

UNIVERSITAT DE
BARCELONA

Plan docente de la asignatura

Datos generales

Nombre de la asignatura: Arte, Cultura y Creatividad

Código de la asignatura: 570206

Curso académico: 2017-2018

Coordinación: Arturo Julio Rodriguez Morato

Departamento: Departamento de Sociología

Créditos: 5

Programa único: S

Horas estimadas de dedicación

Horas totales 125

Actividades presenciales	45
- Teoría	45
Trabajo tutelado/dirigido	40
Aprendizaje autónomo	40

Competencias que se desarrollan

Competencias básicas

— Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos y para resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con el área de estudio.

— Capacidad para integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de estos conocimientos y juicios.

— Capacidad para comunicar conclusiones (y los conocimientos y razones últimas que las sustentan) a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

Competencias específicas

- Capacidad para diseñar un proyecto de investigación sociológica avanzada y formular preguntas de investigación originales y relevantes para el análisis de la estructura de las sociedades y de los principales problemas sociales que les afectan.
- Capacidad para aplicar el conocimiento teórico relevante para el desarrollo de proyectos de investigación en las diferentes áreas del análisis sociológico.
- Capacidad para obtener información procedente de diversas fuentes, elaborar indicadores y aplicar metodologías cuantitativas y cualitativas avanzadas para resolver problemas de investigación en el ámbito del análisis sociológico.
- Capacidad para aplicar conocimientos teóricos y metodológicos que permitan la resolución de problemáticas y retos sociales, y a los que se les pueda dar respuesta por medio de iniciativas de innovación social.
- Capacidad para desarrollar, implementar y gestionar de forma autónoma proyectos profesionales en el campo de la innovación social y de la resolución de problemas sociales en diferentes contextos institucionales.
- Capacidad para diseñar y evaluar políticas dirigidas a la resolución de problemas sociales, y para identificar sus puntos fuertes y sus debilidades.

Objetivos de aprendizaje

Referidos a conocimientos

- Comprender la perspectiva sociohistórica que la sociología aporta al estudio de la cultura en el mundo contemporáneo.
- Conocer las claves de la estructuración social del orden cultural moderno, de su crisis actual y de sus perspectivas de cambio.
- Saber utilizar conceptos sociológicos para el análisis de los diferentes componentes de la organización social de la cultura y de la dinámica de la creatividad cultural.
- Saber plantear investigaciones (preguntas e hipótesis) sobre los fenómenos culturales de las sociedades actuales.

Referidos a habilidades, destrezas

- Saber utilizar e interpretar datos secundarios recogidos en los trabajos destacados de la literatura de sociología de la cultura.
- Saber usar las guías teóricas y metodológicas de la sociología para la elaboración de proyectos de investigación relevantes en el ámbito de la cultura.
- Saber analizar problemas y retos sociales en el terreno cultural y desarrollar alternativas y estrategias de intervención frente a ellos.

Bloques temáticos

1. Arte, cultura y sociología

- 1.1. El lugar del arte y la cultura en la sociología contemporánea
- 1.2. La perspectiva de la sociedad de la cultura: el desarrollo cultural y las artes

2. La creación cultural

- 2.1. Creadores y profesionales de la cultura
- 2.2. Creación y cambio social
- 2.3. Creación y cambio cultural
- 2.4. Etnografía de la creación

3. La organización social de la cultura

- 3.1. La intervención pública en la cultura
- 3.2. Consumo cultural y estilos de vida

4. Retos culturales de la sociedad contemporánea

- 4.1. Participación y gobernanza cultural
- 4.2. La dinámica cultural urbana
- 4.3. Innovación social en cultura

Metodología y actividades formativas

El curso se organizará del siguiente modo:

— Se seguirá una metodología docente de evaluación continua y de docencia presencial, por lo que será obligatoria la asistencia a un mínimo del 80 % del total de las sesiones programadas. Las sesiones, su contenido temático, las lecturas obligatorias correspondientes y las tareas concretas que se asignen estarán concretadas en el espacio de la asignatura en el Campus Virtual.

— El trabajo fundamental del curso se articulará en torno a una serie de lecturas obligatorias relacionadas con los diferentes temas. Estas lecturas se discutirán en clase y se valorará la participación de los alumnos en esa discusión.

— Por regla general, las sesiones se estructurarán en tres partes: el desarrollo del tema por parte del profesor, presentaciones de los textos por parte de los alumnos y discusión conjunta en torno a ellos. Algunas sesiones, no obstante, contarán con un profesor invitado especializado en el tema o bien incluirán la presentación y discusión de proyectos doctorales en curso o de tesis recientes. Estas sesiones tendrán un formato especial.

— Antes de cada sesión todos los alumnos comprometidos en la presentación oral de alguna de las lecturas obligatorias deberán enviar al espacio del Campus Virtual un documento que refleje, de manera

general, lo siguiente:

- Resumen del contenido de la lectura.
- Relación con el tema central de la sesión, con las preguntas relacionadas con la investigación y con otras teorías, textos y autores.
- Crítica y comentarios que el contenido suscite.

La extensión de este documento no debe ser superior a tres páginas en formato Arial 11 o similar (a razón de unos 3.000 caracteres por página; como máximo, alrededor de 9.000 caracteres).

— Todos los alumnos tienen la obligación de presentar, como mínimo, cinco resúmenes por escrito de las lecturas obligatorias —con el formato y la extensión indicados— y de realizar al menos una presentación oral.

