del segundo semestre, "Problemas en la representación".

Fechas e hitos 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).

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

Presentación de un ensayo de 3.000 palabras: 31 de mayo.

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 de este curso es introducir al alumno en el campo de los estudios culturales a través del análisis detallado de una selección de textos fílmicos británicos por medio de diferentes enfoques y perspectivas teóricas. Los objetivos específicos de este curso son: 1) desarrollar un sentido de la riqueza y diversidad de la cultura británica a través del análisis de textos audiovisuales en Inglés. 2) Reforzar e intensificar la capacidad de los estudiantes para el análisis crítico e interdisciplinar de textos visuales. 3) Ampliar las categorías de análisis cultural mediante la adición de preocupaciones tales como: a) atención a los sistemas de significado y su relación con los sistemas de poder, especialmente en términos de género, clase y raza b) la crítica de las tradiciones dominantes desde la perspectiva asociada a los excluidos sociales c) crítica explícitamente política y social de los textos fílmicos. 4) Se hará especial hincapié en el desarrollo de habilidades de escritura, de análisis y de investigación.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

Básicamente se puede establecer que, desde la perspectiva del cine Británico, el curso evidentemente pertenece al bloque o grupo de cine. En sentido amplio, es una extensión del curso sobre representaciones cinematográficas, aunque en este curso concreto, se pone énfasis en las representaciones de los temas de mujeres, el feminismo, la clase y la raza como tendencias ideológicas, culturales y políticas en continuo cambio contextual. También se relaciona con el curso de géneros

fílmicos, dado que parte del programa se dedica a caracterizar los géneros principales del cine Británico y sus convenciones (nacionalistas, en este caso). De esta manera se establecen profundas conexiones con los cursos de literatura mediante el análisis de adaptaciones cinematográficas de bien conocidas obras literarias canónicas.

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

- 1:** Capacidad para desarrollar y aplicar ideas originales en un contexto académico e investigador.
- 2:** Capacidad de entender y aplicar los conocimientos adquiridos en la asignatura para solucionar problemas en un contexto investigador y en contextos multidisciplinares más amplios.
- 3:** Capacidad de 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 los estudiantes hayan alcanzado la destreza metodológica y crítica requerida, se espera que posean la capacidad para llevar a cabo un estudio de investigación de forma autónoma.
- 5:** Proporcionar reflexiones sobre los contextos que rodean las obras estudiadas, dejando patente el conocimiento de una visión más compleja del mundo actual, así como de épocas pasadas, como etapas cuyo carácter emana del complejo entramado de diferentes corrientes (artísticas, sociales, económicas, políticas).

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

Además de una sólida formación teórica y metodológica, los conocimientos y destrezas adquiridos por los alumnos les permitirá desarrollar y aplicar unas ideas originales en sus investigaciones en el campo de los estudios de Inglés, así como en ámbitos profesionales. De hecho, los estudiantes habrán desarrollado la capacidad de interrelacionar conocimientos desde diferentes materias, manejar información compleja, aplicar metodologías y aproximaciones teóricas esenciales, expresar una visión crítica y alcanzar unas conclusiones pertinentes utilizando la lengua inglesa de forma clara y apropiada.

Evaluación

Actividades de evaluación

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

- 1:** **Lecturas obligatorias y recomendadas** (incluidas en el temario de la asignatura). Las discusiones críticas de las lecturas realizadas en clase acreditarán si los estudiantes han alcanzado los objetivos de aprendizaje 1, 2 y 3. 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 20% de la nota final del estudiante en esta asignatura.
- 1:** **Un ensayo de 3000 palabras** sobre un aspecto relacionado con los contenidos del curso y utilizando el inglés de forma correcta. El estudio textual y la discusión crítica del tema acreditará si el estudiante ha alcanzado los objetivos de aprendizaje 1, 2, 3, 4 y 5. El ensayo será calificado de 0 a 10 y esta calificación representará el 80% de la nota final del estudiante en esta asignatura.

Actividades y recursos

Presentación metodológica general

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

Los principios teóricos y contenidos prácticos orientados a formar al alumno en la crítica y teoría cinematográfica, así como en los estudios culturales.

