

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. CURSOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA**1 - DE LA PROPUESTA**

1 .1 – TÍTULO DEL CURSO: Miss Americana: feminidad y mundos ficcionales en Taylor Swift

1.2 – DOCENTE TITULAR: Sonia Zablocki

1.3 – DOCENTE ADJUNTO: -

2 – ABSTRACT (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 entretajan el ideal del Sueño Americano y la música country con la tradición poética del Romanticismo y la intertextualidad con autores como Shakespeare. Desde la perspectiva de los Estudios Culturales y la Semiótica Social, el programa aborda el análisis de narrativas multimodales y transmediales que incluyen videos musicales y cortometrajes. Este espacio también busca comprender el fenómeno del "girlhood" y el papel de Taylor Swift como figura pública en sus discursos sobre género, cultura y política.

2.1 – DESARROLLO Y FUNDAMENTACIÓN:

El curso establece su base metodológica y teórica a partir de los Estudios Culturales y el legado de la Escuela de Birmingham. Este marco es esencial para abordar el análisis de los textos multisemióticos y las narrativas transmediales que componen la obra de Taylor Swift, permitiendo una comprensión profunda de la cultura pop contemporánea.

Para acercar el imaginario desde el cual la artista construye su obra al público no estadounidense, el curso examina la construcción del Sueño Americano, la moral puritana y la cultura del trabajo en el contexto de la música country. Se establece un diálogo generacional y temático entre las pioneras del género, como Dolly Parton y Loretta Lynn, y los álbumes tempranos de Swift, contextualizando su lírica en la historia social y cultural de los Estados Unidos.

El programa también explora a fondo las intertextualidades y reescrituras presentes en la obra de Swift. Se contrasta su imaginería con la literatura clásica (principalmente la shakesperiana, con referencias a Romeo y Julieta y Hamlet) y la tradición romántica europea (Wordsworth y Coleridge) y estadounidense (Dickinson). Este análisis incluye la identificación de arquetipos literarios como la figura del héroe romántico y el Flaneur en sus composiciones.

Desde la teoría literaria feminista, se aborda el texto pionero de Virginia Woolf, Una habitación propia, cruzándolo con la actual noción de girlhood y la construcción de la identidad femenina. Se analiza la habitación de las chicas como un espacio de producción simbólica y se estudia la representación de la adolescente en la obra de Swift y en su fandom.

Finalmente, el curso fomenta el desarrollo de herramientas para la lectura crítica de fenómenos culturales actuales. Esto incluye el dominio de recursos del lenguaje poético (como la metáfora y la antanacsis) y elementos del lenguaje cinematográfico (tales como la mise-en-scène y los tipos de plano), aplicados

directamente a su producción audiovisual. De esta manera, el estudio de la obra de Taylor Swift trasciende el fenómeno mediático, utilizándose como prisma para discutir temas académicos relevantes como la construcción de la identidad, el rol de la mujer, la influencia de la cultura popular y el papel del artista en el contexto social actual.

2.2 – PROGRAMA:

Unidad I: Introducción a los estudios culturales

Definición de la disciplina y sus principales objetos de estudio. La Escuela de Birmingham y la emergencia de los estudios culturales como campo interdisciplinario. Textos multisemióticos y narrativas transmediales.

Unidad II: El Sueño Americano

El concepto del sueño americano: orígenes y proyecciones contemporáneas. Thomas Jefferson y La Declaración de la Independencia. La moral puritana y su reflejo en la literatura: Nathaniel Hawthorne, La letra escarlata. La música country, la cultura del trabajo y la autenticidad en los Estados Unidos. El sonido de Nashville y las mujeres pioneras del género: The Carter Family, Dolly Parton y Loretta Lynn.

Parton, D “Jolene”, “I Will Always Love You” (versión original), “9 to 5”
Lynn, L. “You’re Lookin’ at Country”, “Coal Miner’s Daughter”
Swift, T (2006) *Taylor Swift*: “Tim McGraw”, “Teardrops on My Guitar”, “Picture to Burn”, “Our Song”.

Unidad III: Intertextualidades y genealogías literarias

Polifonía textual. Intertextualidad e intratextualidad. Amor y fantasía como claves de lectura. Shakespeare, Romeo y Julieta, Hamlet y A buen fin no hay mal principio. Reescritura y resignificación. Angela Carter: Cenicienta o El fantasma de la madre. Tres versiones de un cuento.

Swift, T. *Fearless* (2008) “Love Story”, *Midnights* (2022) “Bejeweled” video musical, *The Life of a Showgirl* (2025) “The Fate of Ophelia”.

Unidad IV: *Girlhood*

Aportes de la teoría literaria feminista y la noción de espacio propio. Virginia Woolf. El estereotipo de la adolescente estadounidense (*girlhood*) y la habitación de las chicas como espacio de producción simbólica. *Fangirls* y representaciones de género.

Swift, T. (2010) *Speak Now* “Enchanted”, “Never Grow Up”, *Lover* (2019) “Cruel Summer”, “Miss Americana and The Heartbreak Prince” *Midnights* (2022) “You’re on your own, kid”

Unidad V: Recursos textuales: lingüísticos y audiovisuales

El cine como texto cultural. Elementos del lenguaje cinematográfico: *mise-en-scène*, tipos de plano y encuadre. Retórica de la imagen. Recursos del lenguaje poético: metáfora, comparación, antanaclasis y otras figuras retóricas.

Swift, T *Red* (2012): “All Too Well (10 Minute Version)” – Short Film. *The Tortured Poets Department* (2024) “Fortnight”– video musical.

