

ART I CULTURA VISUAL DEL SEGLE XX

22691

ART I CULTURA DEL SEGLE XX

1998-99

Professor : FÉLIX IBÁÑEZ

1. INTRODUCCIÓ

El món visual del segle XX és un món complex i divers. En aquest curs estudiarem les tendències principals de l'art i la cultura visual d'aquesta època, des dels avantguardes fins a l'art contemporani. A més, també estudiarem la relació entre l'art i la societat, i com l'art ha canviat al llarg del temps.

2. EL FOTOGRAFIC

La fotografia ha canviat molt al llarg del segle XX. En aquest apartat estudiarem la història de la fotografia, des dels seus orígens fins a l'actualitat. També estudiarem les diferents tècniques de fotografia, des de la fotografia en blanc i negre fins a la fotografia a color. A més, també estudiarem la relació entre la fotografia i la societat, i com la fotografia ha canviat al llarg del temps.

3. EL CINEMA

El cinema és una de les formes d'art més importants del segle XX. En aquest apartat estudiarem la història del cinema, des dels seus orígens fins a l'actualitat. També estudiarem les diferents tècniques de cinema, des de la pel·lícula en blanc i negre fins a la pel·lícula a color. A més, també estudiarem la relació entre el cinema i la societat, i com el cinema ha canviat al llarg del temps.

4. EL DISENY

El disseny és una de les formes d'art més importants del segle XX. En aquest apartat estudiarem la història del disseny, des dels seus orígens fins a l'actualitat. També estudiarem les diferents tècniques de disseny, des de la disseny gràfic fins a la disseny d'interior. A més, també estudiarem la relació entre el disseny i la societat, i com el disseny ha canviat al llarg del temps.

5. EL DISENY DE L'ESPACI

El disseny de l'espai és una de les formes d'art més importants del segle XX. En aquest apartat estudiarem la història del disseny de l'espai, des dels seus orígens fins a l'actualitat. També estudiarem les diferents tècniques de disseny de l'espai, des de la disseny d'interior fins a la disseny d'exterior. A més, també estudiarem la relació entre el disseny de l'espai i la societat, i com el disseny de l'espai ha canviat al llarg del temps.

6. EL DISENY DE L'ART

El disseny de l'art és una de les formes d'art més importants del segle XX. En aquest apartat estudiarem la història del disseny de l'art, des dels seus orígens fins a l'actualitat. També estudiarem les diferents tècniques de disseny de l'art, des de la disseny gràfic fins a la disseny d'interior. A més, també estudiarem la relació entre el disseny de l'art i la societat, i com el disseny de l'art ha canviat al llarg del temps.

7. EL DISENY DE L'ART

ART I CULTURA VISUAL DEL SEGLE XX

1.-L'art a l'època de la modernitat tardana

¿Mort de l'art o mort de la història de l'art? Contemporaneïtat i història de l'art: certes friccions. Avantguarda i *fin de siècle*. Una multiplicitat de tendències. Modernitat i post-modernitat.

2.-La cultura visual en les societats industrials

Proliferació visual i cultura de masses. Els nous mitjans d'expressió. La reproducció mecànica i la caricatura. Breu història de la visió contemporània. De la reproducció seriada a la simulació de la realitat.

3.-Art i cultura de masses

Alta i baixa cultura. Originalitat i estructures iteratives. Un exemple: el còmic. George Herriman. Avantguarda i kitsch. L'art i la política. Classicisme i cultura popular. L'art del nazisme. Realisme i cultura popular. El realisme socialista.

4.-Art i tècnica

Desenvolupament tècnic i expressió artística. Els debats al voltant de la fotografia. Les històries de la fotografia. Els diferents gèneres. La fotografia i les arts. El pictoralisme i l'avantguarda. ¿Artistes fotògrafs o fotògrafs artistes? Moholy-Nagy, Dalí, Sherman.

5.-Contaminacions

Relacions entre la pintura i la cultura de masses. 1) El cubisme i la cultura popular: cabarets, periòdics, "blagues". 2) Art i publicitat. Léger. Warhol. El Pop anglès. 3) Art i còmics. Lichtenstein. 4) Art i Graffiti. .

6.-Retallar i enganxar

Muntatge i nova visió urbana. Collage. Muntatge cinematogràfic. Eisenstein. Vertov. El fotomuntatge. Fotomuntatge polític, publicitari i artístic. Schwitters. Rodxenko. Mayakovski. L'art i la política revolucionària.

7.-¿Culte de l'enginyer o culte de l'enginy?

