

Korea Foundation

Global e-School Program for Latin America

Spring 2024

KOREA **KF**
FOUNDATION

Hallyu y la industria coreana de los productos culturales

Lunes de 10:00 am a 1:00 pm (Hora Central de México)

Inicio: 29 de Enero

Término: 27 de Mayo

Impartida por

Dra. Ester Torres-Simón (España)

Profesora, Universidad Autónoma de Barcelona, España
ester.torres@uab.cat

Dra. Lee Uh-Jeen (España)

Profesora, Universidad Autónoma de Barcelona, España
uh.jeen@uab.cat

Dr. Just Castillo (España)

Profesor, Universidad Autónoma de Barcelona, España
just.castillo@uab.cat

Objetivos del curso

Analizar las condiciones sociales y económicas, tanto locales como globales, que han promovido y facilitado el *hallyu* (u ola coreana).

Revisar las principales industrias, su trayectoria histórica y principales características y cómo les ha afectado las condiciones sociales y económicas presentadas.

Presentar los principales baluartes de los diferentes productos culturales.

Promover la reflexión sobre el valor de la cultura como fenómeno sociológico y las interrelaciones entre industrias.

Desarrollar cierto espíritu crítico sobre la circulación de productos culturales y el alcance del *soft power*.

Evaluación

a) Mini tests de seguimiento por evaluación grupal co-creada.

b) Ensayo final de investigación (individual). Análisis de un producto cultural de su elección (grupo musical, serie, película, manhwa u obra de literatura), desde el punto de vista sociológico, económico o cultural.

Programa del curso

Sesión 1 (29 de enero). Corea pre-hallyu. Políticas culturales y económicas de posguerra.

Profesor: Just Castillo

Contenido: En esta sesión, profundizaremos en el contexto político, social y cultural de Corea tras la II Guerra Mundial, estableciendo un marco fundamental para comprender el nacimiento y la evolución del *hallyu*. Se analizarán las políticas culturales y económicas implementadas, destacando cómo estas sentaron las bases para el desarrollo de una industria cultural vibrante y diversa en las décadas siguientes.

Sesión 2 (5 de febrero). Hallyu: Motor Económico y Herramienta de *Soft Power*

Profesor: Just Castillo

Contenido: Esta sesión está dedicada a explorar el doble papel del *hallyu* como producto y motor impulsor del desarrollo económico en Corea. Profundizaremos en su influencia en sectores clave como el turismo, la educación y la diplomacia cultural, poniendo énfasis en cómo el *hallyu* ha servido como una poderosa herramienta de *soft power* para Corea.

Sesión 3 (12 de febrero). K-cinema 1, Cine clásico: Renacimiento y estancamiento repetidos (1910-1979)

Profesor: Uhjeen Lee

Contenido: En esta sesión, haremos una revisión histórica de este periodo. Examinaremos primero los sentimientos del movimiento civil antijaponés a través de películas representativas del período colonial japonés, además del anticomunismo en la situación de Corea del Sur tras la Guerra de Corea. El simbolismo de Yang Gongju, una nueva figura femenina. A continuación se tratará el cine realista de los 50 y 60 y el "Cine Cultural" bajo el régimen de Park Chunghee. Finalmente se tratarán las primeras ceremonias de premios de cine y las obras más representativas del periodo.

Sesión 4 (19 de febrero). K-cinema 2, recuperación e innovación (década de 1980 y 1990)

Profesor: Uhjeen Lee

Contenido: Retomando la información de las primeras sesiones sobre la política del 3S se hablará del desarrollo de los cines pequeños y la aparición del erotismo coreano (Madame Aema), al que le seguiría las historias melodramáticas (romance) de los años 80. En esta década aparecerá el cine "well made" o el *sincine* ("new cinema") como modelo industrial para el cine coreano actual. La sesión cerrará revisando los principales directores de la New Wave coreana de los años 90 (Park Gwang-soo, Lee Myeong-se, Jeong Ji-young, Hang Seon-woo).

Sesión 5 (26 de febrero). K-cinema 3, sinergia entre cine popular y de autores.

