

Programm per a l'assignatura Teoria i Tècnica de les arts (curs 1981-82)

- 1- El camp fenomènic de l'Art: delimitació. Els intents d'ordenació i diferenciació de les diferents arts.
- 2- Obra i valor artístic. La Bellesa. Art i Veritat. Límits entre Art i Ciència. El repàs a la història de les idees estètiques.
- 3- L'obra d'art com realitat material. El signe artístic. La Forma. Signe artístic i codi. Representació i expressió.
- 4- L'art com operació. L'obra d'art com proposta artística: l'artista i l'intèrpret, construcció i reconstrucció. El gaudiment estètic: percepció i interpretació.
- 5- El fet artístic. Origen de l'operació artística. El moment ideatiu: la Creació. Inspiració i imaginació. El procés de formalització.
- 6- Els procediments artístics: principis i mecanica. Espai, volum i superfície.
- 7- La crítica de l'art. Hermenèutica i valoració. El judici de valor. Els factors del judici crític. El crític com artista. El crític, l'esteta i l'historiador de l'art.
- 8- L'obra d'art com realitat històrica. La història crítica de l'art: objecte de la seva anàlisi. Les principals directrius metodològiques:
- 9- Els començaments historiogràfics: el sistema de les "Vides" i les orientacions positivistes.
- 10- La sociologia de l'art. Els intents d'interpretació en les diferents corrents materialistes.
- 11- El mon de la forma i la pura visualitat. "La història de l'art sense noms": Wölfflin i els "principis fonamentals" en la història de l'art. El formalisme riegelià. Altres propostes formalistes.
- 12- Introducció a la psicologia de la representació pictòrica. De Freud a Gombrich.
- 13- La teoria de la Gestalt, i la psicologia de la percepció visual. L'estudi de categories formals a partir d'una fenomenologia del que s'anomena pensament visual".

- 11
- 14- Imatge i formes simbòliques. Iconografia i Iconología." La història de l'art com a disciplina humanística": Panofsky.
15- L'obra d'art com a signe lingüístic. Semiólogia i Semiótica. Introducció a les teories de la Informació i Comunicació.
-

notes

Com a complement d'aquest programa es preveuen classes pràctiques que es realitzaran fora de la Universitat amb la intenció d'aprofondir en el coneixement de les tècniques i procediments plàstics.

L'avaluació de l'alumne es farà mitjançant dues proves escrites, un treball i els exercicis - recencions, comentaris d'exposicions,.... que es programen al llarg del curs.

Per a qualsevol consulta l'alumne pot adreçar-se al despatx de Teoria, en el departament d'art, els dies i hora establerts per aquest fi (anuari).

bibliografia

- Aguilera Cerni, V i altres, Diccionario del arte moderno, Fernando Torres, editor, Valencia, 1979.
- Pagiolo, M. (pròleg de G. C. Argan), Guide a la storia dell'arte, Sansoni, Firenze, 1974.
- Arnheim, R. Arte y percepción visual, Gustavo Gili, Barcelona 1979.
- Arvatov, B., Arte y producción, Alberto Corazón ed., Madrid 1973.
- Arvon, H. L'esthétique marxiste, P.U.F., Paris, 1970.
- Battcock, G. (ed.), La idea como arte, col. Punto y linea, G.G., Barcelona 1977.
- Bizet, J.A. i altres, Estructuralismo y estética, Nueva visión, Buenos Aires, 1969.
- Benjamin, W., La obra del arte en la época de su reproductibilidad técnica, Taurus, Madrid, 1973.
- Beudelaire, Ch., Curiosidades estéticas y el arte romántico, La Fontana mayor, Madrid, 1977.
- Bosanquet, B., Historia de la estética, Nueva visión, Buenos Aires, 1970.
- Bozal, V. i altres, España vanguardia artística y realidad social, G.G. Barcelona, 1976.
- Bozal, V. El lenguaje artístico, Ed. Peninsula, Barcelona, 1970.
- Braudillard, J., El sistema de los objetos, S. XXI, Barcelona, 1969.
- Brecht, B., El compromiso en literatura y arte, ed. Peninsula, Barcelona, 1973
- Carpenter- Mo. Luhan, El aula sin muros, ed. Cultura popular, Barcelona, 1968.
- Checa Gremades y otros, Guía para el estudio de la historia del arte, Guadernos arte Catedra, Madrid, 1968.
- Doener, M., Los materiales de la pintura y su empleo en el arte
- Dondis, D.A., La sintaxis de la imagen, col. Comunicación visual, GG, Barcelona, 1976.

