

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

Sección Departamental de Sociología Aplicada

CURSO 2023-24

Programa de

Sociología de la Cultura (Cod. 803734)

GRADO: Comunicación Audiovisual

CURSO: 1º

ASIGNATURA: Optativa

CRÉDITOS: 6

PROFESORA: Aina D. López Yáñez (adlopez@ucm.es)

Coordinadora: Aina D. López Yáñez (adlopez@ucm.es)

Introducción.

Los y las comunicadores audiovisuales no son meros gestores de canales de comunicación, sino también creadores, responsables, partícipes o analistas de los contenidos que aquéllos difunden y que ostentan con pleno derecho el título de “productos culturales”. Se hace necesario, por ello, que junto a las competencias técnicas y artísticas que requiere el desempeño de la actividad profesional o académica se adquieran asimismo competencias intelectuales que permiten la comprensión, el análisis y la crítica de los productos culturales. Así, los profesionales y académicos de la Comunicación deben adquirir una formación que les permita:

- Conocer y comprender qué es la cultura, las distintas realidades que confluyen tras un mismo término.
- Conocer y comprender por qué existe la cultura en la sociedad humana, cuáles son sus rasgos fundamentales, sus fines, sus funciones y sus dinámicas a tenor de lo establecido por los grandes paradigmas teóricos al respecto.
- Establecer la relación que las dimensiones culturales de la vida humana guardan con la estructura de las sociedades.
- Conocer la diversidad y complejidad de las formas de expresión cultural, así como la relación existente entre éstas (pues se producen trasvases y simbiosis variadas entre las diversas formas y expresiones culturales).
- Comprender los cambios fundamentales experimentados por la cultura humana a lo largo de la historia.
- Conocer el impacto ejercido sobre la cultura por la extensión de los medios de comunicación de masas y conocer las actuales tendencias de transformación de la misma, sobre todo en atención a la globalización y la extensión de la sociedad de la información.
- Conocer críticamente la dimensión política de la producción cultural, así como, a la inversa, la dimensión cultural de los conflictos de diverso tipo.
- Conocer cómo se expresan y reproducen las desigualdades sociales a través de la cultura.
- Entender el potencial, pero también los problemas, límites y condicionantes de la cultura de masas y de las industrias culturales.
- Entender las pautas del consumo cultural en España y en Europa, así como la emergencia de nuevas formas de participación cultural.

Por lo dicho, esta asignatura trata de ofrecer una formación que aporte una comprensión crítica y compleja de la cultura, fomentando la auto-crítica y favoreciendo una producción cultural audiovisual más inteligente, pertinente y rica.

Todo ello se facilita por el enfoque analítico de la Sociología, pues es ésta la disciplina que ha llevado a cabo un análisis global y contundente de las culturas en las sociedades desarrolladas, logrando articular y desarrollar esa gran rama de especialización que es la Sociología de la Cultura, subdisciplina rica y vasta muy consolidada institucionalmente en los planes de estudio de las primeras universidades del mundo.

Competencias generales

CG1. Conocimientos para comprender los cambios y la evolución histórica de la imagen y de la cultura audiovisual, así como los distintos modelos del lenguaje cinematográfico, audiovisual y multimedia.

CG2. Conocimientos para analizar el discurso audiovisual, atendiendo a los parámetros básicos del análisis y los modelos teóricos existentes.

Competencias específicas

CE1. Conocimiento de la historia y evolución de los medios audiovisuales a través de sus soportes y propuestas estéticas, artísticas e industriales. Conocimiento de la relación entre la evolución tecnológica e industrial y el lenguaje audiovisual teniendo en cuenta los conceptos teórico-prácticos de las representaciones audiovisuales, los sistemas de comunicación y los valores simbólicos y culturales.

CE2. Conocimiento de los conceptos necesarios para definir la naturaleza de la imagen y los procesos de percepción y representación audiovisual, así como la metodología para realizar un análisis integral de cualquier tipología icónica.