Profesor: Uh Jeen Lee

Contenidos: Finalizando el seguimiento histórico del cine coreano, esta sesión tratará sobre la era del Blockbuster coreano, con especial mención a Samsung Entertainment. Ello dará pie a la revisión de los principales nombres del cine coreano del siglo XXI (con obras como *Old Boy* de Park Chan-wook, 2003, y *Monster* de Bong Joon-ho, 2006) y de las instituciones y festivales de la industria cinematográfica que se consolidan en este periodo (Busan International Film Festival, Bucheon International Fantastic Film Festival, Korean Film Academy). Se cerrará tratando los triunfos y visibilidad del cine coreano en festivales y coproducciones internacionales.

Sesión 6 (4 de marzo). *K-food*, ver es querer.

Profesor: Ester Torres-Simón

Contenido: Partiremos de una revisión de las obras presentadas anteriormente, centrándonos en la comida coreana en las películas y series. Tras una reflexión sobre su rol, pasaremos a analizar la cultura alimentaria de Corea, el auge del *healthy eating* y sus representantes, y el boom de los restaurantes coreanos en el mundo.

Sesión 7 (11 de marzo). *K-pop* 1, sus inicios.

Profesor: Uh Jeen Lee.

Contenido: Las siguientes sesiones tratarán el desarrollo histórico de la música coreana moderna. En esta primera sesión se revisarán los orígenes de la música popular, cubriendo primero la música tradicional coreana, el *trot*, hasta las tendencias de la música popular bajo los regímenes militares, con énfasis en la censura, el MBC Campus Music Festival y la música de resistencia, y la generación 386. Antes de presentar a los primeros nombres de la época contemporánea (Seo Tae-ji and boys, Deux, Solid, Yoo Young-jin) se contextualizará su aparición en contraposición a la balada coreana y el cantautor y la influencia de la cultura estadounidense (generación X y segundas generaciones coreanas).

Sesión 8 (18 de marzo). K-pop 2, 1ª generación de *idols* e influencia de los cantantes de baladas.
Profesor: Uh Jeen Lee.

Contenido: Esta sesión revisará lo que se considera la primera generación de *idols*, con gran relevancia de los grupos mixtos. Enfocados a las empresas de entretenimiento, se evaluará la aparición y características de SM Entertainment, DSP Media, JYP y YG y su relevancia en la definición de la industria del K-pop.

[Semana Santa, 25 de marzo al 5 de abril]

Sesión 09 (8 de abril). K-pop 3, asentamiento de los *idols*: 2ª y 3ª generación
Profesor: Uh Jeen Lee.

Contenido: Llegando ya a la segunda y tercera generación del K-pop, esta sesión tratará los solistas y las primeras incursiones en Japón (BoA, Rain, Lee Hyo-ri) y los grupos femeninos de 2ª generación (WonderGrils, 2EN1, Brown Eyed Girls yShinee). Se tratará el asentamiento de los *idols*, con la aparición de concursos de cazatalentos (Show Me the Money, Unpretty Rapstar, Produce 101 series, etc.) y el surgimiento y éxito de las pequeñas y medianas agencias, como BigHit (BTS) y RBW (MAMAMOO).

Sesión 10 (15 de abril). K-pop, BTS y 4ª generación y K-dance.
Profesor: Uh Jeen Lee.

Contenido: A modo de cierre, se valorará la situación de los cantantes, desde el *planing* hasta el marketing, desde los *trainees* hasta su debut. A continuación, se reflexionará sobre el auge del K-pop como fenómeno mundial y el éxito de grupos como BTS y Blackpink. En relación a este auge, se tratará el tema del activismo y el fandom, con la aparición de grupos organizados y las K-dance covers.

Sesión 11 (22 de abril). K-Beauty y el Poder del *Product Placement*: Estrategias de Mercado
Profesor: Just Castillo

Contenido: Tras posicionar la importancia de la industria de la belleza en el contexto económico y social, esta sesión se centra en la intersección entre la industria de la belleza coreana y el mundo del entretenimiento, especialmente en la influencia de los ídolos en las estrategias de marketing. Analizaremos cómo el *product placement* en dramas y música ha impulsado la popularidad y la globalización de los productos de belleza coreanos, y cómo estos elementos se integran en una estrategia de *márquetin* más amplia.

Sesión 12 (29 de abril). K-drama 1, antes de la llegada del invierno.
Profesor: Ester Torres-Simón

Contenido: Tras haber repasado la industria del cine y la música, y sus intersecciones con la industria alimentaria y de la belleza, en estas últimas sesiones discutiremos el K-drama. En esta sesión, revisaremos los orígenes del K-drama, con las primeras propuestas “pre-hallyu” para centrarnos en el efecto de *Winter Sonata*, primero en Japón y luego en el resto de Asia.