— Al inicio de curso cada alumno debe establecer un tema de interés primordial sobre el que desarrollará un esbozo de proyecto de investigación. Este proyecto se entregará por escrito la semana posterior a la última sesión de clase y su extensión aproximada será de 8-12 páginas. El formato será el indicado anteriormente.

Evaluación acreditativa de los aprendizajes

— Presentaciones orales. La nota se fijará en función del número de presentaciones que cada alumno haya realizado, así como de la adecuación y calidad de su exposición. Contará el 20 % de la nota final.

— Resúmenes. Cada alumno debe presentar por escrito un mínimo de cinco resúmenes: 30 % de la nota final.

— Participación en el aula: 20 % de la nota final.

— Esquema de exploración sobre un tema de investigación. Será evaluado en función de su calidad, la pertinencia e interés de los argumentos, y la viabilidad del proyecto y del esquema de trabajo planteado. Contará el 30 % de la nota final.

Evaluación única

Esta evaluación está condicionada a la solicitud por escrito por parte del alumno en la fecha indicada a tal efecto. Existirán dos opciones:

— Un trabajo de investigación completo cuya extensión máxima se establece, de manera general, entre 40 o 50 páginas. Este modelo de evaluación solo es recomendable si el alumno tiene un proyecto de investigación inmediato (tesina o tesis) que encaje en el área de conocimiento de esta asignatura.

— Un examen final en el que se desarrollan tres temas que responden al contenido de lo expuesto en el aula y de las lecturas obligatorias de todos los temas del programa.

Fuentes de información básica

Libro

RODRÍGUEZ MORATÓ, Arturo y Álvaro SANTANA ACUÑA, eds., *La nueva sociología de las artes. Una perspectiva hispanohablante y global*, Barcelona, Gedisa, 2017.

Ariño, Antonio (dir.) (2006). *La participación cultural en España*. Madrid: Fundación Autor.

Ariño, Antonio (2010). *Prácticas culturales en España: desde los años sesenta hasta la actualidad*. Barcelona: Ariel.

Becker, Howard Saul (1984). *Art worlds*. Berkeley: University of California Press.

Bourdieu, Pierre (1988). *La distinción: criterios y bases sociales del gusto*. Madrid: Taurus.

Bourdieu, Pierre (1995). *Las reglas del arte: génesis y estructura del campo literario*. Barcelona: Anagrama.

Crane, Diana (ed.) (2002). *Global culture: media, arts, policy, and globalization*. New York: Routledge.

Currid, Elisabeth (2007). *The Warhol economy : how fashion, art, and music drive New York city*. Princeton (New Jersey): Princeton University Press.

Evans, Graeme (2001). *Cultural planning: an urban renaissance?*. London: Routledge.

Florida, Richard L. (2002). *The rise of the creative class: and how it's transforming work, leisure, community and everyday life*. New York: Basic Books.

Menger, Pierre-Michel (2009). *Le travail créateur: s'accomplir dans l'incertain*. Paris: Seuil/Gallimard.

Rodríguez Morató, Arturo (ed.) (2007). *La sociedad de la cultura*. Barcelona: Ariel.

Larson, Magali Sarfatti (1993). *Behind the postmodern facade: architectural change in late twentieth-century America*. Berkeley (California): University of California Press.

Zukin, Sharon (1995). *The cultures of cities*. Oxford: Blackwell.

Guillén, Mauro F. (2006). *The taylorized beauty of the mechanical: scientific management and the rise of modernist architecture*. Princeton (New Jersey): Princeton University Press.

Molotch, Harvey (2003). *Where stuff comes from: how toasters, toilets, cars, computers and many other things come to be as they are*. New York: Routledge.

Bennett, Tony et al. (2009). *Culture, class, distinction*. Colección Culture, economy and the social. Abingdon (United Kingdom): Routledge.

Heinich, Nathalie (2012). *De la visibilité: excellence et singularité en régime médiatique*. Colección Bibliothèque des sciences humaines. Paris: Gallimard.

Currid-Halkett, Elizabeth (2010). *Starstruck: the business of celebrity*. New York: Faber and Faber.

Van Krieken, Robert (2012). *Celebrity society*. London: Routledge.

Artículo

Zimmer, Annette; Toepler, Stefan (1996). "Cultural policies and the welfare state: the cases of Sweden, Germany, and the United States". *The Journal of Arts Management, Law and Society*, vol. 26, num. 3 (Fall 1996), pp.167-193.

Rodríguez Morató, Arturo (2012). "El análisis de la política cultural en perspectiva sociológica. Claves introductorias al estudio del caso español". *Revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas (RIPS)*, vol. 11, num. 3, pp.15-38.

Peterson, Richard A. (1990). "Why 1955? Explaining the advent of rock music". *Popular Music*, vol. 9, num. 1, pp. 97-116.

Molotch, Harvey; Treskon, Mark (2009). "Changing art: SoHo, Chelsea and the dynamic geography of galleries in New York city" *International Journal of Urban and Regional Research*, vol. 33, num. 2 (June 2009), pp. 517-541.

Menger, Pierre-Michel (1999). "Artistic labour markets and careers". *Annual Review of Sociology*, vol. 25, pp. 541-574.

Collins, Randall; Guillén, Mauro F. (2012). "Mutual halo effects in cultural production: the case of modernist architecture". *Theory and Society*, vol. 41, pp. 527-556.