

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

FACULTAD DE BELLAS ARTES

DPTO. PINTURA Y ESCULTURA

Asignatura: "Fundamentos de los lenguajes plásticos y visuales"

Opción: escultura

BIBLIOGRAFÍA GENERAL DE LA ASIGNATURA

Ofrecemos una orientación bibliográfica que, sin ser completa, puede servir de guía al alumno en el estudio de la disciplina. Nuestra asignatura aporta una relación de publicaciones que por su interés explicativo, científico y didáctico han sido seleccionadas a través de centros de información especializados y bibliotecas tanto nacionales como extranjeros, siempre en función de los intereses que nos han guiado a la hora de confeccionar el *corpus* teórico-práctico que da identidad a esta asignatura. En la sistematización y análisis de las fuentes se han considerado: obras de especialización epistemológica (memorias y proyectos docentes); textos y manuales así como las obras más clásicas y significativas de la materia; series monográficas, así como fuentes académicas (tesis doctorales...)

Principios básicos de composición

GILLAM, R.: *Fundamentos del diseño*, Limusa, México, 1990.

KEPES, G.: *Module, proportion, symmetry, rhythm*, Braziller, Nueva York, 1966.

PIRSON, J. F.: *La estructura y el objeto (ensayos, experiencias y aproximaciones)*, E. PPU., Barcelona, 1988.

RAWSON, P.: *Diseño*, Nerea, Madrid, 1990.

WEYL, H.: *Simetría*, McGraw Hill, Madrid, 1990.

WONG, W.: *Fundamentos del diseño bi y tridimensional*, G. Gili, Barcelona, 1986.

Técnicas, procesos y procedimientos escultóricos

ADAM, S.: *The technique of Greek sculpture in the archaic and classical periods*, Thames and Hudson, Oxford, 1966.

ANDREWS, O.: *Living materials. A sculptor's Handbook*, University of California Press, Berkeley-Los Angeles-London, 1983.

BACCHESCHI, E.: *Las técnicas artísticas*, Madrid, 1981.

BALDWIN, J.: *contemporary sculpture technique, Welded metal and fibreglass*, Reinhold, New York, 1967.

BLANC, C.: *Grammaire des arts du dessin, architecture, sculpture peinture, jardins, gravure en pierres fines...*, Ve Jules Renonard Libraire editeur, París, 1867.

CELLINI, B. *Tratados de orfebrería, escultura, dibujo y arquitectura*, Akal, Madrid, 1989.

CENNINI, C.: *El libro del arte*, Akal, Madrid, 1988.

CLERIN, P.: *La sculpture totes les techniques*, Decían et Tolra, París, 1988.

CHAVARRIA, J.: *Moldes*, Parramón, Barcelona, 1999.

DE POI, M. A.: *Cómo realizar esculturas en madera, en piedra, en mármol, en metal*, ed. De Vecchi, Barcelona, 1977.

FRAZZONI, D.: *Il gesso ed i suoi vari usi*, Hoepli, Milano, 1934.

GAURICO, P.: *Sobre la escultura*, Akal, Madrid, 1989.

GOUPIL, F. A.: *manuel general du modelage en bas-relief et ronde-bosse, du moulage et de la sculpture... suivi d'observations sur la fonte du bronze d'art*, Borneman, París, 1949.

JAGGER, S.: *Modelling & sculpture in the making*, The studio limited Leicester square, London, 1933.

LADE, K. y WINKLER, A.: *Yesería y estuco. Revoques, enlucidos, moldeos, rabitz*, G. Gili, Barcelona, 1960.

LAGRIFOUL, H.: *Conseils pratiques sur la sculpture*, Borneman, París, 1950.

LANTERI, E.: *Modelling, a guide for teachers and students* Chaptman and Hall, London, 1902.

LANTERI, E.: *Modelling and sculpting the human figure*, Dover publications, New York, 1985.

LEBRUN – MAGNIER: *Nouveau manuel...du mouleur en platre, au ciment, à l'argile, à la gélatine...suivi du moulage et du dichage des médailles*, Roret, París, 1875.

MALTESE, C. y otros: *Las técnicas artísticas*, Cátedra, Madrid, 1985.

MAYER, R.: *Materiales y técnicas del arte*, H. Blume, Madrid, 1993.

MIDGLEY, B.: *Guía completa de escultura modelado y cerámica, técnicas y materiales*, H. Blume, Madrid, 1982.

MILLER, A.: *Stone and marble carving. A manual for the student sculptor*, Alec Tiranti LTD, London, 1948.

MILLS, J.: *Encyclopedia of sculpture techniques*, B. J. Batsford Ltd, London, 1990.

NAVARRO, V.: *Técnica de la escultura*, Meseguer, Barcelona, 1975.

NOUR-MARGEAULT, D.: *La modelage. Première approche*, Dessain et Tolra, París, 1992.

PADOVANO, A.: *The process of sculpture*, A da Capo Paperback, New York, 1981.

PLOWMAN, J.: *Enciclopedia de técnicas escultóricas*, Acanto, Barcelona, 1995.

READ, H.: *La escultura moderna*, edit. Hermes, México-Buenos Aires, 1966.

RICH, J. C.: *The materials and methods of sculpture*, Dover publications, New York, 1974.

ROSIER, P.: *La sculpture: méthodes et matériaux nouveaux*, Dessain et tolra, París, 1990.

RUDEL, J.: *Técnica de la escultura*, Fondo de Cultura económica, México, 1986.

SLOBODKIN, L.: *Sculpture. Principles and practice*, Dover publications inc, New York, 1973.

TRIER, E.: *Bildhauertheorien im 20 Jahrhundert*, Gebr Mann Verlag, Berlin, 1984.

TUCKER, W.: *The language of sculpture*, Thames and Hudson, London, 1974.

VVAA: *Escultura. Hechos*, M. Sánchez, Santa Cruz de Tenerife, 1993.

VVAA: *La sculpture. Principes d'analyse scientifique. Méthode et Vocabulaire*, Ministère de la Culture, Paris Imprimerie Nationale, París, 1978.

WITTKOWER, R.: *La escultura: procesos y principios*, Alianza Forma, Madrid, 1983.

Geometría y procedimientos gráfico-plásticos de representación

DURERO, Alberto: *Les quatre livres d'Albert Dürer. Peintre et géometrietès excellent. De la proportion des parties et pourtraicts des corps humains*, Roger Da Costa, 1975.

EDWARDS, Betty: *Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro. Curso para aumentar la creatividad y la confianza artística*, Urano, Barcelona, 1994.

GHYKA, Matila C.: *Estética de las proporciones en la naturaleza y en las artes*, Poseidón, Barcelona, 1983.

GOMBRICH, Ernst. H.: *Arte e ilusión. Estudio sobre la psicología de la representación pictórica*, G. Gili, Barcelona, 1982.

GRESSIEKER, Helmut: *Lehre der Plastischen Gestaltung*, Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart, Berlín, Köln, Mainz, 1983.

GOMEZ MOLINA, Juan José (coord.): *El dibujo: belleza, razón, orden y artificio*, Diputación de Zaragoza, Mapfre vida, Zaragoza, 1992.

GOMEZ MOLINA, J.J. (coord.): *Las lecciones del dibujo*, Cátedra, Madrid, 1995.

GOMEZ MOLINA, J.J. (coord.): *Estrategias del dibujo en el arte contemporáneo*, Cátedra, Madrid, 1999.

GOMEZ MOLINA, J.J., CABEZAS, L. y BORDES, J.: *El manual de dibujo. Estrategias de su enseñanza en el siglo XX*, Cátedra, Madrid, 2001.

HERNANDEZ, Román.: *Aspectos estructurales, formativos y significativos del canon de proporción en la escultura* (Tesis doctoral inédita), Universidad de La Laguna, 1993.

LICHTENSTEGER: *Aritmética y geometría de las proporciones del cuerpo humano*, 1746.

MONTES SERRANO, C. (coord.): *Dibujo y realidad. El problema del parecido en las artes figurativas*, I.C.E. Universidad de Valladolid, 1989.

PANOFSKY, E.: *El significado en las artes visuales*, Alianza Forma, 1983.

PEDOE, D.: *La geometría en el arte*, G. Gili, Barcelona, 1979.

SCHLEMMER, O.: *Estudios sobre arte: pintura, teatro, danza. Cartas y diarios*, Paidós, Barcelona, 1987.

SCHÖN, E.: *Underweysung der Proportion und Stellung der Possen*, Nuremberg, 1542. (Edición facsímil, L. Baer, Francfort, 1920).

STRAUSS, W. L.: *Albrecht Dürer. The human figure. The complete Dresden Sketchbook*, Dover Publications Inc., New York, 1972.

SEVERINI, G.: *Del cubismo al clasicismo (Estética del compás y del número)*, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Librería Yerba y Cajamurcia, 1993.

WICK, R.: *La pedagogía de La Bauhaus*, Alianza Forma, Madrid, 1986.

WILLIAMS, C.: *Los orígenes de la forma*, G. Gili, Barcelona, 1984.

Sistemas de proporción (Escultura, canon y proceso)

ALCINA, J.: *Arte y antropología*, Alianza Forma, Madrid, 1988.

ARFE Y VILLAFANE, J. de.: *De varia conmensuración para la escultura y arquitectura*, Imprenta de Andrea Pescioni y Juan de León, Sevilla, 1585.

BLANC, C.: *Grammaire des arts du dessin, architecture, sculpture peinture, jardins, gravure en pierres fines...*, Ve Jules Renonard Libraire editeur, París, 1867.

DANTI, V.: *Il primo libro del trattato delle perfette proporzioni di tutte le cose, che imitare o ritrare si possono con l'arte del disegno*, Giunti, Florencia, 1567. *Trattadi d'arte*, P. Barocchi, Bari, 1960.

DURERO, A.: *Les quatre livres d'Albert Dürer. Peintre et géometrietès excellent. De la proportion des parties et pourtraicts des corps humains*, Roger Da Costa, 1975.

ELSEN, A.: *Origins of modern sculpture: Pioneers and Premisses*, Phaidon, New York, 1974.

FAVARO, G.: *Il canone de Leonardo sulle Proporzioni del corpo umano*, Atti del Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Anno Accademico 1917-18, tomo LXXVII, Parte Seconda, Venezia, 1917.

GIL, G. A.: *Las proporciones del cuerpo humano, medidas por las más bellas estatuas de la antigüedad que ha copiado de las que publicó Gerardo Audran don Gerónimo Antonio Gil*, Joachin Ibarra, Impresor de Cámara de S.M. y de la Real Academia, Madrid, 1780.

HERNANDEZ, R.: *Aspectos estructurales, formativos y significativos del canon de proporción en la escultura* (Tesis doctoral), Universidad de La Laguna, 1993.

KLEIN, R.: "Le canon pseudo-varonien, dans les problèmes du Gothique et de la Renaissance". *Actes des journées internationales d'histoire de l'art* (Budapest, 4-8 mai 1965), en *Acta Historiae artium academiae scientiarum hungaricae*, XIII (1967), nº 1-3, pp. 177-185.

LE CORBUSIER: *El modulator. Ensayo sobre una medida armónica a la escala humana aplicable universalmente a la arquitectura y a la mecánica*. ed. Poseidón, Barcelona, 1980. (3ª ed.).

LORGUES, C.: "Les proportions du corps humain d'après du Moyen Age et de la Renaissance", en *L'Information d'histoire de l'Art*, mayo-junio, París, 1968.

MORTET, V.: "Le canon des proportions du corps humain" *Revue Archéologie*, Quatrième Série, Tome XIII, París, 1909.

PANOFSKY, E.: *El significado en las artes visuales*, Alianza Forma, Madrid, 1983.

ROBINSON, F. H.: "The tridimensional problem in Greek sculpture", *Mem American Academy in Rome*, VII, 1929.

SPEICH, N.: *Die Proportionslehren des menschlicher Körpers. Antike, Mittelalter, Renaissance*, Zurich, 1957.

STRATZ, C. H.: *La figura humana en el arte, obra destinada especialmente a los escultores, pintores y artistas en general*, Salvat, Barcelona, 1926.

TOSTO, P.: *La composición áurea en las artes plásticas, el número de oro*, Librería Hachete, Buenos Aires, 1983.

VVAA: *La sculpture. Principes d'analyse scientifique. Méthode et vocabulaire*, Ministère de la Culture, París, 1984.

VVAA: *Villard de Honnecourt. Cuaderno s. XIII*, Akal, Madrid, 1991.

WITTKOWER, R.: *La escultura: procesos y principios*, Alianza Forma, Madrid, 1983.

El problema de la desproporción en la representación escultórica de la figura

humana

BALTRUSAITIS, J.: *Anamorphoses ou maggie artificielle des effets merveilleux*, Perrin, París, 1965.

BUSTAMANTE, A. y MARIAS, F.: *Las ideas artísticas del Greco. Comentarios a un texto inédito*, ed. Cátedra, Madrid, 1981.

DAUCHER, H.: *Visión artística y visión racionalizada*, ed. G. Gili, Barcelona, 1978.

FOCILLON, H.: *La escultura románica. Investigaciones sobre la historia de las formas*, ed. Akal, Madrid, 1987.

HAUSER, A.: *El manierismo: crisis del Renacimiento y origen del arte moderno*, Guadarrama, Madrid, 1965.

HERNANDEZ, R.: *Aspectos estructurales, formativos y significativos del canon de proporción en la escultura* (Tesis doctoral), Universidad de La Laguna, 1993.

NIETO, V. y CHECA, F.: *El Renacimiento: Formación y crisis del modelo clásico*, Istmo, Madrid, 1987, (4ª ed.).

PANOFSKY, E.: *Idea. Contribución a la historia de la teoría del arte*, Cátedra, Madrid, 1984.

READ, H.: *La escultura moderna*, Hermes, México-Buenos Aires, 1966.

RODIN, A.: *L'Art: entretiens réunis par Paul Gsell*, Lausana, 1932.

STRATZ, C. H.: *La figura humana en el arte. Obra destinada especialmente a los escultores, pintores y artistas en general*, Salvat, Barcelona, 1926.

VVAA: *La sculpture. Principes d'analyse scientifique. Méthode et vocabulaire*, Ministère de la Culture, París, 1978.

VASARI, G.: *Vidas de escultores pintores y arquitectos ilustres*, El Ateneo, Buenos Aires, 1945.

WRIGHT, L.: *Tratado de perspectiva*, Stylos, Barcelona, 1985.

Anatomía artística del hombre.

BEVERLY HALE, R. y COYLE, T.: *Albinus on anatomy with 80 original albinus Plates*, Dover Publications INC, New York, 1988.

BRIDGMAN, G. B.: *The human machine, the anatomical structure and mechanism of the human body*, Dover Publications INC, New York, 1972.

COLOMAR, O.: *Fisignomia*, Plaza & Janes, Barcelona, 1975.

CORTÉS, V.: *Anatomía, academia y dibujo clásico*, Cátedra, Madrid, 1994.

DESCARGUES, P. y BINET, J.L.: *Dessins et traits d'anatomie* Sté Nille des Editions du

Chene, París, 1980.

DUVAL, M.: *Précis d'anatomie o'lusage des artistes*, Compagne generale d'impressin et d'edition, París, 1881.

DUVAL, M.: *L'anatomie des maitres*, Quantin, París, 1890.