CE3. Conocimiento teórico-práctico de los modelos de las estructuras organizativas e institucionales en el campo de la comunicación visual y sonora, así como su evolución y gestión a lo largo del tiempo, incluyendo la creación y gestión de las empresas, la tributación audiovisual, la propiedad intelectual y la recuperación, conservación y preservación de los documentos existentes en los centros y archivos audiovisuales. También comprende: el conocimiento y la investigación de la naturaleza e interrelaciones entre los sujetos de la comunicación audiovisual: instituciones, empresas, medios, soportes, autores-creadores y receptores; el conocimiento del funcionamiento de los mercados audiovisuales, nacionales e internacionales, el saber sobre las políticas públicas y estrategias económicas del sistema de la comunicación audiovisual.

CE15. Conocimientos para el análisis de los mercados audiovisuales, sus estructuras, evolución y escenarios de futuro, así como el diseño de políticas públicas y estrategias empresariales.

CE22. Conocimientos para entender los procesos estéticos de la cultura de la imagen. Entendiendo los distintos grados e importancia del uso de la estética audiovisual.

Competencias transversales

CT2. Conocimiento de los mecanismos psicológicos y sociales que explican el origen, desarrollo y cambio de la comunicación audiovisual.

CT3. Conocimiento de los fundamentos artísticos, históricos, literarios, sociológicos, económicos, etc., que le permitan decidir mediante criterios propios y hacerse aconsejar ante cada producción audiovisual.

Temario de la asignatura.

Las unidades temáticas que deberían formar parte de un curso de Sociología de la Cultura son las siguientes

SECCIÓN I.	INTRODUCCIÓN.
Tema 1.	Qué es la cultura. El objeto de la Sociología de la cultura. Principales fenómenos culturales
SECCIÓN II.	TEORÍAS GENERALES DE LA CULTURA Y DEL CAMBIO CULTURAL.
Tema 2.	Las teorías de la cultura en la sociología clásica.
Tema 3.	La cultura a la luz del evolucionismo.
Tema 4.	Las teorías de la cultura en la sociología de la generación de 1890.
Tema 5.	Las teorías de la cultura en los siglos XX y XXI.
SECCIÓN III.	DIMENSIONES, TENDENCIAS Y CONFLICTOS CULTURALES EN LAS SOCIEDADES CONTEMPORÁNEAS
Tema 6.	La cultura y el conflicto político en las sociedades contemporáneas.
Tema 7.	Sociología de la cultura de masas: principales análisis críticos.
Tema 8.	Desigualdad y cultura. La participación cultural. Las prácticas culturales en España.
Tema 9.	La globalización y la digitalización culturales.

Materiales de estudio.

Los apuntes impartidos en clase (o vídeo-apuntes) constituyen un elemento imprescindible para preparar la asignatura. Además, en el Campus Virtual se aportarán textos complementarios que en ciertos casos serán de estudio obligatorio.

Sistema de evaluación.

90 % de la nota.	EXÁMENES DE LOS CONTENIDOS DE LA MATERIA.
10 % de la nota.	REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS OBLIGATORIAS DE LA ASIGNATURA.

Algunas de estas prácticas las irá proponiendo la profesora durante el curso, mientras que otras también pueden ser propuestas por los y las estudiantes. Estos pueden tratar de cuestiones como:

- el estudio crítico de textos relacionados con el temario.
- el análisis de productos audiovisuales desde las herramientas analíticas proporcionadas durante el curso.

Examen parcial

Se puede superar la parte teórica de la asignatura aprobando los exámenes oficiales convocados por la Facultad en las convocatorias ordinaria y extraordinaria correspondientes.

Además, se brinda la oportunidad de realizar un parcial para superar aproximadamente la mitad de la asignatura. Para ello es necesario aprobar un examen parcial de las cuatro primeras unidades temáticas. Quienes aprueben este examen podrán examinarse de la parte restante en la fecha fijada para el examen final oficial (no importa si se trata de la convocatoria ordinaria o extraordinaria).

Quienes suspendieran ese parcial podrían examinarse igualmente de toda la materia (primer y segundo parcial) en los exámenes correspondientes a las convocatorias oficiales (ordinaria o extraordinaria). En caso de aprobar una parte se guardaría la nota hasta julio.

PRIMERA PARTE SECCIÓN I	Temas 1.
SEGUNDA PARTE SECCIÓN II	Temas 2-5.
TERCERA PARTE SECCIÓN III	Temas 6-9.

Tipos de pregunta en el examen.

Caso de que pudiera llevarse a cabo el examen presencialmente las preguntas serían del siguiente tipo:

1. PRIMERA PARTE: CONCEPTOS DE LA ASIGNATURA.
2. SEGUNDA PARTE: PREGUNTAS ABIERTAS.

PREGUNTAS DE CONCEPTO. Para ayudar a los estudiantes en la preparación de este tipo de preguntas se facilita en el campus virtual, tema por tema, una relación de los conceptos a formalizar (glosario). En este tipo de preguntas se debe evitar incurrir en meras definiciones tipo diccionario, pues lo que se valora en la evaluación es que se defina, pero también que se contextualice, se explique, se analice o se relacionen los aspectos más importantes del concepto en cuestión en relación con el resto de la materia de clase y en consideración al valor que el concepto tiene para la comprensión sociológica de la cultura.

PREGUNTAS ABIERTAS. Se permite el uso de materiales bibliográficos (apuntes y libros). Los estudiantes deben demostrar haber asimilado y comprendido la materia, así como aplicarla a la realidad que le rodea.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LOS EXÁMENES

➤ En casos extraordinarios y por motivos justificados (como incoherencias, redacciones literales o redacciones dudosas) se podrá requerir a los estudiantes la defensa oral de su examen escrito para determinar el aprendizaje de los contenidos y, de este modo, la calificación. En estos casos, lo escrito en la hoja del examen no tiene carácter definitivo.

➤ Se podría establecer que una parte del examen tenga carácter fundamental y que sea necesario alcanzar una nota mínima para que se siga corrigiendo el resto del examen.

➤ Más de tres faltas de ortografía en un examen suponen el suspenso. Si hay 3 o menos la nota se verá reducida en 1 punto por cada falta. Las abreviaturas personales y las tildes se consideran media falta: restarán medio punto y seis de ellas supondrán el suspenso.

Además, siguiendo las recomendaciones de la inspección de servicios de la UCM de junio de 2016, se informa de los siguientes puntos a las personas matriculadas en la asignatura:

➤ Es obligatorio aportar un documento identificativo oficial (dni., pasaporte, carnet de residente o carnet de la UCM) para poder acceder al examen.

➤ Durante el examen de conceptos, el alumnado no podrá tener a su alcance, ni utilizar, ningún tipo de material de estudios (libros, apuntes, etc.). La presencia en el examen de teléfonos móviles, ordenadores personales, tabletas o relojes inteligentes supondrá automáticamente la retirada del examen y el suspenso en la asignatura.

➤ Cualquier aparato o material sospechoso de servir de base a una conducta fraudulenta (salvo teléfonos móviles o tablets) podrá ser incautado, siendo

inmediatamente entregado a la Sra. Secretaria de la Facultad, donde quedará custodiado en depósito hasta que se dicte la correspondiente resolución.

- Se podrá tomar registro fotográfico de las pantallas de tablets, ordenadores o teléfonos móviles, carnets de identidad, etc. que fueran sospechosos de servir de base a una conducta fraudulenta en el examen.

Las tutorías.

Por motivos operativos la profesora no responde a los emails enviados al campus virtual. Cualquier consulta se debe dirigir directamente al correo adlopez@ucm.es, indicando en el asunto del mismo el grado que estudia el remitente y la asignatura cursada.

Por lo demás, la atención personalizada en tutorías es un derecho al que los estudiantes acceden al matricularse en la asignatura.

Bibliografía

Esencial

- ARIÑO, A., Prácticas culturales en España. Desde los años sesenta hasta la actualidad, Ariel, Barcelona, 2010.
- "La concepción de la cultura"
- BAJTIN, M, La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento, Alianza, Madrid, 1987.
- BECKER, H. S., Los mundos del arte. Sociología del trabajo artístico, Universidad nacional de Quilmes, Buenos Aires, 2008.
- ELIAS, N., "En torno al proceso de civilización. Entrevista con Norbert Elias", Archipiélago, nº 6, págs. 142-149.
- FREUD, S., El malestar en la cultura, (múltiples ediciones).
- INGLEHART, R., El cambio cultural en las sociedades industriales avanzadas, Siglo XXI-CIS, Madrid, 1991.
- MORIN, E., El espíritu del tiempo. Ensayo sobre la Cultura de Masas, Taurus, Madrid, 1966.
- PICÓ, J., Cultura y modernidad, Alianza Editorial, Madrid, 1999.

De consulta

- ADORNO, TH. W., La industria cultural y sociedad de masas, Monte Avila, Caracas, 1967.
- ADORNO T. W. y HORKHEIMER, M., "La industria cultural", en Dialéctica de la Ilustración, Trotta, Madrid, 1994, págs. 165-212.
- Sociológica, Taurus, Madrid, 1979. Capítulos:
 - "Cultura y administración", págs. 53-73;
 - "Superstición de segunda mano", págs. 149-173;

- "Teoría de la pseudocultura", págs. 175-199.
- APPIAH, K. A., La ética de la identidad, Katz, Buenos Aires, 2007.
- ARIÑO, A., Sociología de la cultura, Ariel, Barcelona, 2000.
 - Prácticas culturales en España. Desde los años seseta hasta la actualidad, Ariel, Barcelona, 2010.
- BAJTIN, M., La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento, Alianza Universidad, Madrid, 2003.
- BAUDRILLARD, J., Cultura y simulacro, Kairós, Barcelona, 1978.
 - A la sombra de las mayorías silenciosas, Kairós, Barcelona, 1978.
- BAUMAN, Z., La cultura como praxis, Paidós, Barcelona, 2002.
 - Arte ¿líquido?, Sequitur, Madrid, 2007.
 - La cultura en el mundo de la modernidad líquida, F.C.E., México, 2013.
- BELL, D., Las contradicciones culturales del capitalismo, Alianza, Madrid, 1977.
 - El fin de las ideologías,
- BOURDIEU, P., La distinción. Criterios y bases sociales del gusto, Taurus, Madrid, 1988.
 - Sobre la televisión, Anagrama, Barcelona, 1997.
 - El sentido social del gusto. Elementos para una Sociología de la cultura, Siglo XXI, Buenos Aires, 2010.
 - Razones prácticas, sobre la teoría de la acción, Anagrama, Barcelona, 2007.
 - Las reglas del arte, Anagrama, Barcelona, 1995.
- BURKE, P., La cultura popular en la Europa moderna, Alianza, Madrid, 1991.
- BUENO, G., El mito de la cultura, Editorial Prensa Ibérica, Barcelona, 1996, págs. 29-88.
- BURY, J., La idea del progreso, Alianza, Madrid, 1971.
- DOUGLAS, M., Estilos de pensar. Ensayos críticos sobre el buen gusto, Biblioteca económica Gedisa, Barcelona, 2008.
- DURAND, G., Lo imaginario, Ediciones del Bronce, Barcelona, 2000.
- DURKHEIM, E., La división del trabajo social, Akal, Madrid, 1987.
- Las formas elementales de la vida religiosa, Akal, Madrid, 1992
- ECO, U., Apocalípticos e integrados, Tusquets, Barcelona, 2006.
- ELIAS, N., El proceso de la civilización, F.C.E., México, 1988.
- "Civilización y violencia", en Revista Española de Investigaciones Sociológicas, nº 65, págs. 141-151.
- ELIAS, N. y DUNNING, P., Deporte y ocio en el proceso de la civilización, F.C.E., Madrid, 1992. FOUCAULT, M., Historia de la sexualidad, vol. 2, El uso de los placeres, Siglo XXI, México, 2006, págs. 35-281.
- FREUD, S., Totem y tabú, (múltiples ediciones).
- GELLNER, E., Naciones y nacionalismo, Alianza editorial, Madrid, 2003.
- Cultura, identidad y política, Gedisa, Barcelona, 1989.
- GIL CALVO, E., Los depredadores audiovisuales, Tecnos, Madrid, 1985.
- Medias miradas. Un análisis cultural de la imagen femenina, Anagrama, Barcelona, 2000.
- GOFFMAN, E., "La ritualización de la feminidad", en Los momentos y sus hombres. La reinención de la naturaleza, Paidós, Barcelona, 1988.
- GRAMSCI, A., La formación de los intelectuales, Grijalbo, Barcelona, 1974.

