

MASTER EN ESTUDIS XINESOS
UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Curs acadèmic: 2013-2014

Assignatura: Art i cultura de masses a la Xina contemporània (31415)

BLOC 1 : La tradición artística china y las irrupciones de la modernidad

BLOC 2: Cultura visual en China: arte, arquitectura y cine contemporáneos

Dates: 2, 9, 30 d' abril, 7 i 14 de maig (BLOC 1); 21, 28 de maig, 4, 11 i 18 de juny (BLOC 2)

Hora: 17.45-20.45

Professors: Roberto Figliulo (B1) i David Moriente (B2)

Despatxos: 20.053 (roberto.figliulo@upf.edu) y 20.269 (david.moriente@upf.edu)

Hora de visita: cita prèvia via e-mail

Competències generals

Instrumentals

Interpersonals

Sistèmiques

-
- CG 2
 - CG 3
 - CG 4
 - CG 5

- CG 6
- CG 7
- CG 8
- CG 9

- CG 10
 - CG 13
-

Competències específiques del títol

CE 4 / CE 5 / CE 6 / CE 7 / CE 8 / CE 9 / CE 10 / CE12 / CE13

Competències específiques de la matèria

- Capacitat d'anàlisi i valoració crítica de les obres artístiques de la Xina contemporània.
- Capacitat de documentar de forma gràfica i textual àmbits i temes referits a l'àrea de la Xina i produir, distribuir i analitzar continguts informatius sobre art, cinema i cultura de masses a la Xina en mitjans de comunicació.
- Capacitat d'identificar les principals aportacions de les diferents cinematografies sinòfona.
- Capacitat d'analitzar els fenòmens de cultura i mitjans de comunicació de masses propis de la Xina.
- Capacitat d'interrelació de l'art xinès contemporani en un context creatiu internacional
- Capacitat d'anàlisi i valoració crítica de les obres artístiques més rellevants de la Xina contemporània.
- Capacitat de contextualització i interrelació de conceptes i fenòmens de l'art i la cultura de masses de la Xina contemporània amb referents històrics, socials, antropològics i culturals.
- Capacitat de comprensió dels criteris estètics de la tradició literària xinesa i sinòfona.
- Capacitat de valoració crítica dels diferents enfocaments crítics i historiogràfics sobre l'art i la cultura de masses de la Xina moderna i contemporània.

Resultats d'aprenentatge

- Identificar i descriure la cronologia bàsica i dels criteris de periodització, així com dels principals processos i moviments de l'art i la cultura de masses de la Xina contemporània.
- Identificar les pautes estètiques de la tradició artística xinesa.
- Identificar i descriure de corrents, moviments i tendències estètiques de l'art xinès contemporani.
- Identificar i descriure els corrents, moviments i tendències estètiques en les cinematografies sinòfona.
- Identificar i descriure les tendències i corrents culturals de diferents àmbits xinesos.
- Identificar i descriure les formes de cultura popular de masses a la Xina.
- Identificar i descriure l'impacte social i cultural d'Internet a la Xina.

BLOC 1

Descripció

El curs té com a objectiu donar les claus per apropar-se a la comprensió de l'art de la pintura tradicional xinesa. Després s'analitzaran els desenvolupaments de l'art xinès amb l'arribada de les noves tècniques artístiques provinents d'occident: la pintura realista i la fotografia. Es veurà com aquestes han contribuït a canviar profundament l'art tradicional i han portat a la formació i consolidació d'un art revolucionari a la República Popular de la Xina.

Programa

1. 2 d' abril

La tradició pictòrica china:

- El ejemplo de los grandes maestros de la dinastía Qing:
Shitao (1642-1707) y Bada Shanren (1626-1705)
- Las primeras influencias de Occidente en la pintura china:
Giuseppe Castiglione (1688-1766) – George Chinnery (1774-1852) – Spoilum (1770-1805)
- Nuevos desarrollos en la pintura tradicional y la llegada del invento fotográfico:
La escuela de Shanghai: Ren Xiong (1823-1857) y Ren Yin (1840-1896) – Ju Lian (1828-1904)
– Los fotógrafos Liang Shitai y Lai Afong

2. 9 d'abril

Arte tradicional y arte de vanguardia en la Nueva China:

- Continuadores de la pintura clásica, Guo Hua 國畫 y Xin Guo Hua 新國畫:
Wu Changshi (1844-1927) - Qi Baishi (1864-1957) – Zhang Daqian (1899-1983) – Gao Jianfu (1879-1951) – Chen Shuren (1884-1948)
- La primera vanguardia artística en China:
Xu Beihong (1895-1953) – Lin Fengmian (1900-1991) – Pan Yuliang (1900-1977) – Liu Haisu (1896-1994) – Zhou Shou (1912-2003)
- Arte tradicional y de vanguardia en la fotografía:

