

Assignatura:	22669 TEORIA DE L'ART		
Professor/a:	Núria Llorens Moreno		
Cicle:	PRIMER	Curs: PRIMER	Quadrimestre: PRIMER
Crèdits:	4	Tipus: Troncal	
Horari de classe:	Grup 2: Dimarts i dijous (11.30 - 13.00)		

OBJECTIUS:

Aquesta assignatura s'articula a l'entorn d'alguns dels principals temes que al llarg de la història han estat motiu de reflexió per part de la Teoria de l'Art, amb l'objectiu de familiaritzar-nos amb el vocabulari, les preguntes i les variades formes de pensar l'art, l'obra artística, la seva creació i la seva contemplació al llarg de tots els temps.

TEMARI:

1. La Teoria de l'Art i les seves relacions amb la Història de l'Art, la Crítica, l'Estètica, la Poètica i la Retòrica.
2. L'estudi de l'art i la tradició humanística. Art, Cultura i Societat.
3. El sistema de les arts.
4. La dinàmica dels gèneres en la pintura.
5. El llenguatge de l'escultura.
6. La figura de l'arquitecte i els principis de l'arquitectura.
7. El concepte d'estil i les seves interpretacions.
8. Les qualitats de la imatge artística. El simbolisme en la pintura.
9. La part de l'artista: diverses formes d'entendre el treball de l'artista. L'univers visual, la mirada i el coneixement. Inspiració, imaginació, originalitat i tècnica.
10. La part del contemplador. Les teories del gust i el judici estètic. Visió, experiència i comprensió de l'obra d'art. Reflexió i plaer estètic.
11. L'art, la història, els llocs i la vida dels homes.

BIBLIOGRAFIA:

- ACTON, Mary, *Learning to Look at Paintings*, Routledge, London & New York, 1997.
- ALBERTI, Leon Battista, *De la pintura y otros escritos sobre arte*, Tecnos, Madrid, 1999.
- ALBERTI, Leon Battista, *De Re Aedificatoria*, Akal, Madrid, 1991.
- ARISTÒTIL, *Retòrica*, Gredos, Madrid, 1994.
- ARISTÒTIL, *Poètica*, Gredos, Madrid, 1992.
- ARISTÒTIL, *El hombre de genio y la melancolía*, Problema XXX, Sirmio, Quaderns Crema, Barcelona, 1996.
- BARASCH, Moshe, *Teorías del Arte: De Platón a Winckelmann*, Alianza, Madrid, 1991.
- BARASCH, Moshe, *Modern Theories of Art, 1: From Winckelmann to Baudelaire*, New York University Press, New York, 1990.
- BARASCH, Moshe, *Modern Theories of Art, 2: From Impressionism to Kandinsky*, New York University press, New York and London, 1998.
- BAUDELAIRE, Charles, *Écrits sur l'Art*, Gallimard, Paris, 1971.
- BAUER, Hermann, *Historiografía del Arte*, Taurus, Madrid, 1980.
- BAXANDALL, Michael, *Modelos de Intención: Sobre la explicación histórica de los cuadros*, Herman Blume, Madrid, 1989.
- BELL, Julian, *What is Painting?: Representation in Modern Art*, Thames and Hudson, London, 1999.
- BERGER, John, *El sentido de la vista*, Alianza, Madrid, 1997.

