

Assignatura	28948 Teoria de l'Art				
Professor	Núria Llorens Moreno				
Cicle	Primer	Quadrimestre	Anual	Crèdits 12	Tipus Troncal
Curs	Primer	Horari	Grup 1 Dimarts i Dijous (08:30 a 10:00)		
			Grup 2 Dimarts i Dijous (10:00 a 11:30)		

Objectius:

Aquesta assignatura s'articula a l'entorn d'alguns dels principals temes que al llarg de la història han estat motiu de reflexió en el camp 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 del 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. El sistema de les arts. La delimitació del concepte: Què és l'art?
3. La dinàmica dels gèneres en la pintura.
4. El llenguatge de l'escultura.
5. La figura de l'arquitecte i els principis de l'arquitectura.
6. Les qualitats de la imatge artística: la imatge simbòlica.
7. El concepte d'estil i les seves interpretacions.
8. 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.
9. 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.
10. Les arts, les cultures i la memòria.

Bibliografia:

Bibliografia General:

- 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.
- BELL, Julian, *What is Painting?: Representation in Modern Art*, Thames and Hudson, London, 1999.
- BELTING, Hans, *The invisible masterpiece*, Reaktion Books, London, 2001.
- BERGER, John, *El sentido de la vista*, Alianza, Madrid, 1997.
- BOZAL, Valeriano, (Ed.), *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas*, Vols. I i II, Visor, Madrid, 1996.
- GOMBRICH, Ernst H., *Ideales e Ídolos. Ensayo sobre los valores en la historia y el arte*, Debate, Barcelona, 1999.
- HARRISON, Charles; WOOD, Paul i GAIGER, Jason, *Art in Theory 1648-1815, An Anthology of Changing Ideas*, Blackwell, Oxford, 2000.
- HARRISON, Charles; WOOD, Paul, with GAIGER, Jason, *Art in Theory 1815-1900, An Anthology of Changing Ideas*, Blackwel, Oxford, 1998.
- 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.
- HOPKINS, David, *After Modern Art 1945-2000*, Oxford University Press, Oxford, 2000.
- JIMÉNEZ, José, *Imágenes del hombre: Fundamentos de estética*, Tecnos, Madrid, 1986.
- KRIS, Ernst., i KURZ, Otto, *La leyenda del artista*, Cátedra, Madrid, 1991.
- KRISTELLER, Paul Oskar, *El pensamiento renacentista y las artes*, Taurus, Madrid, 1986.
- KRUFFT, Hanno-Walter, *Historia de la teoría de la arquitectura*, Alianza, Madrid, 1990.
- PANOFKY, Erwin, *Sobre el estilo*. Paidós, Barcelona, 2000.
- PREZIOSI, Donald, (ed.), *The Art of Art History: A Critical Anthology*, Oxford University Press, Oxford i New York, 1998.
- SHAPIRO, Meyer, *Style*, University of Chicago Press, 1953.
- SCHLOSSER, Julios von, *La literatura artística*, Cátedra, Madrid, 1993.
- TAFURI, Manfredo, *Teorías e historia de la arquitectura*, Celeste, madrid, 1997.
- V.V.A.A., *Fuentes y Documentos para la Historia del Arte*, Vols. I-VIII, Gustavo Gili, Barcelona, 1983.
- WÖFFLIN, Heinrich, *Conceptos Fundamentales de la Historia del Arte*, Espasa-Calpe, Madrid, 1985.

Bibliografía Específica:

