PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. CURSOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA.

- **1 - DE LA PROPUESTA**

1.1 – TÍTULO DEL CURSO

Who's Taylor Swift Anyway? ew.

1.2 – DOCENTE TITULAR

Prof. Sonia Zablocki

1.3 – DOCENTE ADJUNTO

-

- **2 – ABSTRAC (describa la propuesta en 10 líneas)**

El curso invita a un recorrido por la discografía de Taylor Swift, la cantautora más influyente a nivel global, desentrañando las conexiones entre su lírica y la cultura popular estadounidense, así como con la literatura en lengua inglesa. A través de un análisis profundo de sus canciones, exploraremos cómo se entrelazan el ideal del sueño americano, la música country y la tradición poética del romanticismo decimonónico en su obra. En los últimos años, Taylor Swift ha utilizado su plataforma para hablar sobre temas políticos y sociales relevantes. Ha expresado su apoyo a los derechos LGBTQ+, al control de armas y a la igualdad de género. Este curso busca también comprender el papel de Taylor Swift como figura pública y de qué manera se ve afectada su producción como artista por las condiciones en las que se desarrolla.

2.1 – DESARROLLO Y FUNDAMENTACIÓN

La música de Taylor Swift es un fenómeno cultural global que ha impactado a millones de personas alrededor del mundo. Este curso se propone analizar en profundidad su discografía, desentrañando las conexiones entre su lírica y la cultura popular estadounidense, así como con la literatura en lengua inglesa.

El estudio de la obra de Taylor Swift nos permite abordar una serie de temáticas relevantes para la sociedad actual: la construcción de la identidad, el rol de la mujer, la influencia de la cultura popular, el poder de la música como herramienta de expresión y transformación social, y el papel del artista en el contexto político actual.

A través del análisis conceptual de cada uno de los discos de Taylor Swift, se busca también fomentar el desarrollo de herramientas para la lectura crítica de fenómenos culturales actuales como los discursos de los medios masivos de comunicación y las redes sociales.

2.2 – PROGRAMA

Unidad I: Introducción a los estudios culturales

Definición de la disciplina y sus objetos de estudio. La escuela de Birmingham.
Textos multi semióticos. Narrativas Transmediales.

Unidad II: El Sueño Americano

El Sueño americano. Thomas Jefferson y La declaración de la Independencia. La moral puritana: Nathaniel Hawthorne, La letra escarlata. Música Country, cultura del trabajo y autenticidad en Estados Unidos. El Sonido de Nashville. Las Mujeres de la música Country: The Carter Family, Dolly Parton y Loretta Lynn.

Análisis lírico

The Carter Family: I'll be all Smiles Tonight.

Dolly Parton: *Jolene, Light of a Clear Blue Morning, Coat of Many Colors, Tennessee Mountain Home, I Will Always Love You (original version), 9 to 5*

Loretta Lynn: *You're Lookin' at Country, Coal Miner's Daughter*

Taylor Swift, disco debut (2006)

Tim McGraw, Teardrops on my Guitar, Picture to burn, Our Song.

Unidad III: Girlhood

Teoría Literaria feminista: Virginia Woolf, Un cuarto propio. Amor y fantasía como claves de lectura. Shakespeare, Romeo y Julieta. Girlhood: Estereotipo de la adolescente estadounidense. La habitación de las chicas como espacio de Producción. Fangirls y estereotipos de género.

Análisis lírico

Fearless (2008 - Taylor's Version 2021)

Fifteen, Love Story, You Belong with Me, Forever & Always.

Speak Now (2010 - Taylor's Version 2023)

Girlhood. Redes Sociales. Swifties y Autenticidad

Speak Now, Never grow up, When Emma falls in love.

Unidad IV Recursos

El cine como texto. Recursos del lenguaje cinematográfico: mise-en-scene, tomas. Recursos del Lenguaje poético y figuras. Metáforas, Comparaciones, Antanacласis.