- BERGER, John, *Algunos pasos hacia una pequeña teoría de lo visible*, Árdora, Madrid, 1997.
- BLUNT, Anthony, *La teoría de las artes en italia (del 1450 al 1600)*, Cátedra, Madrid, 1980.
- BODEI, Remo, *La forma de lo bello*, Visor, Madrid, 1998.
- BOZAL, Valeriano, (Ed.), *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas*, Vols. I i II, Visor, Madrid, 1996.
- BRUYNE, Edgar de, *La estética de la Edad Media*, Visor, Madrid, 1987.
- BRYSON, Norman, *Visión y pintura: La lógica de la mirada*, Alianza, Madrid, 1991.
- CASSIRER, Ernst, *La Filosofía de las Formas Simbólicas*, F.C.E., México, 1976.
- CHIPP, Herchel B., *Theories of Modern Art*, University of California Press, Berkeley, Los Angeles & London, 1968.
- CICERÓ, *De Oratore*, 2 vols., The Loeb Classical Library, Cambridge (Mass.) & London, 1967.
- CLARCK, Kenneth, *El arte del paisaje*, Seix Barral, Barcelona, 1971.
- D'ANGELO, Paolo, *La Estética del Romanticismo*, Visor, Madrid, 1999..
- DIDEROT, Denis, *Oeuvres esthétiques*, Classiques Garnier, Bordas, Paris, 1988.
- DURAND, Gilbert, *La imaginación simbólica*, Amorrortu, Bueno Aires, 1971.
- FEAGIN, Susan & MAYNARD, Patrick, *Aesthetics*, Oxford University Press, Oxford & New York, 1997.
- FIEDLER, Konrad, *Escritos sobre arte*, Visor, Madrid, 1991.
- FRANZINI, Elio, *L'estetica del settecento*, il Mulino, Bologna, 1995.
- GAGE, John, *Color y Cultura*, Siruela, Madrid, 1993.
- GOMBRICH, Ernst H., *Ideales e Ídolos. Ensayo sobre los valores en la historia y el arte*, Debate, Barcelona, 1999.
- GOMBRICH, Ernst H., *Imágenes simbólicas*, Alianza, Madrid, 1986.
- GOMBRICH, Ernst H., *Arte e Ilusión*, Gustavo Gili, Barcelona, 1982.
- GOMBRICH, Ernst H., *La Imagen y el ojo*, Alianza, Madrid, 1991.
- GOMBRICH, Ernst H., *Meditaciones sobre un caballo de juguete*, Seix Barral, Barcelona, 1968.
- HARRISON, Charles & WOOD, Paul, *Art in Theory, 1900-1990. An Anthology of Changing Ideas*, Blackwell, Oxford, 1994.
- HARRISON, Charles & WOOD, Paul with GAIGER, Jason, *Art in Theory, 1815-1900, An Anthology of Changing Ideas*, Blackwell, Oxford, 1998.
- HASSELL, Francis, *La Historia y sus Imágenes: El Arte y la interpretación del pasado*, Alianza, Madrid, 1984.
- HILDEBRAND, Adolf von, *El problema de la forma en la obra de arte*, Visor, Madrid, 1988.
- HORACIO, Sátiras, *Epístolas*, Arte Poética, Cátedra, Madrid, 1996.
- JIMÉNEZ, José, *Imágenes del hombre: Fundamentos de estética*, Tecnos, Madrid, 1986.
- KANDINSKY, Wassily, *De lo espiritual en el arte*, Paidós, Barcelona, 1996.
- KANT, Imanuel, *Critica del Juicio*, Espasa-Calpe, Madrid, 1984.
- KLIBANSKY, R.; PANOFSKY, E.; SAXL,F., *Saturno y Melancolía*, Alianza, Madrid, 1991.
- KRAUSS, Rosalind E., *Passages in Modern Sculpture*, The MIT Press, Cambridge (Mass.) and London, 1993.
- KRIS, Ernst., i KURZ, Otto, *La leyenda del artista*, Cátedra, Madrid, 1991.
- KRISTELLER, Paul Oskar, *El pensamiento renacentista y las artes*, Taurus, Madrid, 1986.
- LANG, Berel (ed.), *The Concept of Style*, Cornell University Press, Ithaca and London, 1987.
- LESSING, G. Ephrain, *Laoconte*, Tecnos, Madrid, 1991.
- MARÍ, Antoni, *L'home de geni*, Edicions 62, Barcelona, 1984.
- MORETTI, Giampiero, *Il Genio*, il Mulino, Bologna, 1998.
- PANOFSKY, Erwin, *Idea*, Cátedra, Madrid, 1987.

