

Cine e identidad (Film and Identity)

Semestre: 1

Créditos: 6

Créditos presenciales: 4

Créditos no presenciales: 2

Descriptor

La asignatura estudia y analiza cómo las manifestaciones cinematográficas de la modernidad, la postmodernidad y la actualidad poshumanística han contribuido a la creación, negociación y fijación de diversas formas de identidad cultural en el ámbito anglófono (identidad de género, social, sexual, generacional, nacional, regional, local, colonial, religiosa, etc.). Se examinará el concepto de identidad de manera crítica, estudiando su consistencia epistemológica, su función ideológica y su valor cultural, así como el modo en que la identidad coadyuva a la construcción del cine como texto (*film*). La asignatura se abordará desde postulados críticos cultural-materialistas y neomaterialistas, contraponiendo el modelo interseccional más afín al primer marco con el modelo de ensamblaje más propio del segundo. Los modelos identitarios específicos se abordarán, por lo general, en los ámbitos del cine norteamericano y del cine británico.

This course studies and analyzes how cinematic manifestations of modernity, postmodernity, and the current posthumanist era have contributed to the creation, negotiation, and establishment of various forms of cultural identity in the English-speaking world (gender, social, sexual, generational, national, regional, local, colonial, religious identity, etc.). The concept of identity will be critically examined, exploring its epistemological consistency, ideological function, and cultural value, as well as its role in the construction of cinema as a text (film). The course will be approached through critical cultural-materialist and neo-materialist tenets, contrasting the intersectional model, more akin to the former framework, with the assembly model, more typical of the latter. Specific identity models will generally be addressed in the contexts of American and British cinema.

Competencias

RA1 - Conocer los principales enfoques teóricos y metodológicos del análisis literario y cultural en el ámbito anglófono. / Understanding the main theoretical and

methodological approaches to literary and cultural analysis in the Anglophone context.

RA10 - Relacionar obras literarias con su contexto histórico, social y político mediante el uso de enfoques críticos adecuados/ Relating literary works to their historical, social, and political contexts using appropriate critical approaches.

RA14 - Argumentar y defender sus ideas en debates y presentaciones orales en el ámbito de los estudios literarios y culturales / Arguing and defending ideas in debates and oral presentations within the field of literary and cultural studies.

RA16 - Desarrollar un pensamiento crítico y reflexivo sobre la literatura y la cultura en los países de habla inglesa / Developing critical and reflective thinking about literature and culture in English-speaking countries.

RA2 - Dominar los movimientos, géneros y corrientes fundamentales de la literatura en lengua inglesa desde sus orígenes hasta la

contemporaneidad / Mastering the fundamental movements, genres, and trends of English-language literature from its origins to the present

RA21 - Reflexionar sobre la relación entre literatura, cultura y transformación social en el mundo anglófono / Reflecting on the relationship between literature, culture, and social transformation in the Anglophone world.

RA22 - Evaluar críticamente la influencia de los discursos literarios y culturales en la construcción de imaginarios colectivos /

Critically evaluate the influence of literary and cultural discourses in the construction of collective imaginaries.

RA23 - Demostrar una actitud de aprendizaje continuo y actualización en el ámbito de los estudios anglófonos / Demonstrating a commitment to continuous learning and staying updated in the field of Anglophone studies.

RA25 - Promover el diálogo entre la literatura y otras disciplinas dentro del ámbito de las humanidades / Promoting dialogue between literature and other disciplines within the humanities.

RA3 - Identificar los principales debates críticos en torno a la literatura y cultura anglófonas en el contexto global / Identifying key critical debates surrounding Anglophone literature and culture in the global context.

RA5 - Comprender la relación entre literatura y otras formas de expresión artística y mediática en los contextos anglófonos / Understanding the relationship between literature and other forms of artistic and media expression in Anglophone contexts.

RA6 - Analizar las interacciones entre literatura, sociedad e identidad en los diferentes periodos de la producción literaria en lengua inglesa / Analyzing the interactions between literature, society, and identity across different periods of English-language literary production.

RA9 - Elaborar estudios comparativos sobre literaturas y culturas anglófonas en distintos contextos geográficos e históricos / Conducting comparative studies on Anglophone literatures and cultures in different geographical and historical contexts.

Objetivos

-Adquirir conocimientos sobre el concepto crítico de identidad y su construcción en el contexto social e histórico de la producción cinematográfica en lengua inglesa.

-Analizar de manera crítica la tradición cinematográfica en lengua inglesa de manera tanto oral como escrita.

