

Programa Curso Cultura de Masas e Industrias Culturales – Sección 03

Profesora: Chiara Sáez Baeza

Ayudante: Erick Valenzuela

Objetivos:

1. Revisar las bases filosóficas y antropológicas del proyecto de la modernidad occidental desde el punto de vista del sujeto de la creación cultural

- Autoría y creación cultural en el paradigma moderno
- Modernidades subalternas y concepciones de la cultura

Lecturas obligatorias: (9 lecturas para inscribir)

02/04 Kant, I.: “¿Qué es la Ilustración?”, en *Filosofía de la Historia*. FCE, México, 1987. Pgs. 33 – 41 (1) (pdf)

02/04: Harvey, D. (1998): “Modernidad y modernismo”, en: *La Condición de la Postmodernidad*. Amorrortu: Buenos Aires. Pgs 25 – 55 (2)

09/04 Bourdieu, P. (1995): “Tres estados del Campo”, en: *Las reglas del arte. Génesis y Estructura del Campo Literario*. Pgs. 79 - 261 (4) (pdf)

16/04 Mignolo, W. (2010): “La retórica de la modernidad y la lógica de la colonialidad”, en: *Desobediencia epistémica*. Ediciones del libro: Buenos Aires. Pgs 18 – 45 (pdf)

16/04 Grünert, E. (2009): A partir de hoy somos todos negros:

<http://www.todosomosnegros.blogspot.co.uk/2009/10/partir-de-hoy-somos-todos-negros.html>

Complementarios

Habermas, J. (1991): *Historia y crítica de la opinión pública*. Caps. I.3, II.4, II.5 pgs 53 a 80 III.8, III.9 (94 a 109) (pdf)

Calhoun, C. (1992): *Habermas and the Public Sphere*. MIT Press: Massachusetts.

02/04 Berman, M. (1988): *Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad*. Siglo XXI: Madrid. Capítulo 1 (pgs 1- 28) (pdf)

Beriaín, J (2004): “Modernidad: ¿una, ninguna o muchas?”, en: *Modernidades en Disputa*. Anthropos: Barcelona. Pgs. 11– 75 (pdf)

Películas: Todas las mañanas del mundo, Camille Claudel, Teresa, Gauguin, El tiempo recobrado

2. Analizar el surgimiento de las industrias culturales y sus implicancias sobre las nociones de autoría, creación y cultura de masas

- Procesos sociales y tecnológicos que permitirán el surgimiento de las industrias culturales
- Nuevos modos de percepción, comunicación y experiencia de “masas” que van a posibilitar las industrias culturales
- Industrias culturales y las promesas emancipatorias de la Modernidad
- Particularidades de las industrias culturales en el contexto latinoamericano

Lecturas obligatorias: (6 lecturas para inscribir)

23/04 Adorno, T. (1969): “La crítica de la cultura y la sociedad”, en: *Prismas*. Ariel: Barcelona. Pgs. 9 - 29

23/04 Benjamín, W. (1989): “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”, en: *Discursos Interrumpidos I*. Taurus, Buenos Aires. 20 pgs. (1) (pdf)

23/04 Brecht, B., (1976) “Teoría de la radio (1927 - 1932)” en J. Goded (ed.): *Los medios de comunicación colectiva*. México: Facultad de ciencias políticas y sociales de la Universidad Autónoma de México. 12 pgs. (1) (pdf)

30/05: Martín – Barbero, J. (1987): “Industria cultural: Capitalismo y legitimación”, en: *De los Medios a las Mediaciones. Comunicación, Cultura y Hegemonía*. México: Ediciones G. Gill. Pgs. 48 – 71.

30/04 Martín Barbero, J. (1987): “Los procesos: de los nacionalismos a las transnacionales”, en: *De los Medios a las Mediaciones. Comunicación, Cultura y Hegemonía*. México: Ediciones G. Gill. Pgs. 164 - 202

30/04 Santa Cruz, E. (2001): “Conformación de espacios públicos, masificación y surgimiento de la prensa moderna”, en: *Entre las Alas y el Plomo. La gestación de la prensa moderna en Chile*. Santiago: LOM Ediciones.

Complementarias:

Adorno, T. (1969): “Ideas para una estética”, en: *El Cine y la Música. Fundamentos*: Madrid. Pgs. 83 – 111

Adorno, T. (1962): “Caracterización de Walter Benjamin”, en: *Prismas*. Ariel: Barcelona. Pgs. 242 – 259

30/04 Santa Cruz, E. (2001): “Origen de la prensa de masas: El Chileno o El Diario de las Cocineras” (1892 – 1900)” en.: *Entre las Alas y el Plomo. La gestación de la prensa moderna en Chile*. Santiago: LOM Ediciones

Películas y otros materiales complementarios: Artistas bajo la lona del circo: perplejos, Quién mató a Walter Benjamin, Benjamin: el pensador vagabundo; web exposición Constelaciones
http://www.circulobellasartes.com/benjamin_constelaciones/

