

Lexis and Techniques of Art and Architecture

Code: 100539
ECTS Credits: 6

Degree	Type	Year	Semester
2500239 Art History	FB	1	0

Contact

Name: Carlos Sanchez Marquez
Email: Carlos.Sanchez.Marquez@uab.cat

Use of Languages

Principal working language: catalan (cat)
Some groups entirely in English: No
Some groups entirely in Catalan: Yes
Some groups entirely in Spanish: No

Prerequisites

This course has no prerequisites.

Objectives and Contextualisation

Art lexicon and artistic techniques is a subject scheduled for the first year of History of Art undergraduate program. This subject aims to focus on the learning of specific vocabulary and the artistic techniques employed throughout history. We will analyze historical texts, artists and methods regarding different techniques: mural painting, oil, watercolor, sculpture, mosaic. One of the main goals of Art lexicon is providing the technical vocabulary to follow successfully all the subjects of the first year.

Competences

- Applying the mastery of the basic critical and methodological tools in order to understand and narrate Art History and reflect on the profession of art historian.
- Applying the specific scientific methodologies of the discipline of Art History.
- Demonstrating they know the history of the artistic ideas and the main theoretical currents that inspired the reflection about art, cinema, its creators and its audience through history.
- Developing critical thinking and reasoning and communicating them effectively both in your own and other languages.
- Expressing specific knowledge about the origin, evolution and various fields of study of Art History, as well as the classic and actual subjects, vocabulary and debates of the discipline.
- Recognising the fundamental problems, vocabulary and concepts of the Theory of Art and Cinema.
- Students must be capable of applying their knowledge to their work or vocation in a professional way and they should have building arguments and problem resolution skills within their area of study.
- Students must develop the necessary learning skills in order to undertake further training with a high degree of autonomy.

Learning Outcomes

1. Analysing classical and current debates of the History of Art.
2. Analysing ideas about an artistic phenomenon in a given cultural context.

3. Applying the knowledge about aesthetic ideas and Art Theory to the analysis of the artistic imagery.
4. Critically analysing basic concepts of artistic and cinematographic theory and its evolution through history.
5. Demonstrating the knowledge of scientific methodology, sources and Art Theory in the reading, criticism and formal, iconographic and symbolic interpretation of any artistic or cinematographic imagery.
6. Identifying the main and secondary ideas and expressing them with linguistic correctness.
7. Interpreting and communicating the contents of a text about theory of art and cinema.
8. Interpreting the fundamental concepts of Theory of Art with a critical eye.
9. Summarising acquired knowledge about the origin and transformations experienced by the general Theory of Art and the various fields of study of the discipline.
10. Using the knowledge of general Art Theory in the criticism of the artistic imagery.
11. Working in teams, respecting the other's points of view and designing collaboration strategies.

Content

I. ARCHITECTURE

I.1. Definition and architectural typologies. The classical trinity of architectural theory: firmitas, utilitas, venustas (technique, functionality, aesthetics).

I.2. Materials

I.3. Architectural elements and construction systems.

I.4. Introduction to the history of architecture.

II. PICTORIAL ARTS

II.1. Materials and components of painting: supports, pigments and binders.

II.2. Pictorial procedures: mural painting, tempera, oil, watercolor, gouache, encaustic.

II.3. Drawing.

II.4. Other two-dimensional techniques: mosaic and engraving.

III. SCULPTURE

III.1. Types and materials of sculpture: stone, wood, metal and other supports.

III.2. Techniques: carving, modelling, metals and other forms of sculpture.

IV. DECORATIVE ARTS

IV.1. Goldsmithing and enamels

IV.2. Textile, glass, ceramics.

Methodology

Theoretical classes and field trips to museums exhibitions and workshops.

Activities

Title	Hours	ECTS	Learning Outcomes
-------	-------	------	-------------------

Type: Directed

Clases teóricas	40	1.6	1, 2, 3, 5, 6, 11, 10
Type: Supervised			
Field trips	14	0.56	3, 5, 8, 9, 11
Report of the field trip	20	0.8	3, 8, 11
Type: Autonomous			
Estudio autónoma	60	2.4	
Readings	16	0.64	1, 7, 9

Assessment

Two partial Tests -- 30% each one

These two tests are individual and written exercises about the course content that scores 30% of the final grade per test.

Report of the field trips -- 25%

Compulsory readings -- 15%

Compulsory readings to be chosen by the professor.

Assessment Activities

Title	Weighting	Hours	ECTS	Learning Outcomes
Evaluation of the field trip report	25%	0	0	1, 6, 11
Re-evaluation	Variable	0	0	4, 2, 3, 5, 8, 7, 9, 10
Test 1	30%	0	0	4, 2, 3, 5, 8, 7, 9, 10
Test 2	30%	0	0	4, 2, 3, 5, 8, 7, 9, 10
Test of the readings	15%	0	0	4, 1, 2, 6, 9

Bibliography

BIBLIOGRAFIA GENERAL

ALEGRE CARVAJAL, E., TUSELL GARCÍA, G. y LÓPEZ DÍAZ, J., *Técnicas y medios artísticos*, Madrid, 2011.