Análisis lírico

Red (2012 - Taylor's Version 2023)

Red, We are never ever, All too well (10 minute version) - short film.

Unidad V: Cultura Pop y Reinención

La reinención de Taylor Swift. Construcción de la identidad femenina en la Cultura Pop: Intertextualidades visuales. Discursos feministas y postfeministas de los 2000s.

Análisis lírico

Pink, Stupid Girl (video musical)

Harry Styles, Him (Unreleased)

1989 (2014 - Taylor's Version 2023)

Shake it Off (video musical)

Blank Space, Out of The Woods, Wildest Dreams.

Unidad VI: Lenguaje y Poder

Análisis Crítico del Discurso: introducción. Sentido común, presupuestos e implicaturas. Órdenes del discurso. Hetero Pesimismo y performatividad.

Silvia Plath, Lady Lazarus, Blackberrying.

Análisis Lírico

Reputation (2017)

Look what you made me do, I did something bad, This is why we can't have nice things, Call it what you want, new year's day, Delicate.

Unidad VII: Cultura Pop y Vida Pública

Taylor Swift y su 'Coming out' feminista. Donald Trump. Fanático de Lali Espósito.

Activismo LGBTQ+. Miss Americana (documental)

Análisis Lírico

Beyonce, Single Ladies, If I were a boy.

Lali, Fanático (video musical), Disciplina

Lover (2019)

Miss Americana and the Heartbreak Prince, The Archer, Cornelia Street, The Man.

Unidad VIII: New Romantics

Romanticismo Inglés: The Lake Poets. William Wordsworth, Ode: Intimations of Immortality from Recollections of Early Childhood, The Solitary Reaper. Samuel Taylor Coleridge, Dejection: An Ode. Romanticismo Estadounidense: Emily Dickinson

Análisis Lírico

Joni Mitchel, Little Green

Folklore (2020)

cardigan, the last great american dynasty, august, seven, betty, illicit affairs

Evermore (2020)

Willow, Champagne Problems, Dorothea, Tolerate it, Closure, Ivy

Unidad IX

Imagen femenina y diversidad corporal. Intertextualidades postmodernas, referencias, citas y metáforas extendidas. La construcción narrativa en las letras de Taylor Swift.

Cassandra: la mujer mentirosa y los hombres sabios.

Análisis Lírico:

Midnights (2022)

Snow on the Beach, Anti-hero, You're on your own kid, Would've, could've, should've hits different

Tortured Poets Department (2024)

