

Léxico y técnicas del arte y de la arquitectura

Código: 100539

Créditos ECTS: 6

Titulación	Tipo	Curso	Semestre
2500239 Historia del Arte	FB	1	0

Contacto

Nombre: Carlos Sanchez Marquez

Correo electrónico: Carlos.Sanchez.Marquez@uab.cat

Uso de idiomas

Lengua vehicular mayoritaria: catalán (cat)

Algún grupo íntegramente en inglés: No

Algún grupo íntegramente en catalán: Sí

Algún grupo íntegramente en español: No

Prerequisitos

En este curso no hay requisitos previos.

Objetivos y contextualización

La asignatura tiene carácter auxiliar en relación a los estudios artísticos y pretende proporcionar una base de conocimientos terminológicos y procedimentales sobre las diversas técnicas, a la vez que constatar su evolución histórica. Se pondrá particular énfasis en el aprendizaje del vocabulario necesario para entender la práctica artística de cada época, y para acercarse desde un punto de vista académico e historiográfico. Su estudio en el primer curso de la titulación supondrá una primera toma de contacto con el vocabulario artístico específico, imprescindible para el dominio de la materia. El alumno adquirirá los conocimientos teóricos y prácticos necesarios de las diferentes técnicas artísticas utilizadas a lo largo de la historia para comprender mejor cómo éstas condicionan y actúan en el resultado final de la obra de arte.

Competencias

- Aplicar el dominio del instrumental crítico y metodológico fundamental para comprender y narrar la historia del arte y para reflexionar sobre la profesión del historiador del arte.
- Aplicar metodologías científicas propias de la disciplina de la Historia del arte
- Demostrar que conoce la historia de las ideas artísticas y las principales corrientes teóricas que han impulsado la reflexión sobre el arte, el cine ,sus creadores y su público a lo largo de la historia.
- Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto en las lenguas propias como en una tercera lengua
- Expresar conocimientos específicos sobre el origen, la evolución y los diversos campos de estudio de la historia del arte, así como sobre los temas, el vocabulario y los debates clásicos y actuales de la disciplina.
- Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
- Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
- Reconocer la problemática, el vocabulario y los conceptos fundamentales de la teoría del arte y del cine.

Resultados de aprendizaje

1. Analizar críticamente conceptos básicos de teoría artística y cinematográfica y su evolución a lo largo de la historia.
2. Analizar las ideas artísticas sobre un fenómeno artístico en un determinado contexto cultural.
3. Analizar los debates clásicos y actuales de la disciplina.
4. Aplicar los conocimientos sobre ideas estéticas y teoría del arte en el análisis de la imagen artística
5. Demostrar el conocimiento de metodologías científicas, fuentes y teoría del arte en la lectura, crítica e interpretación formal, iconográfica y simbólica de cualquier imagen artística o cinematográfica
6. Identificar las ideas principales y las secundarias y expresarlas con corrección lingüística
7. Interpretar conceptos fundamentales de teoría artística con espíritu crítico.
8. Interpretar y comunicar los contenidos de un texto de teoría artística y cinematográfica.
9. Sintetizar los conocimientos sobre el origen y las transformaciones experimentadas por la teoría general del arte y por los diversos campos de estudio de la disciplina.
10. Trabajar en equipo, respetando las opiniones ajenas y diseñando estrategias de colaboración.
11. Utilizar los conocimientos de teoría general del arte en la crítica de la imagen artística.

Contenido

BLOQUE TEMÁTICO I: LA ARQUITECTURA

- I.1. Definición y tipologías arquitectónicas. El trinomio clásico de la teoría de la arquitectura: firmitas, utilitas, venustas (técnica, funcionalidad, estética).
- I.2. Los materiales.
- I.3. Elementos arquitectónicos y sistemas constructivos.
- I.4. Introducción a la historia de la arquitectura.

BLOQUE TEMÁTICO II: LAS ARTES PICTÓRICAS

- II.1. Materiales y componentes de la pintura: soportes, pigmentos y aglutinantes.
- II.2. Procedimientos pictóricos: fresco, temple, óleo, acuarela, gouache, pastel, encáustica.
- II.3. La base gráfica: el dibujo.
- II.4. Otras técnicas bidimensionales: mosaico y grabado.

BLOQUE TEMÁTICO III: LAS ARTES ESCULTÓRICAS

- III.1. Tipologías y materiales de la escultura: piedra, madera, metal y otros soportes.
- III.2. Técnicas: talla, modelado, vaciado y otras modalidades de escultura.

BLOQUE TEMÁTICO IV: ARTES DECORATIVAS

- IV.1. Orfebrería y esmaltes
- IV.2. Textil, vidrio, cerámica

Metodología

La asignatura se fundamenta en la clase magistral, que irá acompañada de las siguientes actividades formativas. Se llevarán a cabo también salidas de campo a museos, exposiciones y talleres para profundizar

en
los conocimientos técnicos sobre la historia del arte.

Actividades

Título	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Tipo: Dirigidas			
Theoretical classes	40	1,6	3, 2, 4, 5, 6, 10, 11
Tipo: Supervisadas			
Memoria de las salidas de campo	20	0,8	4, 7, 10
Salidas de campo	14	0,56	4, 5, 7, 9, 10
Tipo: Autónomas			
Autonomous study	60	2,4	
Lecturas	16	0,64	3, 8, 9

Evaluación

La evaluación continua consiste en tres apartados:

- 1.Dos pruebas parciales que equivalen a un 60% de la calificación final.
- 2.La memoria de las salidas de campo que equivale al 25%.
- 3.Dos lecturas obligatorias que se evaluarán en un examen 15%

Los alumnos que no se hayan presentado a los exámenes, ni entregado la memoria, no pueden aprobar la asignatura.

En cuanto a la reevaluación, se entiende como complementaria y no como sistema de evaluación paralelo. Sólo tienen derecho a una reevaluación - en la fecha fijada para la Gestión Académica de la Facultad - los estudiantes suspendidos que se hayan presentado a las cuatro evidencias: dos exámenes parciales, memoria de las salidas de campo y lecturas del curso. Para que los dos exámenes hagan media con el resto de notas, hay que aprobar una de las dos pruebas con una nota igual o superior a 5 y obtener al menos un 4 a la otra.

Actividades de evaluación

Título	Peso	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Evaluación de la memoria de las salidas de campo	25%	0	0	3, 6, 10
Examen de las lecturas	15%	0	0	1, 3, 2, 6, 9
Examen parcial 1	30%	0	0	1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11
Examen parcial 2	30%	0	0	1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11
Re-evaluación	Variable	0	0	1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11

Bibliografía

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). Tesauro para la descripción y catalogación de bienes culturales*, Madrid, Ministerio de Cultura. 2008.

MALTESE, C. (coor.), *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. (coor.), *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.

KOEPF, 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 (4^a 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.