El curso empieza con una aproximación a la teoría cultural. Después de examinar los principales conceptos, teorías y debates en la materia, el carácter interdisciplinar de los estudios culturales se refuerza mediante ramificaciones en diferentes campos para el estudio de distintas dimensiones de la cultura (el feminismo, la clase y raza) por medio de los análisis de películas británicas contemporáneas.

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 (30h, 15 sesiones, 1,2 créditos) Exposición en clase de las teorías de los estudios culturales más influyentes, así como de cada uno de los temas incluidos en el programa; ilustración y/o discusión de los conceptos principales presentados a través del análisis de unas escenas específicas de las películas relacionadas con estos temas (cinco horas por tema, de promedio).

a) Los estudios culturales y la noción de cultura como lugar de análisis: Listado de escuelas de pensamiento en este campo de estudio. Británica, de cine de Hollywood vv. géneros de cine británico

b) El cine británico

c) Sexo y género: de los conceptos tradicionales de la feminidad al postfeminismo.

d) La clase: Análisis de las teorías más influyentes y contextualización del concepto: a partir de las imposiciones religiosas e ideológicas del siglo 19 hasta las nociones más económicas de las últimas décadas del siglo 20.

e) La raza, el racismo y la etnicidad. Perspectiva general sobre los conceptos cambiantes de la raza y la etnicidad en los últimos siglos: Gran Bretaña: desde el poder imperial a la sociedad multicultural.

d) El género, clase, etnia: los efectos combinados de género, clase y raza..

2:

Actividades prácticas (30h, 15 sesiones, 1,2 créditos). Actividades destinadas a hacer hincapié sobre las cuestiones más importantes planteadas en las clases teóricas y en las lecturas obligatorias. Análisis de una selección de videoclips desde los enfoques teóricos, la metodología y los análisis contextuales expuestos en las sesiones de teoría:

a) El sexo y el género.

Adaptaciones

Henrik Ibsen: *The Doll's House* (Patrick Garland, 1973)

Shelagh Delaney: *A Taste of Honey* (Tony Richardson, 1961)

The Vicar of Dibley (serie BBC, 1992-)

b) Clase.

Heritage:

Adaptaciones de *Oliver Twist* (David Lean, 1948; Carol Reed, 1968; Roman Polanski, 2005)

Howards End (James Ivory, 1992)

Social documentary:

The Full Monty (Peter Cattaneo, 1997)

c) La raza, el racismo y la etnicidad .

El periodo colonial:

Heat and Dust (James Ivory, 1997)

El poscolonialismo:

Secrets and Lies (Mike Leigh, 1996)

My Son the Fanatic (Udayan Prasad, 1998)

d) El género, clase, etnia

Ladybird. Ladybird (Ken Loach, 1993)

My Beautiful Laundrette (Stephen Frears, 1991)

East is East (Damien O'Donnell, 2000)

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

Los alumnos deberán escribir un ensayo de 3000 palabras sobre un tema relacionado con el curso. El tema se habrá acordado previamente con el profesor, que ofrecerá al estudiante una orientación constante.

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

Los estudiantes deberán leer los textos obligatorios y ver todas las películas incluidas en el programa.

Planificación y calendario

Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Sesión 1 - sesión 3: los estudios culturales como enfoque teórico y perspectiva crítica

Sesión 4 - sesión 5: el cine británico: industria, idiosincrasia y géneros

Sesión 6 - sesión 8: el (los) Feminismo(s)

Sesión 9- sesión 15: aplicación de las teorías, análisis, discusiones críticas y presentaciones orales (o ensayos cortos) sobre películas representativas de diferentes épocas y corrientes

Sesión 16 - sesión 18: Clase. Perspectivas sociológicas y culturales

Sesión 19 - sesión 21: aplicación de las teorías, análisis, discusiones críticas y presentaciones orales (o ensayos cortos) sobre películas representativas de diferentes épocas y corrientes

Sesión 22 - sesión 23: La raza; el racismo: del imperio al multiculturalismo

Sesión 24 - sesión 26: aplicación de las teorías, análisis, discusiones críticas y presentaciones orales (o ensayos cortos) sobre películas representativas de diferentes épocas y corrientes teóricas y culturales

