



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
MADRID

Campus de Somosaguas
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Teléfono: 91.394.28.48
Fax: 91.394.28.50
e-mail: sociologiav@cps.ucm.es

PROGRAMA ASIGNATURA SOCIOLOGÍA DE LA CULTURA Y DEL ARTE CURSO: 2016-17

Titulación: Grado de Sociología
Plan de Estudios:
Curso Académico: 2016 / 2017
Asignatura: **Sociología de la cultura y del arte**
Código: 801273
Materia: Sociología
Módulo:
Carácter: Optativa
 Créditos CTS: 6,0
 Presenciales: 4,5
 No presenciales: 1,5
Duración: cuatrimestral
Semestre/s: 1º
Idioma/s: castellano



Profesor/es:
Coordinador: LORENZO NAVARRETE MORENO
Director Departamento de Teoría Sociológica
Facultad de CC.PP. y Sociología
lnavarre@cps.ucm.es
Teléfono: 91394 2861

BREVE DESCRIPTOR:

Partiendo de un tronco común de crítica artístico-cultural, la evolución de esta última a lo largo del siglo XX y principios del XXI está presente en las sucesivas etapas del temario. Cultura en general y cultura artística en particular se ensamblan en un itinerario progresivamente convergente. Todo ello discurre en un curso eminentemente teórico/práctico.

REQUISITOS:

Haber cursado los tres primeros años del Grado en Sociología

OBJETIVOS:

Trabajar desde la perspectiva “milenials” los cambios globales en el arte y la cultura contemporáneos. Familiarizar al estudiantado con las claves teóricas y cuerpos de hipótesis de la crítica artístico cultural. Ayudar a deslindar las escalas de calidad que permitan evaluar la producción artístico cultural.

Conseguir que los estudiantes se acerquen desde una perspectiva sociológica a la nueva realidad urbana/periférica y en línea, a las producciones, prácticas, y consumos culturales.

CONTENIDOS TEMÁTICOS:

1. Los clásicos de la Sociología y la crítica cultural. El mercado (Marx), la conciencia colectiva (Durkheim), los sistemas de valor (Max Weber, Parsons) y el tejido social metropolitano (Simmel).
2. Algunos críticos de la modernidad: Baudrillard, Bourdieu, Bauman, Beck, Arendt, etc..
3. Cultura de masas, vanguardias artísticas e intelectuales.
4. La maduración de la crítica cultural. El dilema del “malestar en la cultura” (Freud). La Escuela de Frankfurt: ilustración y modernidad (Horkheimer, Adorno); eros y civilización tecnológica (Marcuse); la pérdida de aura en el arte serializado (Benjamin); el nacimiento del espacio público (Habermas y otros).
5. Campos y “habitus”, alta costura y alta cultura, cultura y política, la distinción, etc. (Bourdieu).
6. Arte Líquido (Bauman)
7. Riesgo y modernización reflexiva: Beck.

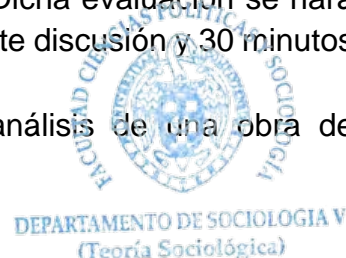
EVALUACIÓN

Trabajo general:	30 %
Trabajo práctico o Taller de Teatro:	40 %
Evaluación permanente: (Asistencia, participación ejercicios en clases, etc)	30 %
TOTAL:	100 %

Descripción

Trabajo: se realizarán trabajos individuales o con un máximo de tres alumnos por trabajo cuando se trate de temáticas más complejas que así lo requieran. Se elegirá alguno de **los textos en rojo en la bibliografía** y en acuerdo con el profesor. El trabajo tendrá una extensión mínima de 10 folios si es individual y 14 si es en pareja o trío. La estructura será: título e índice; Introducción y presentación (máx. página y media); un máximo de distintos apartados, que ocupen al menos el 70% del trabajo y; Conclusión o discusión crítica que ocupe al menos dos páginas. Bibliografía escogida (máx. 1 página). Con los trabajos presentados en clase se procederá a una evaluación por parte de los asistentes que otorgarán de 0 a 5 puntos, de manera consensuada o con discrepancias justificadas y razonadas en un folio. Dicha evaluación se hará después de la presentación de 30 minutos, la siguiente discusión y 30 minutos para la evaluación

También se podrá incorporar la asistencia y el análisis de una obra de microteatro.



BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

ADORNO-HORKHEIMER: "Dialéctica de la Ilustración"

ALEXANDER, J.: Sociología cultural, Barcelona, Anthropos, 2000

ANDERSON, P.: "Los orígenes de la postmodernidad"

*ARENDRT, H. (2014). **Más allá de la filosofía. Escritos sobre cultura, arte y literatura**. Madrid, Trotta.

AYALA, F.: "Tratado de Sociología" (parte I, caps. IV y V y parte II, caps. I-II, IV-V y VII).