L'artista com a enginyer. El constructivisme. El geometrisme. L'objectiu de *De Stijl*: l'estetització de la ciutat: pintura, arquitectura, disseny, tipografia. Compassos i ulls mecànics. L'ull tallat. Surrealisme, desig i humor negre. L'embelliment de la realitat. El surrealisme i l'alta costura.

8.-Cinema, televisió i video

Art i cinema. Murnau. Cinema i avantguardes històriques. Man Ray. Maya Deren. El cinema dels lletristes, els situacionistes i els Fluxusfilms. Un canvi en la manera de mirar. L'aparició de la televisió. Televisió i art. El video com a suport artístic. Nam June Paick.

Fèlix Ibáñez Fanés

TEXTOS

W.Benjamin, "Petita historia de la fotografia" (1931) i "L'obra d'art a l'època de la seva reproductibilitat tècnica" (1936)
C.Greenberg, "Vanguardia y kitsch" (1939) i "Abstracto y representacional" (1961)

BIBLIOGRAFIA

- 1.-BELTING, H., The End of the History of Art?, Londres, 1987
BÜRGER, P., Teoría de la vanguardia, Ed. Península, Barcelona, 1987
FRASCINA, F./HARRISON, Ch. (ed.), Modern Art and Modernism. A Critical Anthology, Londres, 1982
DAVID, F., Fragmentos de la modernidad. Teorías de la modernidad en la obra de Simmel, Kracauer y Benjamin, Visor, Madrid, 1992
KRAUS, R., La originalidad de vanguardia y otros mitos modernos, Alinza Editorial, Madrid, 1996
POPPER, F., L'Art à l'âge électronique, Paris, 1993
RAMÍREZ, J.A., Medios de masas e Historia del Arte, Madrid, 1976
WOOD, P. et al., Modernism in Dispute. Art since the Forties, New Haven-Londres, 1993
- 2.-BAUDELAIRE, Ch., Lo cómico y la caricatura, Visor, Madrid, 1989
BAUDRILLARD, J., Cultura y simulacro, Kayrós, Barcelona, 1978
BOZAL, V., El siglo de los caricaturistas, (Historia del Arte-Historia 16, nº40), Madrid, 1989
CRARY, J., Techniques of the Observer: On Vision and Modernity in the Nineteenth Century, Cambridge, Mass., 1990
DRUCKREY, T. (ed), Electronic Culture. Technology and Visual Representation, Londres, 1996
GUBERN, R., La mirada opulenta. Exploración de la iconosfera contemporánea, Barcelona, 1987
GUBERN, R., Medios icónicos de masas, "Conocer el arte". Historia 16. Madrid, 1997
HOFMANN, W., Caricature from Leonardo to Picasso, Crown, Nova Yor, 1957
- 3.-BARBIERI, D., Los lenguajes del cómic, Paidós, Barcelona, 1993
DORFLES, G., El Kitsch. Antología del mal gusto, Lumen, Barcelona, 1973
DORFLES, G., Nuovi riti, nuovi miti, Torino, 1965
ECO, U., Apocalípticos e integrados ante la cultura de masas, Lumen, Barcelona, 1968
EISNER, W., El comic y el arte secuencial, Barcelona, 1996
GASCA, I./GUBERN, R., El discurso del comic, Madrid, 1994
GIESZ, L., Fenomenología del Kitsch, Tusquets, Barcelona, 1974
GUBERN, R., La imagen pornográfica y otras perversiones ópticas, Madrid, 1989
MARTÍN, A., Historia del comic español, 1875-1939, Barcelona, 1978
McDONNELL et al., Krazy Kat, Nova York, 1986
REICH, W., La psychologie de masse du fascisme, Payot, Paris, 1972 (1934)

STOREY, J. (ed.), Cultural Theory and Popular Culture. A reader, Nova York, 1994
VARNEDE, K./GOPNIK, A. High & Low. Modern Art and Popular Culture, The Museum of Modern Art, Nova York, 1990
VVAA, Modern Art and Popular Culture, Nova York, 1990
VVAA, Historia de los cómics, 4 vols. Barcelona, 1982
VVAA, Art i poder, CCCB, Barcelona, 1996

4.-BARTHES, R. La chambre claire. Note sur la photographie, París, 1981

BOURDIEU, P. La fotografía. Un arte intermedio, Ed. Nueva Imagen, México, 1979

FREUND, G. La fotografía como documento social, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1976

KRAUS, R. Le photographique. Pour une Théorie des Ecarts, París, 1990

JEFFREY, I., Photography. A Concise History, Londres, 1981

KRAUS, R., Cindy Sherman, Nova York, 1993

LEMAGNY, J.-C./ROUILLE, A. (Eds.) Historia de la fotografía, Alcor, Barcelona, 1988

LISTER, M., La imagen fotográfica en la cultura digital, Paidós, Brcelona, 1997

MOHOLY-NAGY, L. Malerei, Photographie, Film, Munich, 1925

SCHARF, A. Arte y fotografía Alianza Editorial, Madrid, 1994

SONTAG, S. Sobre la fotografía, Edhasa, Barcelona, 1981

SOUGUEZ, M.-L. Historia de la fotografía, Cátedra, Madrid, 1981

STELZER, O. Arte y fotografía. Contactos, influencias y efectos, Ed. Gustavo Gili, Barcerlona, 1981

TAUSK, P. Historia de la fotografía en el siglo XX. De la fotografía artística al periodismo gráfico, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1978

WELLS, L., Photography. A critical introduction, London, 1997

5.-ALLOWAY, L., Lichtenstein, Nova York, 1983

BARNICOAT, J. Los carteles. Su historia y su lenguaje, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1973 (1972)

DANTO, A. The Transfiguration of the Commonplace, Nova York, 1981

CAGLE, V.M., Reconstructing Pop/Subculture. Art, Rock and Andy Warhol, Londres, 1995

COOPER, d. La época cubista, Alinaza., Madrid, 1984 (1970)

FOSTER, H., Return of the Real, Cambridge, Mass, 1996

GOLDING, J. El cubismo. Una historia y un análisis, Alianza, Madrid, 1993 (1988)

LIPPARD, L.R., Pop Art, Londres 1966

VVAA, Art & Pub. 1890-1990, Centre Georges Pompidou, París, 1990

VVAA, Arte pop, Reina Sofía, Madrid, 1991

VVAA, Andy Warhol. A retrospective, MOMA, Nova York, 1989

WEISS, J. The Popular Culture of Modern Art. Picasso, Duchamp and Avant-Gardism, New Haven/Londres, 1994

6.-ADES, A., Photomontage, Londres, 1976

AUMONT, J., Montage Eisentein, París, 1979

BURCH, N., Life to those Shadows, Londres, 1990

KRAKAUER, S., The Mass Ornament, Cambridge, Mass., 1995

PETRIC, V., Constructivism in film. The Man with the movie, Cambridge, Mass, 1987

- SADOUL, G., Dziga Vertov, Paris, 1973
- VERTOV, D., El cine ojo, Ed. Fundamentos, Madrid, 1973
- VVAA, Montage and Modern Life. 1919-1942, Londres, 1992
- VVAA, Kurt Schwitters, Centre Georges Pompidou, Paris, 1994
- VVAA, Rodcenko/Stepanova. Alle origini del Costruttivismo, Milà, 1984
- 7.-EWING, E., 20th Century Fashion, Londres, 1993
- FOSTER, H., Compulsive Beauty, Cambridge, Mass., 1993
- LAVER, J., Breve historia del traje y la moda, Madrid, 1982
- LODDER, C., Constructivismo ruso, Alianza Editorial, Madrid, (1983)
- MARTIN, R., Fashion and Surrealism, Nova York, 1987
- VVAA, De Stijl. 1917-1931, Alinaza Editorial, Madrid, 1986 (1982)
- 8.-ADAM SITNEY, P., Visionary Film. The American Avant-garde 1943-1978, Nova Yotk, 1979
- PANOFISKY, E., "Estilo y material en el cine" a VVAA, Contribuciones al analisis semiológico del film, Fernando Torres Editor, Valencia, 1976
- GINDAL, P., Andy Warhol: Films and Paintings, Londres, 1971
- HALL, D/FIFER, S.J., Illuminating Video, Nova York, 1990
- VVAA Situacionistes. Art, política, urbanisme, Macba, Barcelona, 1996
- VVAA, Fluxus, Fundació A.Tàpies, Barcelona, 1994
- VVAA, Man Ray. Directeur du mauvais movies, Centre georges Pompidou, Paris, 1997
- VVAA, Maurice Lemâitre, Centre Georges Pompidou, Paris, 1995
- VVAA, Peinture cinéma peinture, Centre d'ela Viella Charité, Marsella, 1989
- VVAA, Hall of Mirrors. Art and Film Since 1945, The Museum of Contemporary Art, Los Angeles, 1996
- WOLLEN, P., Raiding the Icebox. Reflections on Twentieth-Century Culture, Londres, 1993