MASTER EN ESTUDIS XINESOS

UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Curs acadèmic: 2013-2014

Assignatura: Art i cultura de masses a la Xina contemporània (31415)

Long Chin-san (1892-1995) – Hu Boxiang (1896-1989) – Zhuang Xueben (1909-1984)

3. 30 d'abril

La modernidad en el arte gráfico:

- El cartel publicitario:
Qian Juntao (1906-1998) – Zheng Mantuo (1888-1961) – Hang Zhiying (1900-1947)
- El arte gráfico de vanguardia:
Chen Zhifo (1895-1962) – Qian Juntao (1906-1996)
- El movimiento xilográfico moderno:
Li Hua (1907-1994) – Hu Yichuan (1910-) – Jiang Feng (1910-1983)
- El instrumento fotográfico en el arte gráfico

4. 7 de maig

El arte de los territorios ocupados:

- El arte de Yan'an :
Yan Han (1916-) – Gu Yuan (1919-1996)
- El arte producido en los territorios bajo el control del Guomindang:
Wu Zuoren (1908-1997) – Chan Shuhong (1904-1994)

El arte en la República Popular China:

Luo Gongliu (1916-2004) – Li Qi (1928-) – Shi Lu (1919-1982) – Fu Baoshi (1904-1965)

Fotografía realista y revolucionaria:

Sha Fei (1912-1950) – Wu Yinxian (1900-1994) - Hou Bo (1924-)

5. 14 de maig

Desarrollos de la fotografía china contemporánea (1976 - 2013):

Li Xiaobin (1955-) – Zhang Hai'er (1957-) – Rong Rong (1968-) – Weng Fen (1961-)
Zhang Kechun (1980-)

Activitats formatives

Presencial

- Classes magistrals: 1 ECTS
- Seminaris: 2 ECTS
- Tutories presencials: 0,5 ECTS

No presencial

- Lectura i anàlisi de textos, obres d'art i articles acadèmics: 1 ECTS
- Tutories no presencials: 0,5 ECTS

Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC)

- Ús de l'aula global (moodle)
- Correu electrònic
- Recursos audiovisuals de la biblioteca

BLOC 2

Descripció

Aquesta secció del Màster té com a objectiu establir una cartografia o traçat bàsic que permeti comprendre com s'estan desenvolupant, a través de les eines d'anàlisi dels història social de la cultura i els estudis visuals, els models de representació a la Xina amb la confluència de diversos influxos d'arrel occidental, la tradició artística xinesa i les noves experimentacions d'avantguarda dins del complex context de la realitat xinesa. Per a això es tindrà en compte tres agents que per la seva execució necessiten de múltiples punts de contacte (polítics, socials, econòmics, ideològics) com són l'art contemporani, l'arquitectura i l'urbanisme i, finalment, algunes de les expressions cinematogràfiques del cinema xinès dels últims anys.

Programa

21 de maig

1. Cultura visual, concepto y campo epistemológico que ocupa. Singularidad de lo visual en China. Definición de arte contemporáneo. La cuestión de la identidad y las nacionalidades.
2. Modernidad y tradición en el siglo XX, cómo se traducen los cambios geopolíticos en las producciones culturales. Líneas de navegación de las vanguardias en China.

28 de maig

1. Antecedentes de la Revolución Cultural. Arte e ideología. Proliferación del arte chino contemporáneo y desembarco de las galerías occidentales en el mercado de China.
2. Temáticas, transmedialidad e internacionalización del arte chino: Cai Guoqiang, Zhang Huang, Li Wei, Big Tail Elephant Group, Qiu Zhijie...

4 de juny

1. "Universo" Ai Weiwei
2. Arquitectura china y arquitectura de China. Interrelaciones, hibridaciones, mestizajes.

11 de juny

Urbanismo: Pekín y los patrones de construcción megalómanos del Delta del río Perla. Las Olimpiadas de 2008.

18 de juny

Cine y ciudad. Estudio de caso del documental: *The Concrete Revolution* (Xiaolu Guo, 2004).

Activitats formatives

Presencial

- Clases magistrales: 1 ECTS
- Seminarios: 2 ECTS
- Tutorías presenciales: 0,5 ECTS

No presencial

MASTER EN ESTUDIS XINESOS

UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Curs acadèmic: 2013-2014

Assignatura: Art i cultura de masses a la Xina contemporània (31415)

— Lectura i anàlisi de textos, obres d'art articles acadèmics: 1 ECTS

— Tutories no presencials: 0,5 ECTS

Avaluació

L'avaluació constarà **per a cada un dels blocs** d'un treball individual escrit i una **exposició oral obligatòria** del plantejament (format work- in - progress) de l'esmentat treball **abans del seu lliurament**, prèvia discussió amb el professor del tema elegit en una tutoria. La nota de cada un dels blocs B1 i B2 constitueix **el 50% de la nota final de l'assignatura del màster**.