Sesión 27 - sesión 30: ejercicios en interdisciplinariedad: la fusión de diferentes corrientes teóricas y circunstancias históricas: análisis, discusiones críticas y presentaciones orales (o ensayos cortos) sobre películas representativas de diferentes épocas y corrientes

Bibliografía

Bibliografía del curso

Los estudiantes deberán trabajar de forma autónoma sobre las siguientes lecturas:

MATERIALES BIBLIOGRÁFICOS Y RECURSOS COMPLEMENTARIOS

Lecturas obligatorias:

I. I: Estudios culturales

Althusser, Louis (1971) 1998, "Ideology and ideological state apparatuses" in John Storey (ed.), *Cultural theory and popular culture*, London: prentice Hall, pp 153-164

Grossberg, Lawrence, 1994, "In defense of cultural studies?" in Henry Giroux & Peter McLaren (eds), *Between Borders: Pedagogy and the Politics of Cultural Studies*, London, Routledge, pp 4-9

Hall, Stuart, (1980) 2006, "Encoding/Decoding", in Meenakshi Gigi Durham & Douglas M. Kellner (eds), *Media and Cultural Studies*, Oxford, Blackwell, pp 163-174

Hall, Stuart, (1992) 2006, "Cultural studies and its theoretical legacies" in David Morley & Chen KUAN-Hsing (eds.), *Stuart Hall: Critical Dialogues in Cultural Studies*, London & New York, Routledge, pp 262-275

Hand Felicity & Cornut-Gentile Chantal, 1995, "What do we mean by culture? Overview of main concepts and ideas", in F. Hand & C. Cornut-Gentile (eds.), *Culture and Power*, Barcelona, Prensas Universitat Autònoma de Barcelona, pp 1-17

Macherey, Pierre, (1978) 2004, "from a theory of literary production", in Anthony Easthope & Kate McGowan (eds.), *A critical and cultural theory reader*, Maidenhead: Open University Press, pp 15-23

Nelson, Cary, 1996, "Always Already Cultural Studies: Academic Conferences and a Manifesto" in John Storey (ed.) *What is Cultural Studies? A Reader*, London and New York, Arnold, pp 273-86

Turner, Graeme, 1996, *British Cultural Studies: An Introduction*, London, Routledge, pp 81-121

Weedon, Chris, 2004, "Subjectivity and identity" in *Identity and culture, narratives of difference and belonging*, Maidenhead, Open University Press, pp 5-21

Williams, Raymond, (1975) 1983, *Keywords: a vocabulary of culture and society*, London, Fontana, pp 121-127.

_____, 1997, "Advertising: the magic system" in Paul Morris & sue Thorham (eds.), *Media Studies Reader*, Edinburgh: Edinburgh University Press, pp 461- 465

I. 2: Cine Británico

Aitken, Ian, 2001, "The British Documentary Film Movement" in Robert Murphy (ed.), *The British Cinema Book*, London, BFI, pp 60-69.

Ashby, Justine & Higson, Andrew, 2000, "From the New Wave to Brit-Grit", "Film, Class and National Identity" in *British Cinema, Past and Present*, London, Routledge, pp 249-273

Caughie, John & Rockett Kevin, 1996, *The Companion to British and Irish Cinema*, London, BFI, pp 1-10

Hall, Sheldon, 2001, "The Wrong Sort of Cinema: Refashioning the Heritage Film Debate" in Robert Murphy (ed.), *The British Cinema Book*, London, BFI, pp 191-200.

Higson, Andrew, 1998, "Nationality" in Adam Briggs & Paul Cobley (eds), *The Media: an Introduction*, Harlow, Longman, pp

Whelehan, Imelda. 1999. "Adaptations. The Contemporary Dilemmas" in Deborah Cartmell and Imelda Whelehan. (eds.). *Adaptations from Text to Screen and Screen to Text*. London and New York: Routledge: 3-19.

