

assignatura : ART I CULTURA DEL SEGLE XX

codi : 22691

professor/a : Fèlix Ibàñez Fanés

cicle : segon

quatrimestre : segon

crèdits : 5

tipus : obligatòria

horari de classe : grup 01 : dilluns i dimecres 8.30-10.00

atenció alumnes :

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

¿Mort de l'art o mort de la història de l'art? Contemporaneitat i història de l'art: certes friccions. Avantguarda i fin de siècle. Una multiplicitat de tendències. Modernitat i postmodernitat.

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. Rodchenko. Mayakowski. 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 Paik.

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., Fragments 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, nº 40), 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, Barcelóna, 1974
- ✓ GUBERN,R., La imagen pornográfica y otras perversiones ópticas, Masdrid, 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, Paris, 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, Paris, 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, Rodchenko/Stepanova. Alle origini del Costrutivismo, 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
 ✓ PANOFSKY,E., "Estilo y material en el cine" a VVAA,
Contribuciones al análisis 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