

Construction of identity and the social imaginary in film and television present

Academic Year: (2023 / 2024)

Review date: 27-04-2023

Department assigned to the subject: Communication and Media Studies Department

Coordinating teacher: GALAN FAJARDO, HELENA MARIA

Type: Electives ECTS Credits : 6.0

Year : 1 Semester :

REQUIREMENTS (SUBJECTS THAT ARE ASSUMED TO BE KNOWN)

Theory and criticism of Cinema
Theory and criticism of Television
Audiovisual Narrative

OBJECTIVES

- Social and symbolic reflexion about cinema and tv
- Competences on analyse of films
- Critical analyse of television discourses
- Analyse of relations between audiovisual products and social representations
- Cinema and tv and their influence on audiovisual imaginaries

DESCRIPTION OF CONTENTS: PROGRAMME

1. Presentation of the subject, theoretical framework, methodology.
2. The study of identity.
3. Postmodernity, identity and ambivalence.
- 4 and 5. How to analyse an audiovisual story (I and II).
6. Spaces and identities.
7. Identity, memory and history.
8. Identity and gender.
9. The individual versus the system. Bureaucratic castles.
10. Redefining identity in a technological context.

LEARNING ACTIVITIES AND METHODOLOGY

- Exercise of analytical skills applied to the analysis of cinema and television.
- Textual analysis through oral presentations.
- Explanation and application of the methodology in practical sessions.
- Individual and group tutorials.

ASSESSMENT SYSTEM

Class participation (40%)
Final work presentation, classroom analysis, recommended readings and discussion (30%)
Individual research work based on the syllabus, methodology and themes taught in the subject (30%)

% end-of-term-examination:	30
% of continuous assessment (assignments, laboratory, practicals...):	70

BASIC BIBLIOGRAPHY

- Bauman, Zygmunt Enamorarse y desenamorarse, en Amor líquido. Acerca de la fragilidad de los vínculos humanos. , Fondo de Cultura Económica, pp. 11-37., [2000 (2005)].
- Berger, Peter Risa redentora. La dimensión cómica de la experiencia humana. Editorial Kairós, pp. 169-195., Kairós, [1997 (1998)].
- Billing, Michael Nacionalismo banal, capitan Swing, 2014
- Boden, Margaret A. Inteligencia artificial, Turner, 2022 (2016 1ª Ed.)
- Brown, Wendy El deseo de amurallar, en Estados Amurallados, soberanía en declive, Herder, 2015

- Byung-Chul Han La expulsión de lo distinto, Herder, 2017
- Galán Fajardo, Helena & Rueda Laffond, José Carlos Televisión, identidad y memoria: representación de la guerra civil española en la ficción contemporánea, en OberCom, volumen 7, número 2., OberCom, 2013
- Imbert, Gérard El "transformismo" televisivo. Televisión e imaginarios sociales. , Cátedra, 2008
- Imbert, Gérard Crisis de valores en el cine posmoderno. Más allá de los límites. , Cátedra, 2019
- Jubany, Olga y Guasch, Oscar (eds) Intersecciones encarnadas. [Con] textos críticos en género, identidad y diversidad, Bellaterra, 2020
- Lerner, Gerda La creación del patriarcado, Katakra, [1986 (1991)].
- Mulvey, Laura Placer visual y cine narrativo, en Wallis, Brian. Arte después de la Modernidad. Nuevos planteamientos en torno a la representación, pp. 365-377. , Akal, [2001 (1988)].
- Pateman, Carole Hacer un contrato, en El contrato sexual, Anthropos, [1988 (1995)].
- Ritzer, George La McDonalización y sus precursores, en La McDonalización de la sociedad. Un análisis de la racionalización de la vida cotidiana, pp. 34-52., Ariel Economía, [1993 (2006)].
- Rosenstone, Robert La historia en el cine, el cine sobre la historia, Rialp, 2014
- Rosset, Clément Lejos de mí. Estudio sobre la identidad, Marbot, [1999 (2007)].
- Taylor, Charles Fuentes del yo. La construcción de la identidad moderna, Paidós, 1989

ADDITIONAL BIBLIOGRAPHY

- Alicia Miyares Distopías patriarcales, Cátedra, 2021
- Arendt, Hannah Eichmann en Jerusalén. Un estudio sobre la banalidad del mal, Madrid: Editorial de Bolsillo., [1963 (2006)]
- Baudrillard, Jean La transparencia del mal. Ensayo sobre los fenómenos extremos. , Barcelona: Editorial Anagrama. , [1990 (1991)]
- Bauman, Zygmunt Amor líquido. Acerca de la fragilidad de los vínculos humanos. , Madrid: Fondo de Cultura Económica., 2005
- Guasch, Óscar La crisis de la heterosexualidad, Laertes, 2007 (2000 1Ed.)
- Lledó, Emilio Identidad y amistad. Palabras para un mundo posible, Taurus, 2022
- Miano, Leonora Vivir en la frontera, Catarata, 2016
- Miyares, Alicia Distopías patriarcales, Cátedra, 2021
- Sayak Valencia Capitalismo gore, Melusina, 2010
- Segato, Rita Contra-pedagogías de la crueldad, Prometeo, 2018

BASIC ELECTRONIC RESOURCES

- Galán Fajardo, Helena y Rueda Laffond, Jose Carlos . Televisión, identidad y memoria: representación de la guerra civil española en la ficción contemporánea : <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5577140>
- Galán, Helena y Díaz, Susana . Please, don't be sorry. Please, do something. En torno a The Handmaid's Tale (Hulu, 2017): https://www.academia.edu/36928921/_Please_don_t_be_sorry._Please_do_something_En_torno_a_The_Handmaid_