II: Feminismo(s)

(en) Gamble, Sarah (1998), 2001, *The Routledge Companion to Feminism and Post Feminism*, London, Routledge

Hodgson-Wright, Stephanie, "Early Feminism" pp 3-15

Sanders, Valerie, "First Wave Feminism", pp 16-28

Thornham, Sue, "Second Wave Feminism", pp 29-42

Gamble, Sarah, "Postfeminism", pp 43-54

(en) Humm , Maggie, 1992, *Feminisms: a Reader*, Hemel Hempstead, Harvester Press

Simone de Beauvoir: *The Second Sex*, pp 44-50

Betty Friedan: *The Feminine Mystique*, pp 182-183

Sherry Ortner: "is Female to Male as Nature is to Culture?", pp 252-255

Gayle Rubin: "The Traffic of Women: Notes on the "Political Economy" of Sex", pp 256-259

Laura Mulvey: "Visual Pleasure and Narrative Cinema", pp 346-353

(en) Eisenstein, Hester, 1984, *Contemporary Feminist Thought*, London, George Allen and Unwin

"The Public/Domestic Dichotomy and the Universal Opression of Women", pp 15- 26.

"The Cultural Meaning of Mothering: I. As experience and Institution", pp 69-78

"The Cultural Meaning of Mothering: II. The Mermaid and the Megamachine", pp 79-86

"The Cultural Meaning of Mothering: III. The Construction of Gender Identity", pp 87-95

Tong, Rosemary, 1993, "Postmodern Feminism" in *Feminist Thought: A Comprehensive Introduction*, London, Routledge, Chapter 8, pp 217-233

Gray, Frances, 1994, "Theoretical perspectives" in *Women and Laughter*, London, Macmillan, pp19-37

Freud, Sigmund, (1927) 1990, "Humour" in *Art and Literature*, Vol. 14, of the Penguin Freud Library, London, Penguin Books, pp 427-433

-----, (1905) 1981 "Jokes and the Comic", in Robert, W. Corrigan (ed.), *Comedy: Meaning and Form*, New York, Harper & Row, pp 167-173

Bakhtin, Mikhail, (1963) 1984, "Characteristics of Genre" in *Problems of Dostoevsky's Poetics*, Minneapolis, University of Minnesota Press, pp 122-133

Weedon, Chris, "The Production and Subversion of Gender: Postmodern Approaches" in *Feminism, theory and the politics of difference*, Oxford, Blackwell, pp 99-130.

III: Clase

Bromley, Roger, 2000, "The theme that dare not speak its name: Class and recent British film" in *Cultural Studies and the Working Class - Subject to Change*, London, New York, Cassell, pp 51-68

Cannadine, David, 2000, "Towards a classless society?" in *Class in Britain*, London, Penguin, pp 163-189

Dave, Paul, 2006, "Introduction: British cinema and class: pastoral visions" in *Visions of England. Class and culture in*

contemporary cinema, Oxford, Berg, pp 1-26

Edgell, Stephen, 1993, "Class Structure and Social Change" in *Class*, London and New York, Routledge, pp 53-82

Joyce, Patrick, 1995, "On class. Karl Marx and Friedrich Engels"; "On class: Max Weber" in *Class*, Oxford, OUP, pp 21-40

Munt, Sally, 2000, "Introduction" in *Cultural Studies and the Working Class – Subject to Change*, London, New York, Cassell, pp1-15

IV: Raza y racismo

Bhabha, Homi K. (1983) 2004, "from the "other" question" in Anthony Easthope & Kate McGowan (eds), *A Critical and Cultural theory Reader*, Maidenhead, Open University Press, pp 62-69

Dyer, Richard, 1993, "White" in *The Matter of Images. Essays on Representation*, London, Routledge, pp 141-147

Hall, Stuart, 1997, "Cultural Identity and diaspora" in Kathryn Woodward (ed.). *Identity and Difference*, London, Sage, pp 51-58

Hall, Stuart, 1991, "Old and New Identities, Old and New Ethnicities" en Anthony D. King (ed.), *Culture, Globalization and the World System*, London, Macmillan, pp 41-68.

Muraleedharan, T., 2002, "Imperial migrations: Reading the Raj cinema of the 1990s" in Claire Monk & Amy Sargeant (eds.), *British historical cinema*, London, Routledge, pp 144-162

Said, Edward W., 1995, "Orientalism" in Bill Ascroft (ed.), *The Post-colonial Reader*, London, Routledge, pp 87-91

Santoalalla, Isabel, 1995, «Construction of Racial and Ethnic subjectivities in the Cinema» en Chantal Cornut-Gentille & Felicity Hand (eds.), *Culture and Power*, Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, pp 153-163.