Format del treball escrit : Times New Roman , cos 11, interlineat 1'5 , marges esquerra i dreta (3) , marges amunt i avall (2'5) , extensió màxima entre 10-12 pàgines .

Estructura del treball:

- **Entradeta amb nom i cognoms** i sota el títol del treball en **negreta** . Tindrà una estructura d'introducció , desenvolupament i conclusió , i cada un d'aquests epígrafs haurà d'estar titulat de manera descriptiva d'acord amb el contingut de la secció .
- S'utilitzaran les **cursives** per als títols d'obres , les paraules estrangeres d'ús poc comú i per cridar l'atenció eventualment sobre un aspecte del discurs (no es podrà utilitzar ni la negreta ni el subratllat) . Les cometes franceses (« ») es faran servir per citar el que **no** enuncia l'autor, degudament referenciat , i les cometes normals (" ") per a les mencions o crides d'atenció incloses dins d'una cita més general .
- Totes les opinions / anàlisi , etc .., que **no siguin de l'alumne** han d'anar referenciades amb la seva corresponent nota a peu de pàgina.
- Si s'inclouessin imatges , aquestes no s'editaran dins del text principal sinó que s'assenyalarà la seva existència mitjançant un toc d'atenció amb un nombre entre claudàtors ([]) i , al final del treball amb un peu de foto amb el format [1] Títol , any. Les imatges **no estan incloses** en el límit de paginació (10-12 pàgines) del treball.
- Per a l'exposició oral l' alumne disposarà d'un màxim de **15 minuts** i haurà d'acompanyar d'una presentació visual.

Bibliografia general Bloc 1

Andrew, Julia Frances, *Un siglo en crisis – Modernidad y tradición en el arte de la China del siglo XX*, Bilbao: Guggenheim, 1998

Cheng, François, *Vacío y plenitud*, Madrid: Siruela, 1993

Cahill, James, *Chinese Painting*, Geneva: Skira, 1972

Jullien, François, *La gran imagen no tiene forma*, Barcelona: Alpha Decay, 2008

La Invención del Presente – Representaciones de la vida cotidiana en la fotografía china contemporánea, Barcelona: Casa Asia, 2007

Li, Zehou, *The path of beauty : a study of Chinese aesthetics*, Hong Kong ; New York : Oxford University Press, 1994

Lü, Peng, *A History of Art in 20th Century China*, Milano: Charta, 2010

MASTER EN ESTUDIS XINESOS
UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Curs acadèmic: 2013-2014

Assignatura: Art i cultura de masses a la Xina contemporània (31415)

Sullivan, Michael, *Art and Artists of twentieth-century China*, Berkeley; Los Angeles; London: University of California Press, 1996

Sullivan, Michael, *The Meeting of Eastern and Western Art*, Berkeley; Los Angeles; London: University of California Press, 1989

Bibliografia bàsica Bloc 2

GAO, Minglu, *Total Modernity and The Avant-garde in Twentieth Century Chinese Art*, Cambridge: Massachusetts Institute of Technology Press, 2011

KING, Richard (ed.), *Art in Turmoil: the Chinese Cultural Revolution, 1966-1976*, Vancouver: University of British Columbia, 2010

FRIIS-HANSEN, Diana, *Cai Guo-Qiang*, Londres: Phaidon, 2002

SULLIVAN, Michael, *Art and Artists of 20th Century China*, Berkeley: University of California Press, 1996.

—, *China: retrato de un país*, Colonia: Taschen, 2008

BOERS, Wailing (ed.), *Touching the Stones. China Art Now*, Colonia: Walther Konig/Jahrbuch Fur Moderne Kunst, 2007

DZIEWIOR, Yilmaz, *Ai Weiwei: art-architecture*, Bregenz: Kunsthau Bregenz, 2011

BINGHAM, Juliet, *Ai Weiwei: sun-flower seeds*, Londres: Tate Publishing, 2010

WEIWEI, Ai y Warsh, Larry, *Weiwei-isms*, Princeton: Princeton University Press, 2013

JODIDIO, Philip, *Architecture in China*, Colonia: Taschen, 2007

MIRANDA, Luis (ed.), *China siglo XXI: desafíos y dilemas de un nuevo cine independiente (1992-2007)*, Granada: Junta de Andalucía/Festival de Granada-Cines del Sur, 2007