FARRIS, E.: *Art students' anatomy*, Dover publications, New york, 1961.

FAU: *Anatomie des formes du corps humain*, París, 1866.

FLAXMAN, J.: *Estudio anatómico de los huesos y músculos para el uso de los artistas*, londres, 1833.

HOGARTH, B.: *Dynamic anatomy*, Watson Guptill, New York, s.f.

LAVATER, J. H. : *Elementos anatómicos de osteología y miología para el uso de pintores y escultores...*, Imprenta de Vega y compañía, Madrid, 1807.

MARES DEULOVOL, F.: *Los artistas y los antómicos. El arte y la anatomía en la antigüedad. Artistas y anatómicos del Renacimiento. Los primeros tratados de anatomía. El arte español y sus anatómicos*, Biblioteca de arte, Barcelona, MCMXXV.

MARTÍN, M.: *Miguel Angel y los estudios antómicos a la luz de los tratados de los siglos XVI y XVII*, en "Fragmentos", nº 7, Ministerio de Cultura, Madrid, 1986, pp. 4-18.

MOREAUX, A.: *Anatomía artística del hombre*, Norma, Madrid, 1981.

PARADA Y SATIN, J.: *Anatomía pictórica. Ensayo de antropología artística*, Librería de la viuda de Hernando y Compañía, Madrid, 1894.

PARKER, S.: *Esqueletos*, Altea Taurus, Madrid, 1990.

RABBIT, A. (Editions): *Images of the human body*, Agile Rabbit editions, Singapore, 1999 (incluye CD-ROM).

RAYNES, J.: *Figure Drawing and anatomy for the artist*, Published by the Hamlyn Publishing Group limited, England, 1896.

RICHER, P.: *Anatomie artistique. Description des formes extérieures du corps humain. Au repos et dans les principaux mouvements*, E. Plon, Nourit et Cie. Impremieurs editeurs, París, 1890 (2 vols); Bibliothèque de L'image, s.l., 1996.

RICHER, P.: *L'anatomie dans l'art: proportions du corps humain, canons artistiques et canons scientifiques*, Conférence faite á l'association française pour l'avancement des sciences..., Administration des deux revues, París, 1893.

RIMMER, W.: *Art anatomy*, Dover publications, New ork, 1962.

ROCHER, C.: *Tratado de anatomía elemental, de antropología y de etnología aplicadas a las Bellas Artes*, Paría, 1866.

RUBELS, J. Bautista de: *Tratado de anatomía para uso de los pintores*, París, 1809.

SANCHO PÉREZ, F.: *Representación de movimientos básicos de la figura humana*. Cuadernos de anatomía artística, Universidad politécnica de Valencia, Dpto. Dibujo Facultad de Bellas Artes, Valencia, 2000.

SAUNDERS, J. B. de C.M. y O'MALLEY, Ch. D. :*The illustrations from the works of Andreas Vesalius of Brussels with annotations and translations, a discussion of the plates and their background, authorships and influence, and a biographical of Vesalius*, Dover publications, New York, 1973.

SCHIDER, F.: *An atlas of antomy for artists*, Dover publications, New York, 1957.

SMITH, S.: *anatomía, perspectiva y composición para el artista*, Blume, Madrid, 1985.

SOBOTA, J. Y BECHER, H.: *Atlas der deskriptiven Anatomie des Menschen. Regionen corporis, osteologia, myologia*, Urban &Schwarzenberg, München, Berlin, 1957.

SPALTEHOLZ, W.: *Atlas de anatomía humana. Huesos, articulaciones y ligamentos*, Labor, Barcelona, 1963.

THOMSON, A.: *A handbook of anatomy for art students*, Dover publications, New York, 1964.

TESTUT, L.: *Anatomía humana. Miología, (?)*.

TORTEBAT, F.: *Abregé d'anatomie, accommode aux arts de peinture et de sculpture: ouvrage tres-utile, et tres-necesaire 'a tous ceux qui font profesión du desseín*, mis en Lumière par Bonnat, rue St Jacques á l'aigle, 1668 (?).

