

MÓDULO 3 HUMANIDADES

Código asignatura: 31415

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

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

BLOQUE 2: Tendencias del arte chino contemporáneo

Fechas: 8, 15, 22, 29 de enero, 5 de febrero (BLOQUE 1)

12, 19, 26 de febrero, 5 y 12 de marzo (BLOQUE 2)

Número de créditos (ECTS): 5

Idioma: Castellano

Profesor/es responsables: Mònica Ginés (B1) monica.gines@upf.edu y Roberto Figliulo (B2)

roberto.figliulo@upf.edu

Despacho: 20.253/255 **Hora de visita:** cita previa vía e-mail

Modulo 3 Obligatoria Itinerario Humanitats 5 ECTS		Materia <u>ARTE Y CULTURA DE MASAS EN LA CHINA CONTEMPORÁNEA</u>	
Competencias generales			
Instrumentales	Interpersonales	Sistémicas	
<ul style="list-style-type: none"> • CG 2 • CG 3 • CG 4 • CG 5 	<ul style="list-style-type: none"> • CG 6 • CG 7 • CG 8 • CG 9 	<ul style="list-style-type: none"> • CG 10 • CG 13 	
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			
<ul style="list-style-type: none"> • 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 distintas cinematografías sinófonas. • 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 de aprendizaje

- Identificar y describir la cronología básica y de los criterios de periodización, así como de 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 sinófonas.
- Identificar y describir las tendencias y corrientes culturales de distintos 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.

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

Metodología

- Clase expositiva con apoyo visual y conceptual de presentación electrónica (power-point...)
- Lectura, comentario y discusión analítica de textos, obras de arte o artículos críticos.

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)

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

BLOQUE 1

Descripción

El presente bloque tiene como objetivo dar las claves para el estudio de la pintura y de otras formas de representación gráfica producidas en China entre los siglos XIX y XX. A partir de la revisión de las especificidades del estudio de la historia del arte desarrollado en China, se analizarán la introducción de formas, estilos, técnicas y materiales de la pintura europea. El contacto con las vanguardias

europas y los cambios convulsos producidos en la China de los siglos XIX y XX llevaron a la formación y consolidación de un arte de vanguardia característicamente chino, participe en las corrientes artísticas internacionales.

Programa

1. 8 de enero

El arte en China:

- China en el discurso de historia del arte
- La jerarquía de las artes en China: la pintura, la escritura y la caligrafía
- Su Shi (1037-1101), la idea del letrado-artista y la figura del pintor profesional

2. 15 de enero

La tradición pictórica china:

- Los grandes maestros de la dinastía Qing:
Shitao (1642-1707) y Bada Shanren (1626-1705)
- La introducción de formas, temas, estilos y materiales de la pintura occidental:
Giuseppe Castiglione (1688-1766), George Chinnery (1774-1852), Lamqua (1801-
c.1860) y los talleres de pintura de exportación
- El siglo XIX y la escuela de Shangai:
Los cuatro Rens: Ren Xiong (1823-1857), Ren Yi (1840-1896, Ren Xun (1835-1893) y
Ren Xia (1876-1920)

3. 22 de enero

Arte tradicional y arte de vanguardia en la República de China:

- Continuadores de la pintura tradicional, 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)

4. 29 de enero

Cultura comercial y vanguardia en el arte gráfico:

- La cultura comercial en Shangai y el cartel publicitario:
Zhou Muqiao (?-1923) – 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)

5. 5 de febrero

El arte creado durante la invasión japonesa:

- 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)

BLOQUE 2

Descripción

En esta sección de la asignatura analizaremos las tendencias del arte Chino desde el periodo Post-Revolución cultural hasta la actualidad. Los años Ochenta son testimonios de un amplio movimiento de vanguardia artística que culmina con la exposición *China/Avant-Garde* de 1989. En los Noventa el arte experimental llega a su madurez y el mercado de arte internacional empieza a interesarse por el "mundo chino". El nuevo milenio ve la consolidación del arte experimental en China, la continuación de tendencias de los decenios anteriores y el comienzo de nuevas experiencias artísticas todavía en curso. Además se analizará la producción artística de las regiones de Hong Kong y Taiwán, que continuando el discurso modernista de los años 30 han seguido una evolución diferente en el arte experimental.

Programa

1. 12 de febrero

Los años Ochenta y el arte de vanguardia

El arte producido en el inmediato post-Revolución cultural; la urgencia de un arte de vanguardia; la nueva ola fotográfica.

2. 19 de febrero

Los años Noventa y el arte experimental

El arte del post-Tian'An Men y la connivencia con el mercado; a la búsqueda de nuevas espacialidades por la producción artística experimental; el desarrollo del arte performativo; nuevos desarrollos de la fotografía experimental; primeros ejemplos de video arte.