ANGOSTO, D., *et al.*, *Las técnicas artísticas*, Akal y Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid, 2005, 4 vols.

BORRAS, G. y FATAS, G., *Diccionario de términos de arte y elementos de arqueología, heráldica y numismática*, Zaragoza, 1980.

CALVO MANUEL, A.Mª., *Conservación y restauración: Materiales, técnicas y procedimientos: De la A a la Z.*, Barcelona, 1997.

FERNANDEZ ARENAS, J., *Introducción a la conservación del patrimonio y técnicas artísticas*, Barcelona, 1996.

FUGA, A., *Técnicas y materiales del arte*, Madrid, 2004.

FULLANA, M., *Diccionari de l'Art i dels Oficis de la Construcció*, Mallorca, 1974.

GONZÁLEZ VARAS, I., *Conservación de bienes culturales. Teoría, historia, principios y normas*, Madrid, 1996.

KROUSTALLIS, S.K., *Diccionario de materias y técnicas (Vol. I. Materias). Tesoro para la descripción y catalogación de bienes culturales*, Madrid, Ministerio de Cultura. 2008.

MALTESE, C. (coord.), *Las técnicas artísticas*, Madrid, 1985.

MAYER, R., *Materiales y técnicas del arte*, Madrid, 1993 (2ª ed.).

PLAZA ESCUDERO, L., et al., *Diccionario visual de términos arquitectónicos*, Madrid, 2008.

RIVERA BLANCO, J.J., *Manual de técnicas artísticas*. Madrid, 1997.

BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA

ARQUITECTURA

ALONSO PEREIRA, J.R., *Introducción a la historia de la arquitectura*, A Coruña, 1995.

BENEVOLO, L., *Introducción a la arquitectura*, Madrid, 1979.

CASTRO VILLALVA, A., *Historia de la construcción*, Barcelona, 1995.

COLE, E., *La gramática de la arquitectura*, Madrid, 2003.

DOMINGO I GRABIEL, A. (coord.), *Diccionari visual de la construcció* (1994), Barcelona, 2005, (6ª ed.).

GARCÍA ROIG, J.M., *Elementos de análisis arquitectónico*, Valladolid, 1988.

JOKILETHO, J., *History of architectural conservation*, Oxford, 1999.

KOEPPF, H., *La arquitectura en sus planos*, Madrid, 1999.

KRUFT, H-W., *Historia de la teoría de la arquitectura*, Madrid, 1990.

LONGOBARDO, J.A., *Elementos de la arquitectura*, Madrid, 1976.

MÜLLER, W. y VOGEL, G., *Atlas de arquitectura*, Madrid, 1984-1985, 2. Vols.

ORTEGA ANDRADE, F., *Historia de la construcción*, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 1993, 4 vols.

PANIAGUA, J. M., *Vocabulario básico de arquitectura*, Madrid, 1985.

PATETTA, L., *Historia de la arquitectura: antología crítica*, Madrid, 1997.

PARICIO ANSUATEGUI, I., *La construcció de l'arquitectura: les tècniques*, Barcelona, 1983-1994, 4 vols.

PEVSNER, N., *Historia de las tipologías arquitectónicas*, Barcelona, 1980.

PEVSNER, N., *Diccionario de Arquitectura*, Madrid, 1996.

PUIG GRAU, A., *Síntesis de estilos arquitectónicos*, Barcelona, 1996.

ROBERT, M. (ed.), *Tecnología arquitectónica hasta la revolución científica. Arte y estructura de las grandes construcciones*, Madrid, 2000.

ROTH, L.M., *Entender la arquitectura: sus elementos, historia y significado*, Barcelona, 1999.

SUMMERSON, John, *El lenguaje clásico de la arquitectura: de L.B. Alberti a Le Corbusier*, Barcelona, Gustavo Gili, 1978.

VITRUVIO, *Arquitectura. Libros I-V* (trd. Francisco Manzanero Cano), Madrid: Editorial Gredos, 2008.

WATKIN, D., *Moral y arquitectura*, Barcelona, 1977.

ZEVI, B., *El lenguaje moderno de la arquitectura. Guía al código anticlásico: arquitectura e historiografía*, Barcelona, 1978.

ZEVI, B., *Espacios de la arquitectura moderna*, Barcelona, 1980.

ZEVI, B., *Saber ver l'arquitectura: ensayo sobre la interpretación espacial de la arquitectura*, Barcelona, 1981 (4ª ed.).

ZEVI, B., *Leer, escribir, hablar de arquitectura*, Barcelona, 1999.