Sesión 13 (6 de mayo). K-drama 2, historia e historias.
Profesor: Ester Torres-Simón

Contenido: Esta segunda sesión revisará los dramas de por género con especial énfasis en el género romántico, las telenovelas históricas y la ciencia ficción. Se usarán ejemplos de los K-drama presentados para reflexionar sobre la representación cultural en la televisión, la evolución social representada en temas como las expectativas laborales o de género y los peligros de las generalizaciones.

Sesión 14 (13 de mayo). *K-drama 3, Welcome to Netflix.*

Profesor: Ester Torres-Simón

Contenido: Esta sesión tratará sobre las comunidades creadas alrededor de las plataformas de visionado (Wiki-Rakuten), para luego centrarse en la entrada de Netflix en Corea y su efecto en la difusión de las telenovelas coreanas. Un pequeño estudio de caso sobre *El Juego del Calamar*, promoverá el debate sobre la globalización, la interacción entre cultura y lengua, y la subtitulación.

Sesión 15 (20 de mayo). Trazando relaciones: *Manhwa, webtoons, animación, webnovel.*

Profesor: Ester Torres-Simón

Contenido: En relación con las estrategias de reutilización de productos de éxito, esta sesión presentará el concepto de *transmedia* y cómo está presente en el contexto coreano. Ligado a la adaptación de contenidos, se presentará la industria del cómic y el *webtoon* (cómic online en formato vertical) con referencia a la animación y a las *webnovel* (novela online por entregas) y sus plataformas de difusión.

Sesión 16 (27 de mayo). ¿Y qué pasa con la literatura coreana? Camino al Nobel.

Profesor: Ester Torres-Simón

Contenido: Tras una breve presentación de la situación de la literatura coreana en traducción (con especial énfasis en la literatura traducida en castellano), se fomentará aplicar lo aprendido a una cuestión a debate, ¿será la literatura el siguiente baluarte de la cultura coreana en el mundo? ¿alcanzará la literatura coreana el Premio Nobel? Con esta sesión se prevé revisar los factores que afectan la circulación global de la literatura.

Reseña curricular de los profesores

Dra. Ester Torres-Simón

Es traductora profesional, profesora e investigadora en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Obtuvo su doctorado en Traducción y Estudios Interculturales en la Universitat Rovira i Virgili con una tesis sobre la recepción de la literatura coreana en EE.UU tras la Guerra de Corea. Como traductora está especializada en la traducción de productos culturales (manhwa, literatura, audiovisual). Como investigadora forma parte del grupo GREGAL Circulación Cultural Japón-Corea-Catalunya/España y el Centro de Estudios e Investigación sobre Asia Oriental de la UAB (CERAO) y es colaboradora externa del Grupo de Investigación CEAUL (Recepción y Estudios de Traducción) de la Universidad de Lisboa. Trabaja sobre la traducción indirecta, los intercambios literarios coreanos, la recepción de traducciones y los vínculos entre teoría y práctica.

Dr. Just Castillo

Es politólogo especializado en Relaciones Internacionales y doctor por la Universidad de Osaka con una tesis sobre las relaciones políticas y de seguridad de la UE con Japón y China (2014). Ha desarrollado su carrera profesional y académica en prestigiosas instituciones de Europa y Asia, entre las que se incluyen el Instituto Europeo de Administración Pública (2007-2010), la Universidad de Osaka (2011-2015), la Academia China de Ciencias Sociales (2012), la Universidad Oceánica de China (2015-2017) y la Universidad de Waseda (2017-2018). Forma parte del grupo GREGAL Circulación Cultural Japón-Corea-Catalunya/España. Actualmente es profesor asociado en la Universitat Pompeu Fabra y en la Universitat Autònoma de Barcelona.

Dra. Uh Jeen Lee

Es socióloga especializada en migraciones e inserción cultural y doctora en Sociología por la Universidad de Barcelona con una tesis sobre la comunidad coreana en Cataluña y su interacción con la sociedad de acogida a través de la cultura. Actualmente es profesora asociada en la Universitat Autònoma de Barcelona, donde desarrolla parte de su investigación sobre la recepción de productos culturales con el grupo de investigación GREGAL Circulación Cultural Japón-Corea-Catalunya/España.