

Guia docent

Identificació de l'assignatura

Assignatura / Grup	10308 - Art i Fotografia. Contactes i Influències / 1
Titulació	Màster Universitari de Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió
Crèdits	5
Període d'impartició	Primer semestre
Idioma d'impartició	Català

Professors

Professor/a	Horari d'atenció als alumnes					
	Hora d'inici	Hora de fi	Dia	Data d'inici	Data de fi	Despatx / Edifici
Juan Carlos Oliver Torelló joancarles.oliver@uib.es	17:00	18:00	Dijous	09/07/2019	07/07/2020	AB11/Ramon LLULL

Contextualització

L'assignatura **Art, fotografia i cinema. Contactes i influències** planteja l'anàlisi de les interrelacions entre la imatge fotogràfica i cinematogràfica amb la resta d'arts plàstiques.

Des dels seus orígens, cinema i fotografia han estat condicionats per la presència i tradició de la pintura, sigui com a model a seguir o com a eina de treball. També en cas contrari, la pintura i la resta d'arts s'han servit del cinema i la fotografia com a referents directes, actuant sota el seu context i compartint problemàtiques estètiques semblants. En aquesta assignatura es pretén aprofundir en aquestes vies de relació, tot incidint en com s'han anat gestant històricament, en la importància que han adquirit en casos concrets i amb l'adquisició d'eines per part de l'alumnat que facilitin obtenir noves propostes d'estudi en aquest camp. L'assignatura aborda l'enfocament patrimonial que es pot conferir en l'àmbit d'aquestes relacions, fent incís en el tractament del patrimoni filmic.

Requisits

Competències

Específiques

- * CE.1 Coneixements específics d'història de la fotografia i del cinema CE.2 Coneixements específics d'història de l'art CE. 3. Capacitat per elaborar projectes de recerca d'interrelació de llenguatges artístics CE4. Habilitat per manejar documentació gràfica i bibliogràfica

Guia docent

Genèriques

- * CG 1. Capacitat d'analitzar, relacionar, interpretar i sistematitzar informació CG 2. Habilitat per transmetre coneixements adquirits CG 3. Habilitat per utilitzar eines i tecnologies

Bàsiques

- * Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el màster a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/master/comp_basiques/

Continguts

S'analitzarà l'evolució i característiques dels vincles històrics, estètics i conceptuals entre la fotografia i el cinema i la resta d'arts plàstiques, amb especial referència a la pintura i l'arquitectura. Es tractaran casos paradigmàtics que exemplifiquen aquestes relacions, així com les principals eines per a aprofundir en el seu estudi. També serà objecte d'estudi el tractament patrimonial de les obres filmiques i videogràfiques.

Continguts temàtics

- 1.. Estat de la qüestió
Metodologies per a l'elaboració d'estudis de caràcter interdisciplinari. Historiografia i fites bibliogràfiques.
- 2.. Art i fotografia
Els principals eixos de relació entre art i fotografia. El pes de la tradició gràfica i pictòrica en el desenvolupament del mitjà fotogràfic. Fotografia instantània, evolució de la imatge en moviment i transformacions en el pensament artístic. La fotografia com a eina i model de creació i recerca artística. Els principals debats sobre els vincles entre l'art i la fotografia desde principis del segle XX a la postmodernitat. Els vincles entre art i fotografia en àmbit expositiu i museístic.
- 3.. Cinema i Art
El cinema com a integrador de les arts plàstiques. Cinema i arquitectura. Casos concrets d'interconnexió entre art i cinematografia. Els vincles entre art cinema en àmbit expositiu i museístic. Recursos per al coneixement i tractament patrimonial del patrimoni filmic.

Metodologia docent

La metodologia inclou classes teòriques, classes pràctiques (pràctiques de laboratori, visionats de pel·lícules i pràctiques de recerca dirigides) i l'elaboració d'un treball final guiat i planificat al llarg del curs.

Activitats de treball presencial (1,2 crèdits, 30 hores)

Modalitat	Nom	Tip. agr.	Descripció	Hores
Classes teòriques		Grup gran (G)	Exposició per part del professor	10
Classes pràctiques		Grup gran (G)	Aplicació dels continguts teòrics exposats, activitats de recerca en l'àmbit del patrimoni filmic, pràctica de laboratori, anàlisi fotogràfic i filmic. Es pretén fomentar l'aprenentatge	10

Guia docent

Modalitat	Nom	Tip. agr.	Descripció	Hores
			autònom i en grup de l'alumne i el coneixement aplicat dels continguts introduïts a les sessions teòriques.	
Tutories ECTS		Grup petit (P)	Seguiment del treball pràctic de l'alumne	6
Avaluació		Grup gran (G)	Avaluació del treball i presentació optativa del mateix davant el grup classe	4

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informará els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Aula digital.