ARTS PICTÒRIQUES

ARNHEIM, R., *Arte y percepción visual* Madrid, 1954 (1979).

BALL, P., *La invención del color*, Madrid, 2003.

BONTCÉ, J., *Técnicas y secretos de la pintura*, Barcelona, 1975.

BLAS BENITO, J. (coord.), *Diccionario del Dibujo y la Estampa*, Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Calcografía Nacional, 1996.

BORDINI, S., *Materia e imagen: Fuentes bibliográficas de las técnicas de la pintura*, Barcelona, 1995.

BRUSATIN, M., *Historia de los colores*, Barcelona, 1987.

CAGE, J., *Color y cultura: la práctica y el significado del color de la Antigüedad hasta la abstracción*, Madrid, 1993.

CENNINNI, C., *Il libro dell'arte*, ed. de F. Brunello, Vicenza, 1982.

CODINA, R., *Procediments pictòrics: Experimentació amb el material*, Barcelona, 2000.

D'ANNA, G., et al., *Preparazione e Finitura delle opere pittoriche, materiali e metodi. Preparazioni e imprimiture. Leganti. Vernici. Cornici*, Milan, 1993.

DE GRANDIS, L., *Teoría y uso del color*, Madrid, 1985.

DÍAZ MARTOS, A., *Restauración y conservación del arte pictórico*, Madrid, 1975.

DOERNER, M., *Los materiales de la pintura y su empleo en el arte*, Madrid, 1989.

GARDNER, H., *Arte, mente y cerebro: Una aproximación cognitiva a la creatividad*, Barcelona, 1993.

GASOL, R.M., *La tècnica de la pintura mural a Catalunya i les fonts artístiques medievals*, Barcelona, 2012.

GOMBRICH, E.H., *Arte e ilusión: Estudio sobre la psicología de la representación pictórica* (1959), Barcelona, 1979.

- GOMBRICH, E.H., HOCHBERG, J.E i BLACK, M., *Arte, percepción y realidad* Barcelona, 1973.
- HAYES, C., *Guía completa de pintura y dibujo. Técnicas y materiales*, Barcelona, 1980.
- ITTEN, J., *El arte del color: Aproximación subjetiva y descripción objetiva del arte* (1961), ed. abreviada, Paris, Bouret, s.f.
- JANUSZCZAK, W., et al., *Técnicas de los grandes pintores*, Madrid, 1981.
- LAMBERT, S., *El dibujo: Técnica y utilidad*, Madrid, 1985.
- LOSOS, L., *Las técnicas de la pintura, el arte y la práctica*, Madrid, 1991.
- LEYMARIE, L, MONNIER, G. y ROSE, B., *El dibujo*, Barcelona, 1979.
- LOUMYER, G., *Les traditions techniques de la peinture médiévale*, Bruselas, 1914.
- MIDGLEY, B. (ed.), *Guía completa de escultura, modelado y cerámica*, Madrid, 1982.
- MONTAGNA, G., *I pigmenti: prontuario per l'arte e il restauro. Arte y Restauro*, Florència, 1993.
- NAVARRO, V., *Técnica de la escultura*, Barcelona, Manuales Meseguer, 1976.
- PANOFSKY, E., *La perspectiva como forma simbólica*, Barcelona, 1990.
- PEDROLA, A., *Materiales, procedimientos y técnicas pictóricas*, Barcelona, 1998.
- PÉREZ SÁNCHEZ, A., *Historia del dibujo en España. De la Edad Media a Goya*, Madrid, 1986.
- THEOPHILUS, *De diversis Artibus*, ed. C. R. Dodwell, Londres, 1961.
- VILLARQUIDE, A., *La pintura sobre tela I. Historiografía, técnica y materiales*, San Sebastián, 2004.
- WITTKOWER, Rudolf, *La escultura: procesos y principios*, Madrid, Alianza Forma, 1977.
- WOLLHEIM, R., *La pintura como arte* (1984), Madrid, Visor, 1997.
- ARTS ESCULTÒRIQUES
- BRIDGEWATER, A. i BRIDGEWATER, G., *La sculpture sur bois*, París, 2003.
- CLÉRIN, P., *La sculpture: Toutes les techniques*, Paris, 1988.
- CAMI y SANTAMERA, J., *Escultura en piedra*, Barcelona, 2000.
- DE ARRIBA, P., et al., *Procedimientos y materiales en la obra escultórica*, Madrid, 2009.
- LANTERI, E., *Modelling and sculpture: A guide for artists and students*, New York, 1965.
- MIDGLEY, B. (ed.), *Guía completa de escultura, modelado y cerámica*, Madrid, 1982.
- PENNY, N., *The materials of sculpture*, New Haven, Yale University Press, 1993.
- PLOWMAN, J., *Enciclopedia de técnicas escultóricas*, Barcelona, 1995.
- RICH, J.C., *The materials and methods of sculpture*, New York, 1947.
- RICH, J.C., *Sculpture in wood* (1970), Nueva York, Dover, 1992.
- ROGERS, L.R., *Sculpture*, Londres, Oxford University Press, 1969.
- RUDEL, J., *Técnica de la escultura*, México, Breviarios del Fondo de Cultura Económica, 1986.