- Dorfler, G., Símbolo, comunicación y consumo, Lumen, Barcelona, 1967; Nuevos ritos, nuevos mitos, Lumen, Barcelona, 1969.; ; Naturaleza y artificio, Lumen 1972; El diseño industrial y su estética, Labor, Barcelona, 1967. 13
- Eco, U., Obra abierta, forma e indeterminación en el arte contemporáneo, ed. Seix i Barral, Barcelona, 1965; La definición del arte, ed. Martínez Roca, Barcelona, 1970.
- Fischer, E. La necesidad del arte, ed. Peninsula, Barcelona, 1975.
- Focillon, H. La vie des formes, PUF, París, 1970.
- Foucault, M. Las palabras y las cosas, s. XXI, Méjico, 1974; El orden del discurso, Tusquets ed. cuadernos marginales, Barcelona, 1970.
- Franckstel, P. Etudes de sociologie de l'art, Denoël-Gonthier, París, 1970; Art et technique, en la mateixa editorial, París, 1956.
- Freud, S. Psicoanálisis del arte, Alianza editorial, libro de bolsillo, Madrid, 1970.
- Gombrich, E.H. Arte e ilusión GG arte, Barcelona, 1979; Meditaciones sobre un caballo de juguete, Seix y Barral, Barcelona, 1968; Freud y la psicología del arte. Estilo, forma y estructura a la luz del psicoanálisis, Barral ed, Barcelona, 1971.
- Gramsci, A. Antología, sXXI, Madrid, 1974.
- Greenberg, C. Arte y cultura, ensayos críticos, GG, col. punto y linea, Barcelona, 1979. Gubern, R. El lenguaje de los comics, Barcelona, 1972.
- Hadjinicolaou, N. Historia del arte y la lucha de clases, sXXI, Madrid, 1975.
- Hauser, A. La sociología del arte, Guadarrama, Madrid, 1975.
- Hogg, J. i otros. Psicología y artes visuales, GG comunicación visual, Barcelona 1975.
- Kepes, G. El lenguaje de la visión. Infinito, Buenos Aires, 1969.
- Lukacs, G. El asalto a la razón, ed. Grijalbo, Barcelona- Méjico, 1968; Prolegómenos a una estética marxista, ed. Grijalbo, Méjico, 1965; Problemas del realismo, Fondo de cultura económica, Méjico, 1966.
- Luhan- Fiore, G. El medio es el mensaje, Paidos, Buenos Aires, 1969; Luhan (Mo, M.) La Galaxia Gutenberg, génesis del "homo tipoglyphicus", ed. Aguilar, Madrid 1972.

- Maltese, C. Las técnicas artísticas, ed. Catedra, Madrid, 1980.
- Marcuse, H. Vers la liberation, ed. de Minuit, Paris, 1969; La dimensión estética, ed. Materiales, Barcelona, 1978.
- Marchan, S. Del arte objetual al arte de concepto, Alberto corazon, Madrid, 1972.
- Marx-Engels, F. Textos sobre la producción artística, ed. Alberto Corazón, Madrid, 1975.
- Moles, A. Théorie de l'information et la perception esthétique, Flammarion, Paris; Teoría de los objetos, ed. GC col. comunicación visual, Barcelona, 1974.
- Morawski, S. Fundamentos de Estética, ed. Peninsula, Barcelona, 1977.
- Mukarovsky, J. Escritos de estética y semiótica del arte, GG, comunicación visual, Barcelona, 1977.
- Panofsky, E. Estudios sobre iconología, Alianza universidad, Madrid, 1972
El significado de las artes visuales, Alianza forma, Madrid, 1979; La perspectiva como forma simbólica, Tusquets, ed. c. marginales, Barcelona, 1973.
- Pevsner, N. Esquema de la arquitectura Europea, ed. Infinito, Buenos Aires 1957.
- Previtali, G.- Zeni, F. Storia dell arte italiano, Vol I, Einaudi ed. Milano 1979.
- Puig, A. Sociología de las formas, GG, col. Comunicación Visual, Barcelona 1979.
- Read, H. Arte y Sociedad, Ed. Peninsula, 1973, Barcelona; Educación por el arte, Ed. Paidos, Buenos Aires 1973.
- Riegl, A. Problemas de estilo, GG, Arte, Barcelona 1980.
- Rubert de Ventos, X. Teoría de la sensibilidad, Ed. Peninsula, Barcelona 1968; La Estética y sus herejías, Ed. Anagrama, Barcelona 1974.
- Sanchez Vazquez, A. Estética y Marxismo, ediciones Era, Mexico, 1970.
- Summerson, J. El Lenguaje clásico de la arquitectura, de L.B. Alberti a Le Corbusier, GG, Barcelona 1974.
- Trotsky, L. Sobre Arte y Cultura, Alianza Ed. Madrid, 1971.
- Venturi, L. Historia de la crítica de arte, GG, Arte, Barcelona 1979.
- Volpe, G. della, Crítica del gusto, Seix i Barral, Barcelona.
- Wittkower, R. Interpretation of visual symbols in art, London, 1955.

- Wittkower, R. La escultura, procesos y principios, Alianza Forma, Madrid, 1980.
- Wölfflin, H. Principios fundamentales de la historia del arte, Espasa Calpe Madrid, 1961.
- Worringer, W. Abstracción y naturaleza, Fondo de cultura económica, Madrid 1975.
- Zevi, B. Saber ver la arquitectura, Poseidon, Buenos Aires, 1963; El Lenguaje moderno de la arquitectura, Poseidon, Barcelona, 1978.