

CARTA TEMÁTICA: CULTURA Y DISEÑO I

Dr. César Martínez Silva

UCLM, España

Artista visual indisciplinario

Objetivos:

- Identificar las principales causas culturales, políticas, económicas y tecnológicas que dieron pie a la creación de una nueva división social del trabajo denominada Diseño.
- Caracterizar los principales movimientos modernos representativos del Diseño, identificando la influencia de las condiciones sociales y culturales en su constitución.
- Entender los principios conceptuales básicos de los movimientos de vanguardias artísticas, su conexión con el Diseño, sus diferencias y semejanzas.
- Ubicar parámetros conceptuales y históricos para identificar una Cultura visual: desde la pintura hasta Internet, así como explicar como la vida cotidiana contemporánea está tan influida por los medios de comunicación visual.

Contenido sintético transmitido por: diapositivas, DVD o proyección por ordenador

I. Cómo mirar. Power Point introductorio para establecer criterios de evaluación y análisis sobre el entorno cotidiano:

- 1. Entre el ICONOcimiento y el ICONOclasta: una perspectiva visual**
- 2. Cada quién ve lo que sabe**
- 3. El arte es como la vida misma:** conceptos sobre arte y vida
- 4. Descubrir, conquistar y colonizar:** la visión del artista, su compromiso social como creador
- 5. El ojo y la idea, la pauta creativa,** aproximaciones al concepto de creatividad y su aplicación en *loco-tidiano: CreActividad y CreAfectividad*

II. Visión y Diseño.

- 1. Definición y conceptualización de cultura y civilización,** considerando el punto de vista sociológico y antropológico
- 2. Diseño y vida cotidiana**
- 3. Diseño ¿Por qué? y ¿para qué?**
- 4. Conceptos generales sobre el diseño arquitectónico, gráfico e industrial**

- III. **La evo-ilusión de la percepción.**
 - 1. Arte, percepción y realidad.
 - 2. El espacio representativo de la imagen
 - 3. Historia y psicología del arte.
 - 4. De las cuevas rupestres al arte digital, entre el bisonte y la realidad virtual, el *Lightning field* de Walter de María pasando por los rayos X.

- IV. **Nuevas visiones y nuevos re-cursos conceptuales**
 - 1. Movimientos culturales y artísticos
 - 2. Vanguardias artísticas del s. XX
 - i. Impresionismo
 - ii. Fauvismo
 - iii. Expresionismo
 - iv. Cubismo
 - v. Futurismo
 - vi. De Stijl
 - vii. Constructivismo
 - viii. Expresionismo Abstracto
 - ix. Arte cinético y lumínico
 - x. Pop Art
 - xi. Op Art
 - xii. Minimalismo
 - xiii. Arte Conceptual
 - xiv. Escultura expandida e instalación
 - xv. El arte de la Performance y las acciones plásticas
 - xvi. Net Art

- V. **La interacción entre arte y diseño**
 - 1. Art & crafts
 - 2. Art Nouveau
 - 3. Art Deco
 - 4. Bauhaus

BIBLIOGRAFÍA

- Basalla, George, *La evolución de la tecnología*, CONACULTA, Crítica, México, 1991.
- Argan, Giulio Carlo, *Walter Gropius y la Bauhaus*, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1993.
- De Micheli, Mario, *Las vanguardias artísticas del siglo XX*, Alianza Editorial, Barcelona, 2008.
- Debray, Régis, *Vida y muerte de la imagen, Historia de la mirada de Occidente*, Paidós Comunicación, España, 1994.
- Droste, Magdalena, *Bauhaus*, Londres, Taschen, 2006.
- Fry, Roger, *Visión y Diseño*, Editorial Paidós Estética, Barcelona, 1988.

García Canclini, Néstor, *La producción simbólica, teoría y método en sociología del arte*, Siglo XXI, México, 1984.

_____, *Culturas híbridas, estrategias para entrar y salir de la modernidad*, Grijalbo, México, 1989.

_____, *Diferentes, desiguales y desconectados, Mapas de la interculturalidad*, Gedisa, Barcelona, 2006.

Gombrich, E.H., *Arte, percepción y realidad*, Paidós Comunicación, Barcelona, 1983

Guash, Anna María. *El Arte último del siglo XX. Del postminimalismo a lo multicultural*, editorial Alianza Forma, Madrid, 2000.

Jones, John Christopher Jones, *Diseñar el Diseño*, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1985.

Marchan Fix, Simón, *Del arte del concepto, al arte del objeto*, Editorial Akal, Madrid, 1994.

Mirzoeff, Nicholas, *Una introducción a la cultura visual*, Paidós Arte y comunicación, España, 2003.

Monsiváis, Carlos, *Los rituales del caos*, Era, México, 1995.

Paz, Octavio, *El laberinto de la soledad*, Edición de Enrico Mario Santí, Cátedra, Madrid, 2003.

Ricard, André, *Diseño. ¿Por qué?*, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1982.

Stangos, Nikos, *Conceptos de arte moderno*, Alianza Forma, Madrid, 1997.

FILMOGRAFÍA RECOMENDADA

Metrópolis, Fritz Lang, 1927

El Perro andaluz, Luis Buñuel, 1929

On line: <http://www.milesdepelis.com/2008/02/un-perro-andaluz.html>

2001: Odisea del Espacio, Stanley Kubrick, 1986.

DIPOSITIVAS y PRESENTACIONES EN POWER POINT

Como mirar

La evo-ilusión de la percepción

Vanguardias artísticas del siglo XX

DVD y VHS

DVD **The way things go**

Peter Fishli y David Weiss

Duración de 30 minutos

VHS **Íconos del siglo XX**

Coca Cola

La silla Rietveld

El mapa Beck

“Composición” de Tapio Wirkala

Duración de 52 minutos

VHS Cara a cara con Giacometti

Una vida en el día de Man Ray
Duración de 103 minutos (1 hora con 43 minutos)

VHS Bauhaus, El rostro del siglo XX

Escrito y dirigido por Frank Whitford
Duración de 50 minutos

DVD Trazos de Frank Gehry

by Sydney Pollack
Duración de 84 minutos (1 hora con 24 minutos)

DVD Elogio de la luz, *Un viaje por la arquitectura española contemporánea*

- I.- **Rafael Moneo:** "coraje y convicción"
Oscar Tusquets: "Dios lo ve"
Alberto Campo Baeza: "Luz y armonía"
José Antonio Corrales: "Voluntad indomable"
- II.- **Álvaro Siza:** "orden en el caos"
Dolores Alonso: "Navegando contra corriente"
César Portela: "La arquitectura solidaria"
Oriol Bohigas: "Pasión por la ciudad"
- III.- **Juan Navarro Baldeweg:** "La voluptuosidad de mirar"
Cruz y Ortiz: "Esencia del sur"
Luis Peña Canchegui: "Arquitectura como paisaje"
Alejandro Zaera: "Talento y provocación"

VHS René Magritte
Alexander Calder

Web-teca, Páginas electrónicas recomendadas**Sobre Diseño**

A! Diseño
www.a.com.mx/

A! Diseño
www.adisenyo.com

Artículos referentes a Diseño
www.sustam.com/a_3.php

Guía de Diseño Mexicano
www.mexicandesign.com/

Blog donde se habla de las tendencias actuales y antiguas del **diseño**.

www.roc21.com/

Foro Alfa Diseño
<http://foroalfa.org/>

Arte y cultura en general

Picasso's Guernica in 3D - by Lena Gieseke
<http://www.lena-gieseke.com/guernica/movie.html>

Obsesiva compulsión por lo visual
<http://www.replica21.com/>

ARTEHISTORIA.COM - La pagina del arte y la cultura en español
<http://www.artehistoria.com/>

ARTEVEN.COM | Arte Contemporaneo Mexico y America Latina
<http://www.arteven.com/>

Hemisférica, estudios sobre política y performance / Hemispheric Institute of Performance and Politics
<http://hemi.nyu.edu/>

Universes in Universe - Mundos del Arte
<http://universes-in-universe.de/espanol.htm>

Galerías de Arte Contemporáneo en la Era de la Información.
<http://www.artgenetic.blogspot.com/>

ARS Electronica
<http://www.aec.at/en/>

<http://www.cahctas.org/>

Galerías de Arte Contemporáneo en la Era de la Información.
<http://www.artgenetic.blogspot.com/>

<http://www.sindominio.net/>

El arte de husmear de Carlos Jiménez
<http://elartedehusmeardecarlosjimenez.blogspot.com/>

CUARTOSCURO / Agencia Fotográfica y Editora
<http://www.cuartoscuro.com/>

Arte Acción
<http://www.geifc.org/>

Grupos de estudios Peircianos
<http://www.unav.es/gep/>

Armonía fractal de Doñana y las marismas
<http://www.armoniafractal.com/>

La Jaula Abierta de Roger Bartra
<http://www.letraslibres.com/blog/blogs/index.php?blog=11>

Interactivos y Net Art

Página de Santiago Ortiz
<http://moebio.com/santiago/>

Zachary Lieberman
<http://thesystemis.com/drawnInstallation/>

Artistas contemporáneos

Guillermo Gómez Peña
www.pochanostra.com

Rafael Lozano Hemmer
www.lozano-hemmer.com/

Net Art

Tecnología del subjetividad en la pantalla total

Rachel Green, "Una historia del Arte de Internet".
<http://aleph-arts.org>

Alex Galloway, "Un informe sobre ciberfeminismo".
<http://estudiosonline.net>

Teresa Senft (1996), "Interpretar el cuerpo digital".
<http://estudiosonline.net>

Arthur Kroker y Michael Weinstein. El cuerpo hiperenlazado, o Nietzsche se consigue un "modem"
<http://aleph-arts.org>

Periódicos

<http://www.jornada.unam.mx/>

<http://www.el-universal.com.mx/cultura/index.html>

<http://www.milenio.com/mexico/milenio/>

<http://www.reforma.com/>

<http://www.mediatico.com/prensa/>

http://www.eluniversal.com.mx/hemeroteca/edicion_impresa_20030619.html

<http://www.elpais.com/global/>