Películas relacionadas (por temas)

1. *Vera Drake* (Mike Leigh, 2004) *Calendar Girls* (2002, Nigel Cole)
2. *Brassed Off* (Mark Herman, 1997) *A Room with a View* (James Ivory, 1992)
3. *Passage to India* (David Lean, 1984)
4. *Bend it like Beckham* (Gurinder Chadha, 2002); *Anita and Me* (Metin Huseyin, 2003)

Otras lecturas (por temas)

Estudios culturales: Susan Basnett, 1997, *Studying British Cultures*, London: Routledge; Burke, Peter (1997), *Varieties of Cultural History*, Cambridge: Polity Press; Connor, Steven (1992), *Postmodern Culture*, Oxford: Basil Blackwell; Cornut-Gentille Chantal, Felicity Hand (1995), "What do we mean by Culture?" in Felicity Hand & Chantal Cornut-Gentille (eds.), *Culture and Power*, Barcelona: Publicaciones Universitariaas Universidad Autònoma de Barcelona, 1-19; Inglis, F. (1993), *Cultural Studies*, Oxford: Blackwell; Munns Jessica & Gita Rajan, eds. (1996), *A Cultural Studies Reader: History, Theory, Practice*, London: Longman; Nelson Cary & Dilip Parameshwar Gaonkar, eds. (1996), *Disciplinary and Dissent in Cultural Studies*, London: Routledge; Graeme Turner, 1996; *British Cultural Studies*, London: Routledge; Simon During, 1993, *The Cultural Studies Reader*, London: Routledge; Lawrence Grossberg, Carty Nelson and Paula Treichler, 1992, *Cultural Studies*, London: Routledge; Jordan G. and Weedon C. 1995, *Cultural Politics*, Oxford: Basil Blackwell

Class: Friedrich Engels, (1884) 1986, *The Origin of the Family, Private Property and the State*, Harmondsworth: Penguin; Weeks Jeffrey, 1992, *Sex, Politics & Society*, Harlow: Longman; Worsley Peter, 1990, *Marx and Marxism*, London, Routledge; Marx Kark & Engels Friedrich, (1888) 1988, *The Communist Manifesto*, London: Penguin Books; Raymond Williams, 1976, *Keywords*, Hammersmith: Fontana; Raymond Williams, (1958), *Culture and Society*, London: Penguin; Stephen Edgell, 1997, *Class*, London: Routledge ; Patrick Joyce (ed.), 1995, *Class*, Oxford, OUP

Feminismo(s): Sherry Ortner, "Is Female to Male as Nature is to Culture?" in (eds.) Michelle Zimbalist Rosaldo and Louise Lamphere, 1993, *Woman Culture and Society*, Stanford: Stanford University Press, California, pp 67-87; Sheila Ruth, 1992, *Issues in Feminism*, London: Mayfield Publishing Co.; Michelle Zimbalist Rosaldo and Louise Lamphere, 1993, *Woman Culture and Society*, Stanford: Stanford University Press; Gunew Sneja, 1991, *A Reader in Feminist Knowledge*, London: Routledge; Irons Glenwood, 1992, *Gender Language and Myth*, London: University of Toronto Press; Lovell Terry, 1990, *British Feminist Thought*, Oxford: Humm Maggie (ed), 1992, *Feminisms*, London: Harvester Wheatsheaf; Moi Toril, 1988, *Sexual/Textual Politics*, London: Methuen;

Raza: Stephen Bourne, 1998, *Black in the British Frame: Black people in British film and television 1896-1996*, London, Cassell; Stuart Hall and Paul du Gay, 1997, *Questions of Cultural Identity*, London: Sage; Paul Gilroy, 1998, *There ain't no Black in the Union Jack*, London, Routledge; John Tomlinson, 1991, *Cultural Imperialism*, London: Pinter, Robert Lee (ed.), 1995, *Other Britain, Other British*, London: Pluto; John Solomos, 1993, *Race and Racism in Britain*, London: Macmillan; Erica Carter, 1993, *Space and Place: Theories of Identity and Location*; London: Lawrence & Wishart;

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada