

PROGRAMA DE CURSO

Código	:	EH25B-1
Curso	:	Teoría e Historia del Arte II
Tema	:	Teoría del Arte y de las Artes
Duración	:	Semestral. Otoño
Requisitos	:	EH22A\EH24A\EH25A\EH26A\EH27A
Unidades Docentes	:	09 U. D.
Distribución horaria	:	4,5 - 0 - 4,5

1) DESCRIPCIÓN

A diferencia del curso Teoría e Historia del Arte I, en el que predomina el análisis de obras particulares, según las ideas que les dieron origen, este curso pretende establecer una reflexión sistemática sobre los supuestos principales en que se basa la interpretación actual del arte. Es por ello un curso especulativo, en el que se ponen a prueba las diferentes maneras de pensar que son propias de la Teoría del Arte, relacionándolas, cuando es posible, con las pertenencias a la teoría de la ciencia.

2) OBJETIVOS

La finalidad del curso consiste en fundamentar los diferentes modelos a los que recurre la reciente teoría del arte, juzgándolos a su vez, para someterlos a crítica e indicar sus insuficiencias. De esta manera, el curso se convierte en un ensayo activo de teorización, con la crítica que le es pertinente, en el que participan polémicamente los alumnos, para desarrollar así una capacidad de especulación que necesitarán emplear después en sus propias disciplinas especializadas.

El hacerse problema de qué son la Teoría y la Crítica, tanto como el comprender qué implican la técnica, los símbolos, la causalidad, la verdad y otras nociones capitales a las que los científicos recurren con frecuencia, sin atenerse en ocasiones a su sentido riguroso, permite alertar a los alumnos sobre la razón de ser de su futura actividad científica o técnica. Con ello, el curso se constituye en un vínculo directo entre las ciencias humanas y aquellas a las que está destinada nuestra Facultad.

3) **CONTENIDOS**

Este curso propone una reflexión sistemática sobre la teoría del arte. Algunos de los temas se relacionan directamente con la teoría de las ciencias.

Los temas que forman parte del curso se desarrollan en el siguiente orden:

- La teoría y la crítica en el arte y en las ciencias.
- La técnica considerada por los antiguos como una modalidad del arte. Analogías y diferencias entre ambos.
- Las formas y las fórmulas.
- Arte, ciencia y símbolo.
- El desarrollo de la iconología y de la semiótica en el campo de las artes.
- Los modelos de causalidad en la teoría del arte y de la ciencia.
- Arte y Verdad
- Sobre la índole del arte
- El arte y los artistas
- Las generaciones artísticas
- Arte y sociedad
- El arte y las artes
- Sobre la condición de cada una de ellas
- Los ensayos de taxonomía de las artes.

4) **ACTIVIDADES Y EVALUACIÓN**

Cada clase se inicia con observaciones de los alumnos respecto de los temas y problemas desarrollados en la clase anterior. De esta manera tienen tiempo suficiente para documentarse y reflexionar sobre los asuntos expuestos en la sesión precedente. La evaluación se efectúa en los controles y examen semestral, según la capacidad que demuestren los alumnos para dar respuestas propias y los problemas tratados en el curso. Uno de los controles consiste en la crítica personal de alguno de los libros que figuran en la bibliografía.

5) **BIBLIOGRAFÍA**

Los textos que aparecen a continuación forman parte de la bibliografía básica. Cada uno de los temas tratados en el curso tiene, además, su bibliografía particular.

- Bunge, M. Teoría y realidad
- Bunge, M. Casuality
- Cassirer, E. The Philosophy of Symbolic Forms. 3 vols.
- Dessauer, F. Discusión sobre la técnica
- Dorfler, G. Constantes técnicas de las artes
- Eco, U. La estructura ausente
- Eco, U. La definición del arte
- Eco, U. Tratado de semiótica

- Formaggio, D. Arte
- Francastel, P. Art et thecnique
- Garroni, E. Proyecto de semiótica
- Hauser, A. Introducción a la Historia del Arte
- Heidegger, M. Arte y poesía
- Heidegger, M. La pregunta por la técnica
- Lafuente Ferrari, E. La fundamentación y los problemas de la Historia del Arte
- Mumford, L. Arte y técnica
- Ortega y Gasset, J. El tema de nuestro tiempo
- Ortega y Gasset, J. En torno a Galileo
- Ortega y Gasset, J. Meditación de la técnica
- Panofsky, E. Idea. A concept in Art Theory
- Panofsky, E. Studies in Iconology
- Panofsky, E. Arquitectura gótica y escolasticismo
- Panofsky, E. La perspectiva como forma simbólica
- Petersen, J. Las generaciones literarias
- Pinder, W. El problema de las generaciones en la Historia del Arte de Europa
- Read, H. Arte e industria
- Read, H. Arte y sociedad
- Read, H. Orígenes de la forma en el arte
- Riegl, A. Problemas de estilo
- Souriau, E. La correspondencia de las artes
- Wolfflin, H. Conceptos fundamentales en la Historia del Arte
- Wolfflin, H. The sence of form in arte
- Wolfflin, H. El arte clásico
- Wolfflin, H. Renaissance and Baroque
- Worringer, W. Abstracción y naturaleza
- Worringer, W. La esencia del estilo gótico