Activitats de treball no presencial (3,8 crèdits, 95 hores)

Modalitat	Nom	Descripció	Hores
Estudi i treball autònom en grup		Estudi de la matèria	60
Estudi i treball autònom individual o en grup		Preparació del treball. L'alumne escollirà un dels eixos de contingut del temari per a desenvolupar a través d'un cas o obra concreta i segons el guió proporcionat pel professor.	35

Riscs específics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscos específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Frau en elements d'avaluació

D'acord amb l'article 33 del Reglament acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d'alguns dels elements d'avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l'avaluació anual de l'assignatura".

Guia docent

Classes pràctiques

Modalitat	Classes pràctiques
Tècnica	Treballs i projectes (recuperable)
Descripció	Aplicació dels continguts teòrics exposats, activitats de recerca en l'àmbit del patrimoni filmic, pràctica de laboratori, anàlisi fotogràfic i filmic. Es pretén fomentar l'aprenentatge autònom i en grup de l'alumne i el coneixement aplicat dels continguts introduïts a les sessions teòriques.
Criteris d'avaluació	Seguiment per part de l'alumne de les diverses activitats i pràctiques proposades; participació activa i grau de comprensió de les pràctiques. Vinculació dels coneixements pràctics amb els continguts teòrics.

Percentatge de la qualificació final: 20% per a l'itinerari A

Percentatge de la qualificació final: 20% per a l'itinerari B

Avaluació

Modalitat	Avaluació
Tècnica	Treballs i projectes (recuperable)
Descripció	Avaluació del treball i presentació optativa del mateix davant el grup classe
Criteris d'avaluació	Es valorarà l'adequació del treball als continguts de les sessions teòriques, la planificació i tasques de preparació del treball, la forma d'organitzar els continguts, la qualitat de la informació, l'ús correcte de la terminologia, la qualitat, claretat i rigorositat en la presentació.

L'exposició a classe serà opcional

Percentatge de la qualificació final: 80% per a l'itinerari A

Percentatge de la qualificació final: 80% per a l'itinerari B

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Durant el curs es durà a terme l'actualització de dades i referències bibliogràfiques, l'aportació de recursos i documentació complementària, tant en qüestions de caràcter general com sobre aspectes específics.

Bibliografia bàsica

- BONITZER, Pascal, Peinture et cinéma. Décadrages, Paris, Éditions de l'Étoile, 1995 (1987)
- BORAU, José Luis, La pintura en el cine. El cine en la pintura, Madrid, Ocho y Medio, 2003
- COMMENT, Bernard, Le XIXe siècle des panoramas, Paris, A. Biro, 1993.
- COSTA, Antonio, Il cinema e le arti visive, Torino, Einaudi, 2002
- CRARY, Jonathan, Las técnicas del observador. Visión y modernidad en el siglo XIX, Murcia, Cendeac, 2008 (Massachusetts Institute of Technology, 1990)
- DUSI, Nicola, Il cinema come traduzione. Da un medium all'altro: letteratura, cinema, pittura, Torino, Utet Libreria, 2003
- FRANCASTEL, Pierre, L'image, la vision et l'imagination. De la peinture au cinéma, Paris, Denoel/Gonthier, 1983
- GONZÁLEZ FLORES, Laura, Fotografia y pintura ¿dos medios diferentes?, Barcelona, Gustavo Gili, 2005
- QUARESIMA, Leonardo (dir.), Il cinema e le altri arti, Venezia, Marsilio, 1996
- SCHARF, Aaron, Arte y fotografía, Madrid, Alianza, 2005 (1994)
- SCHWARZ, Heinrich (dir.), art and Photography: forerunners and influences, Chicago & London, The University of Chicago Press, 1987

Guia docent

STELZER, Otto, *Arte y fotografía: contactos, influencias y efectos*, Barcelona, Gustavo Gili, 1981