3. Industrias culturales y guerra fría

- La fusión entre arte y cultura de masas. El concepto de postmodernidad
- Emergencia de las políticas públicas de comunicación y el servicio público de radiodifusión
- La maduración económica de las industrias culturales latinoamericanas
- Primeros indicios de la sociedad post-industrial

* Día 14 → Conferencia profesor visitante Rodrigo Gómez García (Mx) “Impacto de los tratados de Libre comercio sobre la Industria Audiovisual. El caso de México”

Lecturas obligatorias: (5 lecturas para inscribir)

07/05 Eagleton, T. (2005): “El camino hacia el postmodernismo”, en: *Después de la teoría*. Debate: Barcelona. Pgs. 53 – 81 (1)

07/05 Mattelart, A. (2005): “La Institucionalización de la Cultura”, en: *Diversidad cultural y mundialización*. Barcelona: Paidós. Pgs. 55 – 73 (1) (pdf)

07/05 Harvey, D. (1998): “Del fordismo a la acumulación flexible”, en: *La Condición de la Postmodernidad*. Amorrortu: Buenos Aires. Pgs. 164 - 196

14/05 Mastrini, G. y Becerra, M. (2001): “Cincuenta años de concentración de medios en América Latina: del patriarcado artesanal a la valorización en escala”, en: F. Quirós y F. Sierra (eds) (2001): *Comunicación, globalización y democracia. Crítica de la Economía Política de la Comunicación y la Cultura*. Sevilla: Comunicación Social ediciones y publicaciones. Pgs. 179 – 206 (1)

14/05 Gettino, O. (1998): “Mercados y Producción en Iberoamérica”, en: *Cine y televisión en América Latina. Producción y mercados*. Lom Ediciones: Santiago de Chile. Pgs. 41 - 70

Complementarios

Harvey, D. (1998): “Fordismo” en: *La Condición de la Postmodernidad*. Amorrortu: Buenos Aires. Pgs 147 - 163 (pdf)

Fredric, J. (1991): “La abolición de la distancia crítica”, en: *El posmodernismo o la lógica del capitalismo avanzado*. Barcelona: Paidós. Pgs. 101 – 121 (pdf)

Torres, M. (2011): *La Televisión en Chile: Impacto del medio en el modelo de industrialización*. Tesina de investigación. UAB: Barcelona (pdf)

Rojo, P.A. (2006): “Europa en marcha hacia la Sociedad de la Información: Principales hitos históricos del proceso de liberalización de las telecomunicaciones en la Unión Europea en los 90”. *Historia y Comunicación Social*, n° 11

Película: La Sociedad del Espectáculo

4. Sociedad post-industrial y transformaciones en las industrias culturales

- Antecedentes históricos, económicos y geopolíticos
- El impacto económico y cultural de las nuevas tecnologías de la Información
- Análisis por sectores: radio, televisión, videojuegos,

Lecturas obligatorias: (10 para inscribir)

28/05: Bustamante, E. (2004): En la transición de la era digital. Políticas de comunicación y cultura: nuevas necesidades estratégicas, en Revista Questiones Publicitarias. Vol I, n°9. Pgs 9 - 19 (pdf)

28/05 Zallo, R. (2012): *Comunicación y Democracia en el entorno digital*. Conferencia presentada en Congreso Ulepicc España (2)

04/06 García, C.: (2011): “La digitalización de la industria cinematográfica. Potencialidades para la integración del espacio audiovisual iberoamericano y europeo”. *TELOS*

04/06: Becerra, M. (2011): “América Latina. La incubación de una nueva cultura”, *TELOS*

04/06 Almirón, N. (2006): “La financiarización de los grupos de comunicación en España. El caso de Prisa”. Ponencia presentada en Congreso Ulepicc – 2006 (pdf)

11/06 Zallo, R. (2011): Capítulo 11: “La propiedad intelectual en el contexto de la sociedad digital”, pgs. 279 - 299, en: *Estructuras de la Comunicación y de la Cultura. Políticas para la era digital* (2)

11/06 Cocktail Analysis (2011): *La crisis según los trabajadores del conocimiento. Informe completo* Pgs 14 - 22 y 78 - 91 (1) (pdf)

18/06: Godoy, S. y Gronemeyer, E. (2012): *Mapping Digital Media – Chile* [NO INSCRIBIR. Se verá en clases]

18/06 YProductions (2009): “El nacimiento de las industrias creativas y su potencial como elemento de desarrollo”, en: VV.AA.: *Nuevas Economías de la Cultura*. Barcelona: Producciones Alexander. Pgs. 7 - 25 (pdf)

Bibliografía obligatoria para el ensayo de la Unidad 4. Revisión en ayudantía

Balra, L. (2012): *La prensa chilena en la encrucijada*. LOM Ediciones: Santiago de Chile.

Bettati, B. (2012): *Why not? Política industrial para el audiovisual chileno*. CNCA – BID: Santiago de Chile

Cruz Coke, L. (2011): *Política Cultural 2011 – 2016*. CNCA: Valparaíso

Sáez, Ch y Mondria, J. (2013): Diagnóstico #TVDigitalChile: ni sustentabilidad del diseño industrial, ni resguardo del interés público. Santiago: Friedrich Ebert Shiftung (FES).