Análisis Lírico

Fortnight, Tortured Poets Department, Cassandra, The Albatross

2.3–MODALIDAD DE DICTADO

Virtual

2.4– DURACIÓN

CARGA HORARIA	CANTIDAD DE CLASES
20 hs	10

2.5– BIBLIOGRAFÍA

- Abrams, Meyer Howard. "Variedades de la teoría romántica: Wordsworth y Coleridge". En *El espejo y la lámpara. Teoría romántica y tradición clásica acerca del hecho literario*, traducido por Gregorio Aráoz, 1a ed., 150–84. Buenos Aires: Nova, 1962.
- Click, M. A., Lee, H., & Holladay, H. W. (2017). Making monsters: Lady Gaga, fan identification, and social media. In *Fan Identities and Practices in Context* (pp. 82-101). Routledge.
- del Río, A. G. (2016). 'Comunicación musical y cultura popular. Una introducción crítica de Antonio Méndez Rubio. Kamchatka. *Revista de análisis cultural.*, (8), 385-393.
- Ducrot, O., & Todorov, T. (2005). Figura en *Diccionario enciclopédico de las ciencias del lenguaje. siglo XXI*, pp.315 -322
- Driessen, S. (2022). Look what you made them do: understanding fans' affective responses to Taylor Swift's political coming-out. *Celebrity Studies*, 13(1), 93-96.
- Fairclough, N. (2013). *Language and power*. Routledge.
- Faupel, A., & Schmutz, V. (2011). From fallen women to Madonnas: Changing gender stereotypes in popular music critical discourse. *Sociologie de l'Art*, 18(3), 15-34.
- High, M. (2015). The Reality of the American Dream. *Xavier Journal of Undergraduate Research*, 3(1), 2.
- Iglesias Agüete, R. (2021). The myth of Sylvia Plath and its influence on contemporary indie-pop music (Bachelor's thesis).
- Kearney, M. C. (2007). Productive spaces: Girls' bedrooms as sites of cultural production. *Journal of children and media*, 1(2), 126-141.
- Kress, G. (2003). *Literacy in the new media age*. London, England: Routledge.
- Kress, G. (2010). *Multimodality: A social semiotic approach to contemporary communication*. London, England: Routledge.
- Kress, G., & van Leeuwen, T. (1996). *Reading images: The grammar of visual design*. London, England: Routledge Falmer.
- López Romero, R. (2021). Subtexto y simbología lésbica en las letras de los álbumes de Taylor Swift Folklore y Evermore, en relación con poemas de Emily Dickinson.
- Ludwig. (2023, 14 de noviembre). Devils Roll the Dice, Angels Roll Their Eyes: Antanaclasis in Taylor Swift's Lyrics. Ludwig.guru Blog. <https://ludwig.guru/blog/devils-roll-the-dice-angels-roll-their-eyes-antanaclasis-in-taylor-swifts-lyrics/>
- Martin, J. R. (2011). Multimodal semiotics: Theoretical challenges. *Semiotic margins: Meaning in multimodalities*, 243-270.
- Moret, A. T., Esteban, M. P. P., & López, M. P. (2023). La imagen femenina en las revistas: análisis de la diversidad e inclusividad en la publicidad y el tratamiento informativo de las marcas de moda. *Revista ICONO 14. Revista científica de Comunicación y Tecnologías emergentes*, 21(1).
- Mozdzinski, L. (2015). Feministas x Stupid Girls: a construção midiática da identidade feminina na cultura pop. *Cultura pop*. Salvador: Edufba, 73-92.
- Nólibos, P. T. (2006). Eros e Bía em Helena e Cassandra: gênero e violência no imaginário clássico ateniense.

Pink. (2006, 27 de abril). Stupid Girls [Video musical]. YouTube.

Rossmann, M. (2022). Taylor Swift, remediating the self, and nostalgic girlhood in tween music fandom. *Transformative Works and Cultures*, 38(1).

Sands, V. (2023). "There Will Be No Further Explanation:" Celebrity Journalism and Taylor Swift's Reputation. *Comité editorial/Editorial Board*, 2(2), 1-11.

Scolari, C. (1996). *Narrativas Transmedia. Cuando todos los medios cuentan*.

Shipka, D. (2010). Loretta Lynn: Writin'Life. *Online Journal of Rural Research & Policy*, 5(4), 1.

Smith, J. (2019, 9 de octubre). On Heteropessimism. *The New Inquiry*.
<https://thenewinquiry.com/on-heteropessimism/>

Wilkinson, M. (2019). Taylor Swift: the hardest working, zaniest girl in show business.... *Celebrity studies*, 10(3), 441-444.

Wilson, L. (Director). (2020). *Miss Americana*. [Documental]. Tremolo Productions. Distribuida por Netflix.

Wilson, P. (1995). Mountains of contradictions: Gender, class, y region in the star image of Dolly Parton. *South Atlantic Quarterly*, 94, 109-109.

Woolf, Virginia (2008 [1929]). *Una habitación propia*. Barcelona, Seix Barral.

Zavala, L. (1999). Elementos para el análisis de la intertextualidad. *Cuadernos de literatura*, 5(10), 26-52.

ENVIAR ESTE FORMULARIO EN ARCHIVO WORD A : cultura@sociales.uba.ar