Bibliografia complementària

- ANDERSON, Arthur James: *The Artistic Side of Photography, in Theory and Practice*, Arno Press, New York, 1973 (1963).
- AUMONT, Jacques (coord.), *Le septième art. Le cinéma parmi les arts*, Paris, Éd. Léo Scheer, 2003
- BAQUÉ, Dominique, *La fotografía plástica. Un arte paradójico*, Barcelona, Gustavo Gili, 2003
- ARNHEIM, Rudolf, *El cine como arte*, Barcelona, Paidós, 1996 (1932)
- AA.VV., *La plástica en el cine. Del impresionismo al Pop*, Servei d'Extensió Universitària, Universitat de València, 1988
- BORDINI, Silvia, *Storia del panorama : la visione totale nella pittura del XIX secolo*, Roma, Officina Edizioni, 1984.
- BORDIEU, Pierre (comp.), *La fotografía : un arte intermedio*, México, Nueva Imagen, 1989.
- BURCH, Noël, *El tragaluz del infinito (Contribución a la genealogía del lenguaje cinematográfico)*, Madrid, Cátedra, 1999 (1983)
- KINGSLEY, H., *Seducidos por el arte. Pasado y presente de la fotografía. (Catàleg)*, National Gallery i Obra Social La Caixa, Barcelona, 2012
- CAMPANY, D., (Ed.), *Art and Photography*, Londres, Phaidon, 2007
- COSTA, Antonio, *Cinema e pittura*, Torino, Loescher, 1991
- COKE, Van Deren, *The Painter and the Photograph from Delacroix to Warhol*, University of New Mexico Press, Albuquerque, 1975.
- DALL'ASTA, Monica, "Los primeros modelos temáticos del cine", *Historia general del cine*, vol. 1, Madrid, Cátedra, 1998, pp. 241-302
- FRUTOS ESTEBAN, Francisco Javier, *Los ecos de una lámpara maravillosa*, Ediciones Universidad de Salamanca, 2010
- GALASSI, Peter, *Before Photography. Painting and the Invention of Photography*, The Museum of Modern Art, New York, 1981.
- GILARDI, Ando, *Storia sociale della fotografia*, Feltrinelli, Milán, 1981 (1977).
- MICHELI, Sergio, *Lo sguardo oltre la norma. Cinema e arte figurativa. Luce, colore, espressione, gesto, scenografia e costume*, Roma, Bulzoni Editore, 2000
- MINGUET, Joan M., "Una aproximación tipológica a las relaciones entre el cine y la pintura (la imantación de dos lenguajes: entre la seducción y el rechazo)", *Archivos*, n. 11, enero-mayo 1992, pp. 48-59
- MOHOLY-NAGY, László, *Pintura, fotografía, cine y otros escritos sobre fotografía*, Barcelona, Gustavo Gili, 2005
- NEWHALL, Beaumont, *Historia de la fotografía*, Barcelona, Gustavo Gili, 2002
- LEMAGNY, Jean-Claude; ROUILLE, André (dir.), *Historia de la fotografía*, Ediciones Martínez Roca, Barcelona, 1989 (1986).
- LISTA, Giovanni, *Futurismo e fotografia*, Milano : Multhipla, 1979.
- LISTA, Giovanni, *Cinema e fotografia futurista*, Milano, Skira, 2001
- MAFFIOLI, Monica (ed.), *I macchiaioli e la fotografia*, Florència, Museo Nazionale Alinari della Fotografia, 2008
- PAZ, Alfredo de, *L'occhio della modernità : pittura e fotografia dalle origini alle avanguardie storiche*, Bologna, CLUEB, 1987.
- QUINTANA, Àngel (coord.), *Cinema i modernitat: les transformacions de la percepció*, Girona, Ajuntament de Girona, Museu del Cinema, 2008
- QUINTANA, Àngel (coord.), *L'origen del cinema i les imatges del s. XIX*, Girona, Ajuntament de Girona, Museu del Cinema, 2000
- RAMOND, Sylvie (dir.), *Impressionnisme et naissance du cinématographe*, Lyon, Éd. Fage, Musée des Beaux Arts de Lyon, 2005
- ROSENBLUM, Naomi, *A World History of Photography*, Abbeville Press Publishers, Nueva York, 1984.

Guia docent

SOUGEZ, Marie Loup, Historia de la fotografia, Madrid, Cátedra, 2004

WEAVER, Mike (ed.), The Art of Photography 1839-1989, Museum of Fine Arts, Houston/Australian National Gallery, Camberra/Royal Academy of Arts, London, Houston-Camberra- London, 1989