3. 26 de febrero

El nuevo Milenio y las nuevas tendencias del arte chino contemporáneo

La internacionalización del arte chino; nuevas miradas hacia la tradición; la nueva fotografía digital; consolidación del video arte.

4. 5 de marzo

Reflexiones sobre el desarrollo del arte contemporáneo chino a través de la obra de tres artistas: Ai Weiwei, Cai Guo-qiang y Rong Rong

Análisis de la obra de tres artistas emblemáticos que han vivido los cambios de los últimos decenios en la RPC y los desarrollos del arte chino contemporáneo.

5. 12 de marzo

Arte contemporáneo en Hong Kong y Taiwán

La herencia del arte moderno; la cuestión de la identidad; el arte como instrumento de protesta política; fotografía documental y fotografía de vanguardia.

Evaluación

La evaluación constará de **un trabajo individual** y un **trabajo de grupo**:

- El **trabajo individual** consistirá en la preparación de un artículo (40%) y de la presentación oral (20%) del mismo. El tema del artículo se tendrá que acordar con el profesor del bloque que corresponda al tema del trabajo a través de una propuesta formal que será comentada en una cita previamente concertada. El tema del artículo tiene que ser escogido entre los contenidos de los dos bloques. Las presentaciones orales de los artículos tendrán lugar en una mesa redonda que se organizará al final de la asignatura.
- El **trabajo de grupo** (40%) consistirá en la preparación de una exposición virtual. La exposición se presentará en forma digital. El grupo tendrá que escoger un tema y hacer una selección de las obras (máximo 10 obras). Más detalles en la formación de los grupos y en la presentación on-line serán especificados en clase.

Formato del trabajo escrito: Times New Roman, cuerpo 11, interlineado 1'5, márgenes izquierda y derecha (3), márgenes arriba y abajo (2'5), **extensión de 12-15 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.

Bibliografía básica Bloque 1

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

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

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

- CLUNAS, Craig, *Art in China*, Oxford : Oxford University Press, 2009 (1997)
- COCHRAN, Sherman (ed.), *Inventing Nanjing Road : commercial culture in Shanghai, 1900-1945*, Ithaca : East Asia Program, Cornell University, 1999
- JULLIEN, François, *La gran imagen no tiene forma*, Barcelona: Alpha Decay, 2008
- 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

- BINGHAM, Juliet, *Ai Weiwei: sun-flower seeds*, Londres: Tate Publishing, 2010
- FRIIS-HANSEN, Diana, *Cai Guo-Qiang*, Londres: Phaidon, 2002
- GAO, Minglu, *Total Modernity and The Avant-garde in Twentieth Century Chinese Art*, Cambridge: Massachusetts Institute of Technology Press, 2011
- GAO, Minglu [ed.], *Inside Out: New Chinese Art*, Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1998
- GONZÁLEZ PUY, I., LI, Xianting, *Des del país del centre: avantguardes artístiques xinesa*. Barcelona: Centre d'Art Santa Mònica, 1995
- HUNG, W. y PHILLIPS, C. *Between Past and Future: New Photography and Video from China*. Göttingen: Steidl Publishers, 2004
- HUNG, Wu, *Exhibiting Experimental Art in China*, Chicago : David and Alfred Smart Museum of Art, University of Chicago, 2000
- LÜ, Peng, *A History of Art in 20th Century China*, Milano: Charta, 2010

Calendario - Arte y cultura de masas en la China contemporánea (31415) a.a. 2014/2015

Enero			
Día	Hora	Contenido clase	notas
8	17:30/20:30	Bloque 1 El arte en China	20:00 _ organización grupos de trabajo
15	17:30/20:30	Bloque 1 La tradición pictórica china	
22	17:30/20:30	Bloque 1 Arte tradicional y arte de vanguardia en la República de China	
29	17:30/20:30	Bloque 1 Cultura comercial y vanguardia en el arte gráfico	20:00 _ Presentaciones Blog - work in progress

Febrero			
Día	Hora	Contenido clase	notas
5	17:30/20:30	Bloque 1 El arte creado durante la invasión japonesa	
12	17:30/20:30	Bloque 2 Los años Ochenta y el arte de vanguardia	
19	17:30/20:30	Bloque 2 Los años Noventa y el arte experimental	
26	17:30/20:30	Bloque 2 El nuevo Milenio y las nuevas tendencias del arte chino contemporáneo	

Marzo			
Día	Hora	Contenido clase	notas
5	17:30/20:30	Bloque 2 Reflexiones sobre el desarrollo del arte contemporáneo chino a través de la obra de tres artistas: Ai Weiwei, Cai Guo-qiang y Rong Rong	19:00 _ Presentaciones exposiciones Blog - final
12	17:30/20:30	Bloque 2 Arte contemporáneo en Hong Kong y Taiwán	
26	17:30/20:30	Presentaciones trabajos escritos en forma de workshop	