

Plan 235 Lic. en Historia del Arte

Asignatura 43147 TEORIA DEL ARTE

Grupo 1

Presentación

Conocimientos básicos de los procesos de creación artística y de los diversos enfoques que nos acercan a su estudio.

Programa Básico

Análisis de las principales teorías del arte que a lo largo de la Historia han influido decisivamente en la creación artística. Su estudio, diacrónico aunque necesariamente retrospectivo por la continua repetición del planteamiento en diferentes épocas, se divide en cuatro bloques, Antigüedad, Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea, de los que el referido a la Edad Moderna tiene especial protagonismo por ser la época más fecunda en la formulación de teorías artísticas.

Objetivos

Aproximación a las Teorías del Arte a lo largo de la Historia para conocer sus propuestas y adecuación práctica. Se trata de que al concluir el curso el alumno sea capaz de recapacitar sobre los diferentes aspectos que rodean la aparición de la obra de arte y su valoración histórica.

Programa de Teoría

INTRODUCCIÓN: ¿Qué es la Teoría del Arte? A la búsqueda de una definición

Parte I. GRECIA Y ROMA

- 1- La Antigüedad Clásica I: los filósofos
- 2- La Antigüedad Clásica II: los artistas
- 3- Hacia una nueva formulación: el fin de la Antigüedad

Parte II. LA EDAD MEDIA CRISTIANA

- 1- Bizancio. Iconoclastas e iconómulos
- 2- El Occidente medieval

Parte III. LA ÉPOCA DORADA DE LA TEORÍA DEL ARTE

- 1- El Quattrocento italiano
- 2- Europeización del Renacimiento en el siglo XVI
- 3- La fortuna del artista: de artesano a divino
- 4- En los albores de la Historia del Arte. Las Vidas de Vasari
- 5- Teoría de la arquitectura en el siglo XVI
- 6- De la Contrarreforma al Barroco
- 7- Dogmatismo y crisis de la Academia

Parte IV. EL MUNDO CONTEMPORÁNEO

- 1- Ruptura de la unidad en el siglo XVIII. Historia del Arte, Estética y Crítica adquieren autonomía
- 2- Hacia una nueva Historia del Arte. La historiografía artística del siglo XIX
- 3- Manifestaciones teóricas de la Vanguardia
- 4- Historiografía artística en el siglo XX. Teóricos y teorías

Programa Práctico

El programa de prácticas consta de dos partes diferentes:

- 1) Lectura de un libro de especial interés para la Teoría del Arte por los alumnos, quienes realizarán un trabajo personalizado, a modo de ensayo, sobre la obra.
- 2) Se realizará un viaje de estudios para el que los alumnos deberán preparar un aspecto específico que entregarán

por escrito de forma resumida y deberán explicar in situ.

Evaluación

Se hará un examen de los contenidos teóricos en el que el alumno tendrá que demostrar su conocimiento de la materia. La nota obtenida en ese ejercicio supondrá las tres cuartas partes de la calificación total; la otra cuarta parte podrá lograrse mediante el trabajo personalizado que realizará por cada alumno.

Bibliografía

- BARASCH, M., "Teorías del Arte. De Platón a Winckelmann", Madrid, Alianza Forma #108, 1991 [1985].
 - BLUNT, A., "La Teoría de las Artes en Italia (del 1450 a 1600)", Madrid, Cátedra, 1985 [1940].
 - BOZAL, V. (ed.), "Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas", Madrid, Editorial Visor #80 y 81, 1996.
 - CHIPP, H. B., "Teorías del Arte Contemporáneo. Fuentes artísticas y opiniones críticas", Madrid, Akal, 1995 [1968].
 - KRUFT, H.-W., "Historia de la Teoría de la Arquitectura", Madrid, Alianza Forma # 95 y 96, 1990 [1985].
 - PANOFSKY, E., "Idea. Contribución a la historia de la Teoría del Arte". Madrid, Cátedra, 1989 [1924, 1959].
 - TATARKIEWICZ, W., "Historia de la Estética". Madrid, Akal, 1987-1991 [1960-70]. (3 vols.).
 - , "Historia de seis ideas". Madrid, Tecnos, 1987 [1976].
 - VENTURI, L., "Historia de la crítica del arte", Barcelona, Debolsillo, 2004 [1936; 1948].
 - ZALAMA, M. Á., "Las teorías estéticas en el Quattrocento", "Las teorías estéticas en el Cinquecento" y "El Barroco. Las teorías artísticas", en SIGNES CODOÑER, Juan et al. (eds)., "Antiqua Lectiones. El legado clásico desde la Antigüedad hasta la Revolución Francesa", Madrid, Cátedra, 2005, pp. 353-367 y 433-439.
-