Unidad VI: Escapismo y mundos ficcionales

Romanticismo Inglés: Los poetas de los Lagos. Byron y la caracterización del héroe romántico. William Wordsworth y Samuel Taylor Coleridge. Romanticismo Estadounidense: romanticismo oscuro, muerte y locura: Emily Dickinson. Los Poetas Malditos: Rimbaud y Baudelaire. La figura del *Flaneur*. Modernismo: Peter Pan y El jardín secreto.

Swift, T *Folklore* (2020) "The Lakes", "Seven", "Mad Woman" *Reputation* (2017) "I did something bad" *The Tortured Poets Department* (2024) "I hate it Here", "I look in People's Windows", "The Albatross", "Cassandra" *The Life of a Showgirl* (2025) "Eldest Daughter"

2.3–MODALIDAD DE DICTADO: Virtual - Sincrónica

2.5– BIBLIOGRAFÍA:

- Abrams, M. H. (1962). Variedades de la teoría romántica: Wordsworth y Coleridge. En *El espejo y la lámpara. Teoría romántica y tradición clásica acerca del hecho literario* (G. Aráoz, Trad., 1a ed., pp. 150–184). Nova.
- Allen, W. (1976). *El sueño norteamericano a través de su literatura*. Pleamar.
- Benjamin, W. (2021). Sobre algunos temas en Baudelaire.
- Benjamin, W., & Bruno, F. (2005). Notas sobre «Cuadros Parisinos» de Baudelaire. *Boletín de estética*, (2), 5–19.
- Brett, R. L., & Jones, A. R. (1991). Introduction. En R. L. Brett & A. R. Jones (Eds.), *Lyrical Ballads: William Wordsworth and S. T. Coleridge*. Routledge.
- Cabello, A. M. (2006). La Escuela de Birmingham: el Centre for Contemporary Cultural Studies y el origen de los estudios culturales. *RIPS. Revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas*, 5(2), 53–54.
- Clarke, M. C. (1880). *The Girlhood of Shakespeare's Heroines*. Bickers and Son.
- Click, M. A., Lee, H., & Holladay, H. W. (2017). Making monsters: Lady Gaga, fan identification, and social media. En *Fan Identities and Practices in Context* (pp. 82–101). Routledge.
- Davidson, G. (2014). Coleridge: "work without hope". *The Wordsworth Circle*, 45(1), 21–29.
- De Grazia, M., & Wells, S. (Eds.). (2010). *The New Cambridge Companion to Shakespeare*. Cambridge University Press.
- Dobson, M., Wells, S., Sharpe, W., & Sullivan, E. (Eds.). (2015). *The Oxford Companion to Shakespeare* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Ducrot, O., & Todorov, T. (2005). Figura. En *Diccionario enciclopédico de las ciencias del lenguaje* (pp. 315–322). Siglo XXI.
- Giraldo, D., González, D., & Arteaga, L. (2008). Los poetas malditos, una subversión a la moral del siglo XIX. *Katharsis: Revista de Ciencias Sociales*, (6), 177–189.
- High, M. (2015). The Reality of the American Dream. *Xavier Journal of Undergraduate Research*, 3(1), 2.
- 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*. Routledge.
- Kress, G. (2010). *Multimodality: A social semiotic approach to contemporary communication*. Routledge.
- Kress, G., & van Leeuwen, T. (1996). *Reading images: The grammar of visual design*. 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. En *Semiotic margins: Meaning in multimodalities* (pp. 243–270).
- McIntyre, D. (2012). Linguistics and literature: stylistics as a tool for the literary critic. Symbiosiscollege.edu.in. <https://symbiosiscollege.edu.in/wpcontent/uploads/...ee-cummings..Pdf>
- Nólibos, P. T. (2006). Eros e Bía em Helena e Cassandra: gênero e violência no imaginário clássico ateniense.
- Olivas, T. A. (2015). Who is Ophelia? An examination of the Objectification and Subjectivity of Shakespeare's Ophelia [Tesis de maestría, University of Nevada, Las Vegas]. UNLV Theses, Dissertations, Professional Papers, and Capstones.
- Piña, C. (2012). Angela Carter y la reescritura del cuento de hadas: transgresión, hibridación genérica y humor. *Gramma*, 23(49), 10–27.
- Robinson, D. (2000). "Work without Hope": Anxiety and Embarrassment in Coleridge's Sonnets. *Studies in Romanticism*, 39(1), 81–110.
- Romanska, M. (2005). Ontology and Eroticism: Two Bodies of Ophelia. *Women's Studies*, 34(4), 485–513. Taylor & Francis.
- Rossmann, M. (2022). Taylor Swift, remediating the self, and nostalgic girlhood in tween music fandom. *Transformative Works and Cultures*, 38(1).
- Sarlo, B. (2020). Una modernidad periférica: Buenos Aires 1920 y 1930. Siglo XXI Editores.
- 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.
- Spoturno Ghermandi, C. (2009). Literatura del disenso en los Estados Unidos. En E. Tardonato Faliere (Comp.), *El sueño americano. "La literatura en EEUU desde la segunda posguerra"* (pp. 13-36). Serapis.
- Spoturno Ghermandi, C. (2011). La visión crítica hacia el American Dream en cuatro cuentos de John Cheever [Tesis de grado, Universidad Nacional de La Plata]. Memoria Académica, Repositorio de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
- Villarejo, A. (2013). *Film studies: The basics*. Routledge.
- Whitaker, R. (1970). *The Language of Film*.
- Wilkinson, M. (2019). Taylor Swift: the hardest working, zaniest girl in show business... *Celebrity Studies*, 10(3), 441–444.
- Wilson, P. (1995). Mountains of contradictions: Gender, class, and region in the star image of Dolly Parton. *South Atlantic Quarterly*, 94, 109–109.
- Woolf, V. (2008). Una habitación propia. Seix Barral. (Obra original publicada en 1929).

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