SECCION DE ARTE

PROGRAMA DE TEORIA DE LAS ARTES PLASTICAS E HISTORIA DEL PENSAMIENTO ESTETICO

SEGUNDO CURSO

RELACION DE TEMAS

Se ha estructurado el programa en cinco partes. En la primera se plantean los problemas fundamentales de la Teoría del Arte y de la investigación metodológica de los mismos. Se establece también la distinción y relaciones entre Estética y Teoría, Crítica e Historia del Arte.

En la segunda se desarrolla el estudio de la obra de arte desde diferentes aspectos. Se establece un análisis previo de conceptos estéticos generales que inciden en la creación artística. Se verifica, asimismo, una distinción entre las diversas actividades fácticas del hombre implícitas en un concepto general del arte, y se determinan los caracteres específicos de las denominadas artes bellas. A continuación se propone el estudio de las relaciones del arte con la naturaleza, la moral, el juego, etc.; su significación social, sus posibilidades expresivas y las propiedades del lenguaje artístico, el problema de la

concreción formal del contenido expresado y el de la evolución estilística del proceso histórico de las artes.

Tras de este estudio de la obra de arte, en la tercera parte se incluyen todos los temas referentes a la creación artística y a la contemplación de la obra de arte, tanto en su dimensión individual como en sus aspectos sociales. Por esto se denomina Psicología del Arte.

En la cuarta se desarrolla el estudio de la técnica, materiales, géneros, propiedades estéticas, etc., de las distintas artes plásticas o de las relacionadas con ellas, tales como el cine, la danza, etc. La inclusión del ballet supone la exposición de los caracteres de la música, lo que justifica la introducción de ésta en el programa.

En la quinta se ofrece un análisis histórico de las principales tendencias de la Filosofía del Arte desde la antigüedad hasta nuestros días. En la exposición de estos temas se ha de poner de manifiesto la relación de cada una de estas teorías con el arte de su tiempo y las posibilidades que ofrecen para la comprensión e interpretación de las obras de todas las épocas.

BIBLIOGRAFIA

Dada la inmensa bibliografía sobre estos temas, se ha seleccionado la más oportuna, entre la que figuran las obras que incluyen repertorios de fuentes y bibliografía.

PRACTICAS

Se considera fundamental la asistencia a museos, exposiciones y estudios y talleres de artistas. Asimismo, la realización de críticas de exposiciones, películas, conciertos, etc. Para que la asignatura no quede reducida a una información teórica, el alumno ha de efectuar trabajos sobre creación artística, obras de arte, etc., en los que aplique, desde su personalidad, todos los temas desarrollados, tanto metodológicos como estéticos, técnicos e históricos.

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

Contribuir a la formación del alumno de la Sección de Arte, ofreciéndole la posibilidad de un conocimiento más pro-

fundo de la obra en sus aspectos estético, técnico y estilístico, creación, interpretación y crítica.

CRITERIOS DE CALIFICACION

Pruebas de conocimiento y de trabajos realizados.

I. CONCEPTO Y METODOLOGIA DE LA TEORIA DEL ARTE

— Problemas fundamentales de la Teoría del Arte.
— Relaciones entre la Estética, la Teoría del Arte, la Crítica y la Historia del Arte.
— Métodos principales empleados en la investigación de la Teoría del Arte.

II. ESTUDIO DE LA OBRA DE ARTE

— Teorías de la Belleza: idealista, formalista, etc.
— Propiedades de la Belleza: proporción, ritmo, etc.
— Categorías diferenciales de la Belleza: lo bello, lo sublime, etc.
— Concepto general del Arte. Clasificación de las Bellas Artes.
— Arte y Naturaleza: imitación y abstracción. Naturalismo, realismo, etc.
— Arte y expresión. Arte y Sociedad.
— El Arte como lenguaje. La semiótica artística. Teorías formalistas del Arte.
— Forma y contenido en la obra de arte. La técnica en las Bellas Artes.
— Arte y Moral. Arte y juego.
— Concepto de estilo. La evolución estilística en la obra de arte.

III. PSICOLOGIA DEL ARTE

— Teoría del artista. Análisis de los factores psicológicos de la creación artística.

— Proceso de la creación artística.
— Caracterología específica del artista: diferentes tipos de artistas. Formación del artista. El artista intérprete.
— Teoría de la contemplación artística. Análisis de los factores psicológicos de la percepción artística. Sentimientos estéticos y anestéticos.
— Caracteres del juicio artístico. Universalidad del juicio artístico y diversidad de gustos. Educación y desarrollo de la capacidad contemplativa.
— Teoría de la crítica.