- 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, *Retórica*, Gredos, Madrid, 1994.
- ARISTÒTIL, *Poética*, Gredos, Madrid, 1992.
- BAUDELAIRE, Charles, *Écrits sur l'Art*, Gallimard, Paris, 1971.
- BAXANDALL, Michael, *Modelos de Intención: Sobre la explicación histórica de los cuadros*, Herman Blume, Madrid, 1989.
- BLUNT, Anthony, *La teoría de las artes en Italia (del 1450 al 1600)*, Cátedra, Madrid, 1980.
- 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.
- CAUSEY, Andrew, *Sculpture Since 1945*, Oxford University Press Oxford, 1998.
- CHETHAM, Mark A.; HOLLY, Michael Ann, (eds.), *The Subjects of Art History*, Cambridge University Press, Cambridge, 1999.
- CHIPP, Herchel B., *Teorías del arte contemporáneo*, Akal, Madrid, 1995.
- CLARCK, Kenneth, *El arte del paisaje*, Seix Barral, Barcelona, 1971.
- CURTIS, Penelope, *Sculpture 1900-1945*, Oxford University Press, Oxford, 1999.
- D'ANGELO, Paolo, *La Estética del Romanticismo*, Visor, Madrid, 1999.
- DE BALZAC, Honoré, *La obra maestra desconocida*, Monte Ávila Editores, Caracas, 1991.
- DIDEROT, Denis, *Escritos sobre Arte*, Siruela, Madrid, 1994.
- DURAND, Gilbert, *La imaginación simbólica*, Amorrortu, Buenos Aires, 1971.
- FIEDLER, Konrad, *Escritos sobre arte*, Visor, Madrid, 1991.
- FRANZINI, Elio, *La estética del siglo XVIII*, Visor, Madrid, 2000.
- FRANZINI, Elio i MAZZICUT-MIS, Maddalena, *Estetica, I nomi, i concetti, le correnti*, Bruno Mondadori, Milano, 1996.
- GAGE, John, *Color y Cultura*, Siruela, Madrid, 1993.
- GAYFORD, Martin i WRIGHT, Karen, *The Penguin Book of Art Writing*, Penguin, London, 1998.
- GOMBRICH, Ernest H., *Imágenes simbólicas*, Alianza, Madrid, 1986.
- GOMBRICH, Ernst H., *Arte e Ilusión*, Gustavo Gili, Barcelona, 1982.

- GOMBRICH, Ernst H., *Gombrich esencial*, Debate, Madrid, 1999.
- HASKELL, Francis, *La Historia y sus Imágenes: El Arte y la interpretación del pasado*, Alianza, Madrid, 1984.
- HORACIO, *Sátiras, Epístolas, Arte Poética*, Cátedra, Madrid, 1996.
- KANDINSKY, Wassily, *De lo espiritual en el arte*, Paidós, Barcelona, 1996.
- KING, Catherine, *Views of difference, different views of art*, Yale University Press, New Haven & London, 1999.
- KLIBANSKY, R.; PANOFKY, E.; SAXL, F., *Saturno y Melancolía*, Alianza, Madrid, 1991.
- KRAUSS, Rosalind E., *Passages in Modern Sculpture*, The MIT Press, Cambridge (Mass.) and London, 1993.
- LANG, Berel (ed.), *The Concept of Style*, Cornell University Press, Ithaca and London, 1987.
- LEE, Rensselaer W., *Ut pictura poesis*, Cátedra, Madrid, 1982.
- LESSING, G. Ephraim, *Laoconte*, Tecnos, Madrid, 1991.
- MARÍ, Antoni, *L'home de geni*, Edicions 62, Barcelona, 1984.
- MORETTI, Giampiero, *Il Genio*, il Mulino, Bologna, 1998.
- PANOFKY, Erwin, *Idea*, Cátedra, Madrid, 1987.
- PANOFKY, Erwin, *La perspectiva com a "forma simbólica"*, Tusquets, Barcelona, 1991.
- PANOFKY, Erwin, *El significado en las artes visuales*, Alianza, Madrid, 1993.
- PERNIOLA, Mario, *La estética del siglo veinte*, Visor, Madrid, 2001.
- PEVSNER, Nikolaus, *Las Academias de Arte*, Cátedra, Madrid, 1982.
- PLINIO, *Textos de Historia del Arte*, Visor, Madrid, 1988.
- READ, Herbert, *La escultura moderna*, Destino, Barcelona, 1994.
- 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.
- STERLING, Charles, *Still Life Painting*, Harper & Row, New York, 1981.
- SUMMERSON, John, *El lenguaje clásico de la arquitectura*, Gustavo Gili, Barcelona, 1978.
- VASARI, Giorgio, *Le Vite de' Più eccellenti architetti, pittori e scultori italiani, da Cimabue, insino a' Tempi nostri*, Einaudi, Torino, 1986.
- VALÉRY, Paul, *Eupalinos o l'Arquitecte*, Quaderns Crema, Barcelona, 1983.
- VITRUVIO, *Los diez libros de Arquitectura*, Alianza, Madrid, 1995.
- 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*, Nexos, 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.
- WOLLHEIM, Richard, *La pintura como arte*, Visor, Madrid, 1997.