- PANOFSKY, Erwin, *La perspectiva com a "forma simbòlica"*, Tusquests, Barcelona, 1991.
- PANOFSKY, Erwin, *El significado en las artes visuales*, Alianza, Madrid, 1993.
- PANOFSKY, Erwin, *Three Essays on Style*, ed. per Irving Lavin, The MIT Press, Cambridge (Mass.), London, 1995
- PERNIOLA, Mario, *L'Estetica del Novecento*, il Mulino, Bologna, 1997.
- PEVSNER, Nikolaus, *Las academias de arte*, Cátedra, Madrid, 1982.
- PLINIO, *Textos de Historia del Arte*, Visor, Madrid, 1988.
- PREZIOSI, Donald, (ed.), *The Art of Art History: A Critical Anthology*, Oxford University Press, Oxford i New York, 1998.
- READ, Herbert, *The Art of Sculpture*, Faber & Faber, London, 1956.
- RIEGL, Alois, *Problemas de Estilo: Fundamentos para una historia de la ornamentación*, Gustavo Gili, Barcelona, 1980.
- RYKWERT, Joseph, *The Dancing Column: on order in Architecture*, The MIT Press, Cambridge (Mass.), London, 1996.
- RILKE, Rainer maria, *Cartas sobre Cézanne*, Paidós, Barcelona, 1985.
- SAINT GIRONS, Baldine, *Esthétiques du XVIIIe siècle, le modèle français*, Philippe Sers, Paris, 1990.
- SHAPIRO, Meyer, *Style*, Universiy of Chicago Press, 1953.
- SCHLOSSER, Julios von, *La literatura artística*, Cátedra, Madrid, 1993.
- STERLING, Charles, *Still Life Painting*, Harper & Row, New York, 1981.
- SUMMERSON, John, *El lenguaje clásico de la arquitectura*, Gustavo Gili, Barcelona, 1978.
- TATARKEWICZ, Wladyslaw, *Historia de seis ideas*, Tecnos, Madrid, 1987.
- TATARKEWICZ, Wladyslaw, *Historia de la Estética*, vols. I-III, Akal, Madrid, 1991.
- VALVERDE, José María, *Breve Historia y Antología de la Estética*, Ariel, Barcelona, 1995.
- VASARI, Giorgio, *Le Vite de' Più ecceletti architetti, pittori e scultori italiani, da Cimabue, insino a' Tempi nostri*, Einaudi, Torino, 1986.
- VITRUVIO, *Los diez libros de Arquitectura*, Alianza, Madrid, 1995.
- V.V.A.A., *Fuentes y Documentos para la Historia del Arte*, Vols. I-VIII, Gustavo Gili, Barcelona, 1983.
- WARBURG, Aby, *Images from the region of the Pueblo Indians of North America*, Cornell University Press, 1995.
- WIEBENSON, Dora, *Los tratados de arquitectura: De Alberti a Ledoux*, Hermann Blume, Madrid, 1988.
- WILCKELMANN, Johan Joachim, *Reflexiones sobre la imitación del arte griego en pintura y escultura*, Nexus, Barcelona, 1987.
- WIND, Edgar, *La elocuencia de los símbolos*, Alianza, Madrid, 1993.
- WITTKOWER, Rudolf, *La escultura: procesos y principios*, Alianza, Madrid, 1984.
- WITTKOWER, Rudolf, *Los fundamentos de la arquitectura en la edad del Humanismo*, Alianza, Madrid, 1995.
- WÖFFLIN, Heinrich, *Conceptos Fundamentales de la Historia del Arte*, Espasa-Calpe, Madrid, 1985.
- WOLLHEIM, Richard, *La pintura como arte*, Visor, Madrid, 1997.

AVALUACIÓ:

Examen i lectures.