

MASTER EN ESTUDIS XINESOS
UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Curso académico: 2013-2014

Asignatura: *Arte y cultura de masas en la China contemporánea* (31415)

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

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

Fechas: 2, 9, 30 de abril, 7 y 14 de mayo (BLOQUE 1); 21, 28 de mayo, 4, 11 y 18 de junio (BLOQUE 2)

Hora: 17.45-20.45

Profesores: Roberto Figliulo (B1) y David Moriente (B2)

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

Hora de visita: cita previa vía e-mail

Competencias generales

Instrumentales

	Interpersonales	Sistémicas
• CG 2	• CG 6	• CG 10
• CG 3	• CG 7	• CG 13
• CG 4	• CG 8	
• CG 5	• CG 9	

Competencias específicas del título

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

Competencias específicas de la materia

- Capacidad de análisis y valoración crítica de las obras artísticas de la China contemporánea.
- Capacidad de documentar de forma gráfica y textual ámbitos y temas referidos al área de China y producir, distribuir y analizar contenidos informativos sobre arte, cine y cultura de masas en China en medios de comunicación.
- Capacidad de identificar las principales aportaciones de las diferentes cinematografías sinófona.
- Capacidad de analizar los fenómenos de cultura y medios de comunicación de masas propios de China.
- Capacidad de interrelación del arte chino contemporáneo en un contexto creativo internacional
- Capacidad de análisis y valoración crítica de las obras artísticas más relevantes de la China contemporánea.
- Capacidad de contextualización e interrelación de conceptos y fenómenos del arte y la cultura de masas de la China contemporánea con referentes históricos, sociales, antropológicos y culturales.
- Capacidad de comprensión de los criterios estéticos de la tradición literaria china y sinófona.

- Capacidad de valoración crítica de los diferentes enfoques críticos e historiográficos sobre el arte y la cultura de masas de la China moderna y contemporánea.

Resultados del aprendizaje

- Identificar y describir la cronología básica y los criterios de periodización, así como los principales procesos y movimientos del arte y la cultura de masas de la China contemporánea.
- Identificar las pautas estéticas de la tradición artística china.
- Identificar y describir de corrientes, movimientos y tendencias estéticas del arte chino contemporáneo.
- Identificar y describir las corrientes, movimientos y tendencias estéticas en las cinematografías sinófona.
- Identificar y describir las tendencias y corrientes culturales de diferentes ámbitos chinos.
- Identificar y describir las formas de cultura popular de masas en China.
- Identificar y describir el impacto social y cultural de Internet en China.

BLOQUE 1

Descripción

El curso tiene como objetivo dar las claves para acercarse a la comprensión del arte de la pintura tradicional china. Después se analizarán los desarrollos del arte chino con la llegada de las nuevas técnicas artísticas provenientes de occidente: la pintura realista y la fotografía. Se verá como éstas han contribuido a cambiar profundamente el arte tradicional y han llevado a la formación y consolidación de un arte revolucionario en la República Popular China.

Programa

1. 2 de abril

La tradición pictórica 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 de abril

Arte tradicional y arte de vanguardia en la Nueva China:

MASTER EN ESTUDIS XINESOS

UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Curso académico: 2013-2014

Asignatura: *Arte y cultura de masas en la China contemporánea* (31415)

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

3. 30 de 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 mayo

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 mayo

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

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

Actividades formativas

Presencial

— Clases magistrales: 1 ECTS

— Seminarios: 2 ECTS

— Tutorías presenciales: 0,5 ECTS

No presencial

— Lectura y análisis de textos, obras de arte y artículos académicos: 1 ECTS

— Tutorías no presenciales: 0,5 ECTS

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)

- Uso del aula global (moodle)
- Correo electrónico
- Recursos audiovisuales de la biblioteca

BLOQUE 2

Descripción

Esta sección del Máster tiene como objetivo establecer una cartografía o trazado básico que permita comprender cómo se están desarrollando, a través de las herramientas de análisis de la historia social de la cultura y los estudios visuales, los modelos de representación en China con la confluencia de diversos influjos de raigambre occidental, la tradición artística china y las nuevas experimentaciones de vanguardia dentro del complejo contexto de la realidad china. Para ello se atenderá a tres agentes que para su ejecución necesitan de múltiples puntos de contacto (políticos, sociales, económicos, ideológicos) como son el arte contemporáneo, la arquitectura y el urbanismo y, finalmente, algunas de las expresiones cinematográficas del cine chino de los últimos años.

Programa

21 de mayo

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 mayo

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 junio

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

11 de junio.

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

18 de junio

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

Actividades formativas

Presencial

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

No presencial

- Lectura y análisis de textos, obras de arte y artículos académicos: 1 ECTS
- Tutorías no presenciales: 0,5 ECTS

Evaluación

La evaluación constará **para cada uno de los bloques** de un trabajo individual escrito y una **exposición oral obligatoria** del planteamiento (formato work-in-progress) de dicho trabajo **antes de su entrega**, previa discusión con el profesor del tema elegido en una tutoría. La nota de cada uno de los bloques B1 y B2 constituye **el 50% de la nota final de la asignatura del máster**.

Formato del trabajo escrito: Times New Roman, cuerpo 11, interlineado 1'5, márgenes izquierda y derecha (3), márgenes arriba y abajo (2'5), **extensión máxima** entre **10-12 páginas**.

Estructura del trabajo:

- **Entradilla con nombre y apellidos** y debajo el título del trabajo en **negrita**. Tendrá una estructura de introducción, desarrollo y conclusión, y cada uno de esos epígrafes deberá estar titulado de manera descriptiva acorde con el contenido de dicha sección.
- Se utilizarán las **cursivas** para los títulos de obras, las palabras extranjeras de uso poco común y para llamar la atención eventualmente sobre un aspecto del discurso (no se podrá utilizar ni la negrita ni el subrayado). Las comillas francesas («») se usarán para citar lo que **no** enuncia el autor, debidamente referenciado, y las comillas normales (""") para las menciones o llamadas de atención incluidas dentro de una cita más general.
- Todas las opiniones/análisis, etc., que **no sean del alumno** han de ir referenciadas con su correspondiente nota a pie de página.
- Si se incluyeran imágenes, éstas **no se editarán** dentro del texto principal sino que se señalará su existencia mediante una llamada de atención con un número entre corchetes ([]) y, al final del trabajo con un pie de foto con el formato [1] *Título*, año. Las imágenes **no están incluidas** en el límite de paginación (10-12 páginas) del trabajo.
- Para la exposición oral el alumno dispondrá de un máximo de **15 minutos** y habrá de acompañarse de una presentación visual.

MASTER EN ESTUDIS XINESOS

UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Curso académico: 2013-2014

Asignatura: Arte y cultura de masas en la China contemporánea (31415)

Bibliografía general Bloque 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

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

Bibliografía básica Bloque 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 König/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