

TEORIA I TECNICA DE LES ARTS

El discurs sobre l'obra d'art.

1. Noció general de teoria. La teoria de l'art com contemplació i especulació. L'observació, l'anàlisi i la deducció.
2. La teoria i la història de l'art. Temporalitat i atemporalitat. Història i crítica artística. Hermenèutica i valoració. La història crítica de l'art.
3. Estètica i teoria de l'art.
4. El fenomen artístic. Obra d'art i valor artístic. La bellesa: Les seves definicions.
5. Introducció a la història de les idees estètiques.
6. La creació artística: inspiració i imaginació. Creació, treball i invenció. L'artista: habilitat i geni. L'artista i la tècnica. Art i ciència.
7. La teoria de la imitació. El concepte de mimesis. Idealitat i realisme. La imitació de la natura: Abstracció i art no figuratiu.
8. L'art com a formalització. La forma i el contingut. Signe artístic i símbol. El concepte d'estil. Representació i expressió. Originalitat i tradició.
9. L'art com operació. L'obra d'art com proposta artística: l'artista i l'interpret. Construcció i reconstrucció. El gaudiment estètic. Percepció i interpretació. Judici estètic i judici de gust.

Les arts.

10. L'arquitectura. Arquitectura i construcció. L'espai arquitectònic. Arquitectura i urbanisme. Escala humana i monumentalitat. Les tipologies arquitectòniques. La crítica de l'arquitectura.
11. Les arts plàstiques: La pintura i l'escultura. La imatge. Volum i superfície. La crítica de la pintura i l'escultura.
12. Ornamentació i disseny. L'objecte. La reproductibilitat tècnica. La història de l'art.
13. Els tractats i la literatura artística. De la biografia a la història de l'art com història de la cultura.
14. El nom de la forma i la pura visualitat. La història de l'art sense noms: Wolfflin i els principis fonamentals de la història de l'art. El formalisme riegehià. Altres propostes formalistes.
15. Imatge i formes simbòliques. Iconografia i iconologia. Panofsky i la Història de l'art com a disciplina humanística.

16. La psicologia de l'art. De Freud a Gombrich. La història de l'art com a història dels artistes.
 17. La sociologia de l'art. La història social de l'art i les diferents propostes sociològiques.
 18. Obra d'art i mètode. Fins i possibilitats de la historiografia artística.
-

Bibliografia

LLiçons 1 a 9

Adorno, T. *Teoría Estética*, Madrid 1980.

Bauer, H. *Historiografía del arte*, Taurus Madrid 1981.

Bayer, R. *Historia de la estética*. Armand Colin, París 1961 (FCE 1965).

Bosanquet, B. *Historia de la estética*, Nueva Visión, Buenos Aires.

Carrit, E.F. *Introducción a la estética*, FCE. Méjico, 1955.

Croce, B. *Estética*, Nueva Visión, Buenos Aires, 1973.

Checa, F. *Guía para el estudio de la historia del arte*, Catedra, Madrid 1980.

Fernandez Arenas, J. *Teoría y metodología de la historia del arte*, Anthropos, Barcelona, 1982.

Kris, E.; Kurz, O. *La leyenda del artista*, Catedra, Madrid 1982.

Mopurgo-Tagliabue, G. *La estética contemporánea*, Losada, Buenos Aires, 1971.

Panosfsky, E. *Idea*, Catedra, Madrid, 1978; "La historia del arte como disciplina humanista", publicitat com introducció a *El significado de las artes visuales*, Alianza, Madrid.

Rubert de Ventos, X. *Teoría de la sensibilitat*, Ed. 62, Barcelona 1968.

Venturi, L. *Historia de la crítica de arte*, G.G. Barcelona, 1979.

LLiçons 10 a 12

Albrecht, H.J., *La escultura en el s.XX*, Blume, Barcelona, 1981

Arga, G.G., *Historia del arte como historia de la ciudad*, Laia, Barcelona, 1984.

Berenson, B., *Estética e historia de las artes visuales*, FCE, Méjico 1956-66.

Berger, R. *El conocimiento de la pintura*, Noguer, Barcelona

Collingwood, *Los principios del arte*, FCE.

Gilson, E., *Pintura y realidad*, Madrid 1961.

Maltese, C. *Las técnicas artísticas*, Catedra, Madrid 1980.

Panofsky, E. *La perspectiva como forma simbólica*, Tusquets, Barcelona 1973.

Pevsner, N. *Historia de las tipologías arquitectónicas*, GG. Barcelona, 1979.

Praz, M. *Mnemosyne*, Taurus, Madrid, 1981.

Rensselner, W. Lee. *Ut Pictura Poesis*, Catedra. Madrid 1982.

Summerson, J. *El lenguaje clásico de la arquitectura*, GG. Barcelona 1974.

Tarabukin N., *El último cuadro*, GG. Barcelona, 1977.

Venturi, L. *como se mira un cuadro*, Losada, Buenos Aires, 1966.

Wittkower, R. *La escultura procesos y principios*, Alianza, Madrid 1980.

Zevi, B., *Saber ver la arquitectura*, Poseidon, Barcelona 1976.

Lliçons 13 a 18

Cassirer, E., "Antropología filosófica" a *Filosofía de las formas simbólicas* FCE.

Focillon, *La vie de les formes*, PUF. París, 1970

Francastel, *La sociología del arte*, Madrid, 1976.

Gombrich, E., *Meditaciones sobre un caballo de juguete*, Seix Barral, Barcelona 1968: *Freud y la Psicología del arte*, Barral, Barcelona 1971; *Arte e Ilusión* G.G. Barcelona 1979.

Hauser, A., *Sociología del arte*, Guadarrama, Madrid 1975.

Panofsky, E., *Estudios sobre iconología*, Alianza, Madrid 1975.

Riegl, A., *Problemas de estilo*, G.G. Barcelona 1980.

Wolfflin, H., *Conceptos fundamentales de la historia del arte*, Espasa Calpe, Madrid 1976.