SAURAS, J., *La escultura y el oficio de escultor*, Barcelona, 2003.

VERHELST, W., *Sculpture: Tools, materials, and techniques* Englewood Cliffs (New Jersey), Prentice-Hall, 1973 (1988).

VIGUÉ, J., (dir.), *La talla: Escultura en madera*, Barcelona, Parramón, 1996.

V.V.A.A., *Guía práctica de la cantería*, León, Editorial de los Oficios, 1993.

ARTS DECORATIVES I DE L'OBJECTE

ALCOLEA GIL, S., *Los esmaltes en la orfebrería catalana*, Barcelona, 1962.

ALCOLEA GIL, S., *Artes decorativas en la España cristiana (siglos XI-XIX)* [Ars hispaniæ, t. XX], Madrid, 1975.

AUBERT, M., *Le vitrail en France*, París, 1946.

BONET CORREA, A. (coord.), *Historia de las artes aplicadas e industriales en España*, Madrid, 1987.

BARTOLOMÉ ARRAIZA, A. (coord.), *Artes decorativas* (vols.1 y 2), Madrid, Summa Artis, 1999.

CELLINI, B., *Tratados de orfebrería, escultura, dibujo y arquitectura* (1565...), Madrid, 1989.

COOPER, E., *Historia de la cerámica*, Barcelona, 2004.

COSENTINO, P., *Enciclopedia de las técnicas de cerámica. Guía de las técnicas de cerámica y su utilización paso a paso*, Madrid, 1991.

DALMASES, N. de, *L'orfebreria*, Barcelona, 1979

DODD, A.E., *Dictionary of ceramics: Pottery, glass, vitreous enamels, refractories, claybuilding materials, cement and concrete, electroceramics, special ceramics*, New York, 1964.

DRAHOTOVA, O., *El arte del cristal en Europa*, Madrid, 1991.

GÓMEZ REIZ, F., *Los esmaltes sobre metales*, Madrid, 1984.

GRUBER, A. (dir.), *Las artes decorativas en Europa* (vols.1 y 2), Madrid, Summa Artis, 2000.

LAFOND, J., *Le vitrail: Origines, technique, destinées*, Lyon, 1988.

LAFUENTE FERRARI, E., *La tapicería en España*, Escuela de Artes y Oficios, Madrid, 1943.

LEACH, B., *Manual del ceramista* Madrid, 1940 (1981).

LÓPEZ-RIBALTA, N. i VILASÍS I FERNÁNDEZ-CAPALLEJA, A., *L'esmalt: Esmalt al foc sobre metalls -Com es fa?*, Barcelona, 1997.

MARTÍN ANSÓN, M. L., *Esmaltes en España*, Madrid, 1984

MIDGLEY, B. (ed.), *Guía completa de escultura, modelado y cerámica*, Madrid, 1982.

MIGEON, G., *Les arts du tissu*, Paris, 1929.

NIETO ALCAIDE, V., *La vidriera española: Ocho siglos de luz*, Madrid, 1998.

SPELL, E., *Dictionary of enamelling: History and techniques*, Londres, 1998.

TALBOT RICE, D., *Byzantine glazed Pottery*, Oxford, 1930.

TÈCNIQUES I LÈXIC DE L'ART CONTEMPORANI

ALTHÖFER, H., *Restauración de pintura contemporánea: Tendencias, materiales, técnicas*, Madrid, 1985 (2003).

AZNAR ALMAZÁN, S i MARTÍNEZ PINO, J., *Últimas tendencias del Arte*, Madrid, 2009.

BARBERO ENCINAS, J.C., *Fondo y figura: El sentido de la restauración en el arte contemporáneo*, Madrid, 2008.

CHIANTORE, O. i RAVA, A., *Conservare l'arte contemporanea: Problemi, metodi, materiali, ricerche*, Milán, 2005.

KULTERMANN, U., *The new sculpture: Environments and assemblages*, Londres, 1967.

LLAMAS PACHECO, R., *Conservar y restaurar el arte contemporáneo*, Valencia, 2009.

RAQUEJO, T., *LandArt*, Madrid, 1998.

RUSH, M., *Nuevas expresiones artísticas a finales del siglo XX*, Barcelona, 2002.

V.V.A.A., *Técnicas de los artistas modernos*, Madrid, 1984.

WESCHER, E., *La historia del collage: Del cubismo a la actualidad*, Barcelona, 1980.