VALVERDE DE AMUSCO, J.: *Historia de la composición del cuerpo humano*, Roma, 1560; Turner, Madrid, 1985.

VESALIO, A.: *De human corporis fabrica libri septem* Basilea, 1543; Les Editions Roger Dacosta, París, 1980.

VESALIO, A.: *Iconografía anatómica (Fabrica, epitome, tabulae sex)*, Laboratorios Becan, Barcelona, 1983.

VINCI, Leonardo de: *Anatomical drawings*, Miller Graphics, Genève, 1978.

VINCI, Leonardo de: *Leonardo on the human body*, Dover publications, New York, 1983.

VVAA: *Encyclopaedia anatomica. Colección completa de figuras anatómicas de cera*, Germany, Benedikt Taschen verlag GmbH, köln, 1999.

La figura humana en la escultura. Los cambios de estilo

ALBRECHT, H. J.: *Escultura en el siglo XX. Conciencia del espacio y configuración artística*, Blume, Barcelona, 1981.

BLANC, C.: *Grammaire des arts du dessin, architecture, sculpture peinture, jardins, gravure en pierres fines...*, Ve Jules Renonard Libraire editeur, París, 1867.

- BUTLER, R.: *Western sculpture. Definitions of man*, New York, 1975.
- CATALOGO: *Le corps en morceaux*, Ministère de la Culture, París, 1990.
- CIRLOT, J. E.: *La escultura del siglo XX*, Omega, Barcelona, 1956.
- CLARK, K.: *El desnudo: un estudio de la forma ideal*, ed. Alianza Forma, Madrid, 1984.
- ELSEN, A.: *The partial figure in modern sculpture from Rodin to 1969*, the Baltimore Museum of Art, 1969.
- GEBSER, J.: *Ursprung und Gegenwart*, Deutsche Verlag-Antalt, Stuttgart, 1949-1953.
- GIEDION-WELCKER, C.: *Contemporary Sculpture: an evolution in Volume and Space*, Faber and Faber, London, 1961.
- HILDEBRAND, A. VON.: *El problema de la forma en la obra de arte*, Visor, Madrid, 1988.
- PANOFSKY, E.: *El significado en las artes visuales*, Alianza Forma, 1983.
- READ, H.: *La escultura moderna*, Hermes, México-Buenos Aires, 1966.
- RILKE, R. M.: *Auguste Rodin*, Leipzig, 1921, traducción española de J. Mª Valverde en *Obras*, Plaza y Janés, Barcelona, 1967.
- RODIN, A.: *L'Art: entretiens réunis par Paul Gsell*, Lausana, 1932.
- SELTZ, P.: *New images of man*, The Museum of Modern Art, New York, 1959.
- TRIER, E.: *Bildhaurtheorien im 20 Jahrhundert*, Gebr. Mann Verlag, Berlín, 1984.
- TUCKER, W.: *The language of sculpture*, Thames and Hudson, London, 1974.
- WITTKOWER, R.: *La escultura: procesos y principios*, ed. Alianza Forma, Madrid, 1983.
- WOLFFLIN: *Conceptos fundamentales en la historia del arte*, Espasa Calpe, Madrid, 1983.

Metodología para la investigación

- BUNGE, M.: *La investigación científica. Su estrategia y su filosofía*, Ariel, Barcelona, 1981.
- ECO, U.: *Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de investigación, estudio y escritura*, Gedisa, México, 1988.
- QUESADA, J.: *Redacción y presentación del trabajo intelectual (tesinas, tesis doctorales, proyectos, memorias, monografías*, Paraninfo, Madrid, 1987.
- ROMANO, D.: *Elementos y técnicas del trabajo científico*, Teide, Madrid, 1985.

VVAA: *Reglas de catalogación*, Dirección General del libro y bibliotecas, Ministerio de Cultura, Madrid, 1988.