-Aplicar marcos teóricos al análisis del texto fílmico.

-Realizar investigación literaria crítica en torno a las ideas de identidad y texto fílmico.

-Acquiring knowledge on the critical concept of identity and its construction in the social and historical context of anglophone pfilm production

-Analyzing the tradition of anglophone film production in both oral and written forms critically.

-Applying theoretical frameworks to film analysis.

-Conducting critical literary research on the ideas of identity and film.

Programa

1. Film and Identity. Modern and contemporary Identity-Work, dialectics, Marxists identities, Cultural Materialism, Neomaterialism and Posthumanism. Genre and Identity.
2. American Myths
3. British Identity as Genre
4. Authorship and Identity I (Great Directors and Gender Trouble)
5. Authorship and Identity II (Her-story of Cinema)

6. The “Other” & “Othering”
7. Identity-work I: Horror and Class
8. Identity Work II: Comedy and Money
9. Identity Work III: Noir, Neo-Noir and Post-Noir
10. Animation
11. Identity, film and the Posthuman

Evaluación

- -Participación oral en clase (10-20%)
- -Presentación oral (10-20%)
- -Trabajos escritos en clase (10-20%)
- -Examen final (40-60%)

- -Class participation (10-20%)
- -Oral presentation (10-20%)
- -In-class written assignments (10-20%)
- -Final exam (40-60%)

Esta propuesta es orientativa y no puede interferir con la libertad de cátedra del docente o de la docente a cargo de la asignatura. Assessment percentages and tasks will be specified in the course syllabus.

Bibliografía

- Bennett, Jane. *Vibrant Matter: A Political Ecology of Things*. Duke UP, 2010.
- Bhabha, Homi K. *The Location of Culture*. Routledge, 1994.
- Bordwell, David. *Narration in the Fiction Film*. Routledge, 1985.
- Braidotti, Rosi. *The Posthuman*. Polity, 2013.
- Butler, Judith. *Bodies That Matter: On the Discursive Limits of “Sex”*. Routledge, 1993.
- Butler, Judith. *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*. Routledge, 1990.
- Chapman, James. *The British Cinema Book*. 3rd ed., Bloomsbury Academic, 2020.
- Cook, David A. *A History of Narrative Film*. 5th ed., W. W. Norton, 2016.

- Cook, Pam, and Mieke Bernink, editors. *The Cinema Book*. 4th ed., Bloomsbury Academic, 2007.
- DeLanda, Manuel. *A New Philosophy of Society: Assemblage Theory and Social Complexity*. Bloomsbury Academic, 2006.
- Elsaesser, Thomas, and Malte Hagener. *Film Theory: An Introduction through the Senses*. 2nd ed., Routledge, 2015.
- Fox, Nick J., and Pam Alldred. *Social Structures, Power and Resistance: An Introduction to Assemblage Theory*. Bloomsbury Academic, 2022.
- Gilroy, Paul. *The Black Atlantic: Modernity and Double Consciousness*. Harvard UP, 1993.
- Hall, Stuart, and Paul du Gay, editors. *Questions of Cultural Identity*. Sage, 1996.
- Hauskeller, Michael, Thomas D. Philbeck, and Curtis D. Carbonell, editors. *The Palgrave Handbook of Posthumanism in Film and Television*. Palgrave Macmillan, 2015.
- Higson, Andrew. *Waving the Flag: Constructing a National Cinema in Britain*. Oxford UP, 1995.
- Hooks, bell. *Black Looks: Race and Representation*. Routledge, 1992.
- Jameson, Fredric. *Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism*. Duke UP, 1991.
- McDonald, Kevin, and Daniel Smith-Rowsey, editors. *The Netflix Effect: Technology and Entertainment in the 21st Century*. Bloomsbury Academic, 2016.
- Monaco, James. *How to Read a Film: Movies, Media, and Beyond*. 4th ed., Oxford UP, 2009.
- Nash, Jennifer C. *Black Feminism Reimagined: After Intersectionality*. Duke UP, 2019.
- Shohat, Ella, and Robert Stam. *Unthinking Eurocentrism: Multiculturalism and the Media*. 2nd ed., Routledge, 2014.
- Stam, Robert. *Film Theory: An Introduction*. Blackwell, 2000.
- Storey, John. *Cultural Theory and Popular Culture: An Introduction*. 9th ed., Routledge, 2021.
- Tasker, Yvonne. *Spectacular Bodies: Gender, Genre and the Action Cinema*. Routledge, 1993.