- HARRIS, M., El desarrollo de la teoría antropológica: historias de las teorías de la cultura, Siglo XXI, Madrid, 1985.
- HOGGART, R., La cultura obrera en la sociedad de masas, Siglo XXI, Buenos Aires, 2013.
- HORKHEIMER, M., La función de las ideologías, Taurus, Madrid, 1966.
- INGLEHART, R., El cambio cultural en las sociedades industriales avanzadas, Siglo XXI-CIS, Madrid, 1991.
- LAMO DE ESPINOSA, E. et alt., La Sociología del Conocimiento y de la Ciencia, Alianza Universidad, Madrid, 1994, cap. 1, págs. 17-46.
- LAMO DE ESPINOSA, E. (ed.), Culturas, Estados, Ciudadanos. Una aproximación al Multiculturalismo en Europa, Alianza Editorial, Madrid, 1995.
- LE BON, G., Psicología de las masas, Morata, Madrid, 1983.
- MCLUHAN, M., La galaxia Gutemberg: génesis del “Homo Tipographicus”, Círculo de Lectores, Barcelona, 1998.
- MAFFESOLI, M., El tiempo de las tribus. El declive del individualismo en las sociedades contemporáneas, Icaria, Barcelona, 1990.
- Iconologías. Nuestras idolatrías postmodernas, Península, 2009.
- MANNHEIM, K., Ensayos de Sociología de la Cultura. Madrid, Aguilar, 1957.
- Ideología y Utopía, F.C.E., México, 1987.
- “La interpretación ideológica y sociológica de los fenómenos intelectuales” en LENK, K. (ed.), El concepto de ideología, Amorrortu, Buenos Aires, 1982.
- MARCUSE, H., Eros y civilización, ed. Ariel, Barcelona, 1999.
- "Notas para una nueva definición de la cultura", en Ensayos sobre política y cultura, Ariel, 87-123.
- MARX, K., La ideología alemana, Grijalbo.
- MATTELART, G. y DORFMAN, A., Para leer al Pato Donald. Comunicación de masa y colonialismo.
- & Michèle Mattelart & Xavier Delcourt, ¿La cultura contra la democracia? Lo audiovisual en la época transnacional.
- La comunicación-mundo. Historia de las ideas y de las estrategias.
- NIETZSCHE, F., El nacimiento de la tragedia, Alianza editorial, Madrid, 1994.
- ORTEGA Y GASSET, J., La rebelión de las masas,
- La deshumanización del arte.
- El tema de nuestro tiempo.
- SEWELL, W. H., El concepto de cultura (material online)
- SIMMEL, G., Sobre la aventura. Ensayos filosóficos, Península, Barcelona, 1988.
- El individuo y la libertad. Ensayos de crítica de la cultura, Península, Barcelona, 1986. Los capítulos:
 - "El futuro de nuestra cultura", págs. 129-131;
 - "Transformaciones de las formas culturales", págs. 133-138;
 - "Las grandes urbes y la vida del espíritu", págs. 247-261;
 - "El conflicto de la cultura moderna" (link).
- TOCQUEVILLE, A., La democracia en América, F.C.E., México, 2005, Primera parte del Libro II (menos capítulos I, III, IV, VI, VII, VIII).
- THOMPSON, J.B., Los “media” y la modernidad. Una teoría de los medios de comunicación, Paidós, Barcelona 1995.

- VARELA, J. y ÁLVAREZ-URÍA, F., Materiales de sociología del arte, Siglo XXI, Madrid, 2008.
- WEBER, M., La ética protestante y el espíritu del capitalismo, (múltiples ediciones).
 - Ensayos sobre la sociología de la religión (3 tomos), Taurus, Madrid, 1998.