IV. TEORIA DE LAS ARTES

— Teoría de la Arquitectura. Materiales. Formas. Géneros. Estilos. Urbanismo.
— Teoría de la Pintura. Dibujo y color. Composición. Procedimientos pictóricos.
— Teoría de la Escultura. Materiales y procedimientos escultóricos. Géneros y estilos. Estructura de la obra. Teoría de la cerámica.
— Técnicas y estilos del Grabado. El cartel. El cómic.
— La fotografía artística. Teoría del cine y de la televisión.
— Teoría de la Música. Elementos del arte musical. Formas de la música vocal e instrumental. Teoría de la Danza.

V. DESARROLLO HISTORICO DE LA TEORIA DEL ARTE

— La teoría del arte en la antigüedad. Platón, Aristóteles, Plotino, San Agustín.
— La teoría del arte en la Edad Media: Santo Tomás.
— La teoría del arte de los siglos XV al XVII. Albertj, Leonardo, Palladio, Scamozzi, Vignola, Arfe, Carducio, Pacheco, etc. Renacimiento y Barroco.
— La teoría del arte en el siglo XVIII. Palomino, Mengs, Arteaga, Eximeno, Nicolás de Arce. Winckelmann y Kant. La estética neoclásica y académica.
— La teoría idealista del arte. Schiller y Hegel. La teoría romántica del arte.
— La teoría positivista y formalista del arte en el siglo XIX.

La estética sociológica. El impresionismo.
— La teoría del arte en el siglo XX. La teoría de la Ciencia del Arte. Escuela de Viena. La teoría neoescolástica del arte. Escuelas formalistas.
— La teoría de la Einfühlung. Arte y psicoanálisis.
— La teoría fenomenológica del arte. Estructuralismo y Semiótica.
— Teoría sociológica del arte. Estética marxista. El Existencialismo.
— Principales estilos artísticos del siglo XX.

VI. ACTIVIDADES DE CARACTER PRACTICO

— Visitas a talleres y estudios de artistas, museos, etc.
— Trabajos monográficos sobre teorías y técnicas de las Bellas Artes.
— Comentario crítico de libros y revistas.

VII. BIBLIOGRAFIA

ALAIN, *Sistema de las Bellas Artes,* Buenos Aires, Editorial Siglo XX, 1967.

ADDISON, *Ensayo sobre los placeres del gusto,* 1712.

ALEXANDER, Ch., *Ensayo sobre la síntesis de la forma,* Madrid, Editorial N. Visión, 1981.

ALLPORT, F. H., *El problema de la percepción,* Madrid, Editorial N. Visión, 1980.

ANZIEU, *Psicoanálisis del genio creador,* Barcelona, Editorial El Ateneo.

ARNAU, F., *El arte de falsificar el arte,* Barcelona, Editorial Noguer, 1961.

ARNHEIM, R., *Arte y percepción visual,* Buenos Aires, Eudeba, 1971.

BARTHES, R., *Elementos de Semiología,* Buenos Aires, 1971.

BIZET, J. A., *Estructuralismo y Estética,* Buenos Aires, N. Visión, 1971.

BROWN, J., *Imágenes e ideas en la pintura española del siglo XVII,* Alianza Editorial.

CASASUS, J. M.ª, *Teoría de la imagen,* Barcelona, Editorial Salvat, 1973.

CASSIRER, E., *Filosofía de las formas simbólicas,* Madrid, F.C.E.

DEWEY, J., *Art as experience,* Nueva York, 1934.

DORFLES, G., *Discorso técnico delle arti,* Pisa, 1952.

— *El devenir de las artes,* F.C.E., 1977.

FRANCASTEL, P., *Arte y técnica en los siglos XIX y XX,* Valencia, 1961.