BAUMAN, Z.: "Modernidad y Holocausto"

*BAUMAN, Z.: (2013) **La cultura en el mundo de la modernidad líquida**. Fondo de Cultura Económica.

BECK, U.: La sociedad del riesgo mundial, Barcelona, Paidós, 2008

*BECK, U.: **La juventud Cosmopolita**

BECK, U.: Poder y contrapoder en la cultura actual

*BECK, U.: **"La sociedad del riesgo"**

*BENJAMIN, W.: **La obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica" y**

BENJAMIN, W.: Pequeña historia de la fotografía" (incluidas en "Discursos interrumpidos I")

BOURDIEU, P.: El baile de los solteros

BOURDIEU, P.: Qué es hablar

BOURDIEU, P.: Cuestiones de Sociología

*BOURDIEU, P.: **La distinción**, Madrid, Taurus, 1988

BOURDIEU, P.: Las reglas del arte, Barcelona, Anagrama, 2004

*ECO, U.: **"Apocalípticos e integrados ante la cultura de masas"**

ELIAS, N.: "El proceso de civilización" (caps. 1 y 2 y "Resumen")

- *ELIOT, T. S. (2003). La unidad de la cultura europea: Notas para una definición de la cultura. Barcelona, Bruguera.
- *ESCARPIT, R.: (1968). Sociología de la literatura. Edima-Edición de Materiales.
- *FERRERAS, J. I. (1980). Fundamentos de sociología de la literatura. Cátedra.
- *FREUD: “El malestar en la cultura”
- FURIO, V.: Sociología del Arte, Madrid, Cátedra, 2012
- *GARCIA ALONSO, R.: El náufrago ilusionado. La estética de José Ortega y Gasset, Madrid, Siglo XXI, 1997
- *GALBRAITH, J. K. (1992). La cultura de la satisfacción: los impuestos, ¿ para qué?: ¿ quiénes son los beneficiarios?. Ariel.
- *GOLDMANN, L. (1967). Para una sociología de la novela (Vol. 12). Ciencia Nueva.
- GOLDMANN, L. (1969). El concepto de estructura significativa en la historia de la cultura. Investigación Económica, 247-255.
- HABERMAS, J.: “El discurso filosófico de la modernidad” (caps. 1-3, 5, 7, 9, 10 y 12)
- HABERMAS, J.: “El Occidente escindido”
- *HABERMAS, J.: “Historia y crítica de la opinión pública”
- HAUSER, A.: Fundamentos de Sociología del Arte , Madrid, Guadarrama, 1982.
- HAUSER, A.: Historia social de la Literatura y el Arte (múltiples ediciones)
- JAMESON, F.: “Teoría de la postmodernidad”
- KYMLICKA, W.: Odiseas multiculturales, Barcelona, Paidós, 2009
- LASCH, C.: La rebelión de las élites, Barcelona, Paidós, 1996
- LASH, S.: Crítica de la información, Madrid, Amorrortu, 2005
- LATOUR, B.: “Nunca hemos sido modernos”
- LATOUR, B.: La balsa de la medusa
- *LEVI-STRAUSS: Antropología Estructural
- *LUKÁCS, G. (1966). Sociología de la literatura. Edición original preparada por Peter Ludz.[Traducción de Michael Faber-Kaiser (Vol. 2). Ediciones Península.
- *LYOTARD, J. F. (1979). La condición postmoderna: informe sobre el saber. Madrid, Cátedra.
- *MAFFI, M.: (1975) La Cultura Underground. , Anagrama. Madrid
- MANNHEIM, K.: “El hombre y la sociedad en la época de crisis”
- MANNHEIM, K.: “Ideología y utopía” (caps. I-IV)
- *MARCUSE: “Eros y civilización”
- *MARCUSE: “El hombre unidimensional”
- *MARX, K. Y ENGELS, F.: Escritos Sobre Literatura.
- MAUSS, M.: “Ensayo sobre el don” (también incluido en “Sociología y Antropología”)
- MIKOLETZKY, H. L. (1966). Historia de la cultura. Barcelona, Labor.
- MUÑOZ, B.: Modelos culturales. Teoría sociopolítica de la cultura, Barcelona, Anthropos, 2005
- ORTEGA Y GASSET: “La rebelión de las masas” y “La deshumanización del arte”
- ROCHE, J. A.: La sociedad evanescente, Barcelona, Anthropos, 2009



*RODRIGUEZ MORATO, A. (ed.): La sociedad de la cultura, Barcelona, Ariel, 2007

*SIMMEL: “El individuo y la libertad” y “Cultura femenina y otros ensayos”

SENNETT, R. (2006). La cultura del nuevo capitalismo. Barcelona: Anagrama.

*SENNETT, R. (1997). Carne y piedra: el cuerpo y la ciudad en la civilización occidental. Madrid, Alianza editorial.

VARELA, J. y ALVAREZ-URIA, F.: Materiales de Sociología del Arte, Madrid, Siglo XXI, 2008.

VV.AA.: “Sociología del Arte”, vol. monográfico, REIS, 84, Oct.-Dic., 1998.