Complementarias

Castells, M. (1996): Prólogo, Capítulo 1 y Capítulo 5: “La cultura de la virtualidad real: la integración de la comunicación electrónica, el fin de la audiencia de masas y el desarrollo de las redes interactivas”, en: *La Era de la Información, V1: La Sociedad-Red*.

García - Canclini, N. (2012): *Geopolítica de la industria cultural e iniciativas emergentes*. Conferencia Congreso AsAECA – Argentina

Cruz Brittos, V. (2012): “Digitalización y democratización Producción de contenido nacional y patrón tecno-estético alternativo”. *TELOS*

Murciano, M. (2004): “Orden económico e influencia social. Los retos de la concentración mediática para la democracia”. *Doxa, II*

5. Cultura libre

– Procomún v/s Capitalismo Cognitivo

Lecturas Obligatorias: (6 para inscribir)

25/06 Martínez, R. (2012): “Los cercamientos digitales”, en VV.AA.: *Cultura Libre Digital*. ICARIA: Barcelona. Pgs. 44 - 63 (pdf)

25/06 Rowan, J. (2012): “El declive de las industrias culturales y la importancia de la cultura libre”, en VV.AA.: *Cultura Libre Digital*. ICARIA: Barcelona. Pgs. 65 - 84 (pdf)

25/06 Light, E. (2012): “El espectro radioeléctrico como medio de vida”. Ponencia presentada en Congreso ALAIC (Montevideo – Uruguay) (pdf)

02/07 Loreti, D. y Lozano, L. (2012): Nociones sobre justicia social digital en el entorno de la convergencia, en: VV.AA.: *En la Ruta Digital. Cultura, Convergencia Tecnológica y Acceso*. Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación: Buenos Aires. Pgs. 46 - 57

02/07 Becerra, M. (2012): Redes y medios: la resurrección de la política, en: VV.AA.: *En la Ruta Digital. Cultura, Convergencia Tecnológica y Acceso*. Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación: Buenos Aires. Pgs. 72 - 86

02/07 Escuela de Organización Industrial (2012): “Verkami”, en: *Sectores de la Nueva Economía 20 + 20. Empresas de Humanidades*. Madrid: EOI, pgs 223 - 233 (pdf)

Complementarias:

Sousa Santos, B. (2005): “Hacia una sociología de las ausencias y una sociología de las emergencias”, en: *El Milenio Huérfano. Ensayos para una nueva cultura política*. Trotta: Madrid. Pgs. 151 - 192 (pdf)

De Vicente, J.L. (2006) *Reclaim the Spectrum. Catálogo de la exposición*. Zemos98 (8ª edición): Sevilla (pdf)
Berlinguer, M.; Martínez, R.; Fuster, M.; Subirats, J. (2012): *Models emergents de sostenibilitat de continguts audiovisuals en l'era digital: Noves formes de publicitat i altres fonts de sostenibilitat*. IGOP – UAB: Barcelona.

Evaluaciones:

Evaluación unidad 1: ensayo donde se articule temas vistos en clases, lecturas expuestas en clases y películas visualizadas y trabajadas en ayudantías en base a una pregunta específica. Grupos de 2 personas. Máximo 3. Porcentaje: 25%. Fecha de entrega: 30 de abril.

Evaluación unidad 2: ensayo **grupal** donde se articule temas vistos en clases, lecturas expuestas en clases y películas visualizadas y trabajadas en ayudantías en base a una pregunta específica. Grupos de 2 personas. Máximo 3. Porcentaje: 25%. Fecha de entrega: 17 de mayo.

Evaluación unidad 3: ensayo **individual** donde se articule temas vistos en clases, lecturas expuestas en clases y películas visualizadas y trabajadas en ayudantías en base a una pregunta específica. Porcentaje: 10%. Fecha de entrega: 4 de junio. Se considerará como nota de ayudantía.

Evaluación unidad 4: ensayo **grupal** donde se problematice la situación de la industria del cine, la TV, la prensa escrita o las políticas culturales chilenas, usando el material revisado en clases y ayudantías, así como otros que se consideren pertinentes. Porcentaje: 25%. Fecha de entrega: 21 de junio

Lecturas obligatorias. Exposición y resumen: 15% (10% por exposición y 5% por presentación de informe **el mismo día**). Fecha: evaluación semanal. Suscribir lectura al principio del curso.

Examen: **ORAL** con **TODOS** los contenidos del curso. Fecha: 9 de julio

Metodología de exposición en clases (15%)

- Cada clase tendrá un tema previamente establecido
- Entre 2 y 4 personas expondrán en cada clase + una exposición complementaria de la profesora
- El desarrollo de la clase estará organizado en base a las lecturas expuestas según la metodología que se presenta en documento aparte
- Se presenta en documento aparte el formato de informes de los textos expuestos

El **plagio** en informes y ensayos será sancionado con nota 1.0, entendiendo por ello las citas textuales no reconocidas como tales en los textos escritos que se presenten.

La **asistencia** menor al 75% de las clases es crítica, pero bajo 50% no habilita para presentación a examen.