FRY, R., *Visión y diseño*, Buenos Aires, N. Visión, 1959.
GALLEGO, J., *Visión y símbolos de la pintura española del Siglo de Oro*, 1972.
GHYKA, M., *Estética de las proporciones en la naturaleza y en las artes*, Buenos Aires, Poseidón, 1981.
— «Los ritos, los ritmos», en *El número de oro: Los ritos, los ritmos.*
GOMBRICH, E. H., *El sentido del orden*, Barcelona, G. Gili, 1980.
GOODMANN, N., *Los lenguajes del arte*, 1976.
GRIS, J., *De las posibilidades de la pintura y otros escritos*, Barcelona, G. Gili, 1971.
HAUTECOEUR, L., *El artista y su obra*, París, 1973.
HEGEL, *Lecciones de Estética*, Col. Austral, Buenos Aires, 1947.
HUYGHE, R., *Diálogo con el arte*, Barcelona, Labor, 1980.
KANDINSKY, B., *Punto y línea sobre el plano*, 1926.
KANT, E., *Crítica del juicio*, Col. Austral, 1982.
KLEE, P., *Teoría del arte moderno*, Buenos Aires, 1971.
KRIS, E., *Psicoanálisis del arte y del artista*, Barcelona, 1980.
— *Psicoanálisis de lo cómico*, Barcelona, Editorial Paidos, 1980.
LAFUENTE FERRARI, E., *La fundamentación y los problemas de la Historia del Arte*, Madrid, 1951.
LANGER, S., *Los problemas del arte*, Editorial N. Visión, 1981.
LÉGER, F., *Funciones de la Pintura*, Madrid, 1961.
LEÓN TELLO, F. J., *Estética y Filosofía del Arte en España en el siglo XX*, I, Valencia, 1982.
— *La estética en el reino de Aragón en el siglo XVII: el tratado de Jusepe Martínez*, Valencia, 1972.
LEÓN TELLO, F. J., y SANZ SANZ, M.ª V., *La teoría española de la pintura en el siglo XVIII: el tratado de Palomino*, Madrid, 1979.
— *Tratadistas neoclásicos españoles de pintura y escultura*, Madrid, 1980.
— *Tratadistas españoles de las artes en Italia en el siglo XVIII*, Valencia, 1981.
— *La estética académica española en el siglo XVIII: R. A. de Bellas Artes de San Carlos de Valencia*, Valencia, 1979.
— *Estética y teoría de la música*, Valencia, 1972.
LÓPEZ, O., *Estética de los elementos plásticos*, Labor, 1971.
MATISSE, H., *Sobre arte*, Barcelona, Editorial Barral, 1978.
MENÉNDEZ Y PELAYO, M., *Historia de las ideas estéticas en España*, Madrid, 1940 y 1980.
MENNA, F., *La opción analítica en el arte moderno*, Barcelona, G. Gili, 1977.
MARCHAND, S., *Del arte objetual al arte de concepto*, Madrid, 1975.
MOHOLY-NAGY, L., *La nueva Visión*, Editorial Infinito, 1980.

MORPURGO-TAGLIABUE, G., *La estética contemporánea*, Editorial Losada, 1981.
MUNRO, T., *La forma en las artes: un panorama de morfología estética*, Madrid, Editorial Nueva Visión, 1981.
MUKAROWSKY, J., *Escritos de estética y semiótica del arte*, Editorial G. Gili, 1977.
D'ORS, E., *Introducción a la crítica de arte, Teoría de los estilos*, etc.
ORTEGA Y GASSET, J., *La deshumanización del arte*, Madrid, Revista de Occidente, 1956.
PANOFSKY, E., *Idea. Contribución a la historia de la teoría del arte*, Madrid, Cátedra, 1974.
— *El significado de las artes visuales*, Madrid, Alianza, 1979.
RODRÍGUEZ DIEGUEZ, J. L., *Las funciones de la imagen en la enseñanza*, Barcelona, Editorial G. Gili, 1977.
SANZ SANZ, M.ª V., «Un tratado anónimo de pintura manuscrito del siglo XVII (transcripción y nota preliminar de –), *Revista de Ideas Estéticas*, núm. 134, Madrid, 1978.
— «El tratado de arquitectura de Bartolomé Ferrer (1719)», *R.I.E.*, núm. 142, Madrid, 1978.
— «La teoría de la belleza y de la creación artística del Marqués de Ureña», *R.I.E.*, núm. 147, Madrid, 1979.
SCHELLING, F., *La relación de las artes figurativas con la naturaleza*, Editorial Aguilar, 1972.
SOURIAU, E., *La correspondencia de las artes. Elementos de estética comparada*, México, F.C.E., 1965.
TORMO, E., *El simbolismo en el arte*, Madrid, 1902.
VENTURI, L., *Historia de la crítica de arte*, Barcelona, Editorial G. Gili, 1980.
WÖLFFLIN, H., *Conceptos fundamentales de la Historia del Arte*, Madrid.
WULFF, M., *Arte y belleza*, Barcelona, 1950.

Para la teoría, técnica y procedimientos escultóricos y pictóricos de toda la Historia del Arte, véase la bibliografía que figura en *La teoría española de la pintura en el siglo XVIII: el tratado de Palomino*, y *Tratados neoclásicos españoles de pintura y escultura*, de LEÓN TELLO y SANZ SANZ.

Para la teoría y tratados de Arquitectura, véase la obra de Bruno ZEVI *Arquitectura «in nuce». Una definición de Arquitectura*, Madrid, Editorial Aguilar, 1969.