

DE DAVID A DEGAS

DE DAVID A DEGAS

- Tema 1.- El concepte de neoclassicisme i els orígens d'un art nou. El gust de la burgesia il·lustrada i el gust de l'aristocràcia: classicisme i rococó. L'Antigüetat com a model estètic i com a categoria moral. Estoïcisme i neoclassicisme. La cultura clàssica i l'arqueologia.
- Tema 2.- Les teories estètiques del neoclassicisme. Winckelmann: la organicitat de l'art y la seva evolució. El concepte de història de l'art. El concepte de bellesa. El model. Els antics i els moderns. Lessing i el problema del Laocoonte. Els límits de la poesia y els límits de la pintura. El momento pregnante.
- Tema 3.- La pintura de Història i els valors civils. J. L. David. Els anys de Formació a Roma. David retratista. L'art i la Revolució de França. La fundació de la nova Acadèmia. David i Napoleón Bonaparte. Els anys d'exili.
- Tema 4.- L'escola de David. Gérard, Girodet i Gros.
- Tema 5.- Jean-Auguste-Dominique Ingres. L'ideal de bellesa i la tècnica «fini». El valor de la història i de la literatura. L'exemple de Rafael.
- Tema 6.- Les transformacions del Neoclassicisme. La pintura «pompièr». Neoclassicisme i Orientalisme.
- Tema 7.- Concepte i origen del romanticisme. Estètica, literatura i art. Fichte y el jo absolut creador. Schelling y la filosofia de l'art: el geni com a culminació de la història de l'esperit. Hegel y la superioritat de la bellesa artística. L'art com a manifestació sensible de l'espírit absolut. Las tres categories de l'evolució històrica de l'art: L'art simbòlic, l'art clàssic y l'art romàntic.
- Tema 8.- El romanticisme i les arts plàstiques: les seves característiques. La destrucció del valors tradicionals. El somni i la fantasia. Henri Füssli i William Blake. La foscor, la immensitat. El sentiment de la natura. C. D. Friedrich, el paisatge romàntic i la visió interior.
- Tema 9.- La poètica del color: Phillip Otto Runge i la teoria de l'art total. El misticisme de l'art. J. P. Richter i la jerarquia de les facultats: el talent y el geni. El

romanticisme del nord i el romanticisme del sud. Schleirmacher i la hermenèutica romàntica. Wackenroder i la lluita doctrinal contra el racionalisme. Els Nazarens.

Tema 10.- La pintura romàntica anglesa. Els antecedents: la pintura de paisatge i la literatura. La teoria del paisatge natural en Constable. Turner i la visió de la naturalesa. El sublim i l'abstracció.

Tema 11.- El romanticisme francès: Víctor Hugo i el «Prefaci» a Cromwell. L'estètica de la lletjor. Delacroix: la teoria del color i el lloc de la imaginació. Gericault i el patetisme. Baudelaire: romanticisme i idealisme. L'art como un paradís artificial. La teoria de les «correspondències». L'orientalisme.

Tema 12. El romanticisme espanyol. Francisco de Goya, entre la Il·lustració i el Romanticisme. Simbolisme i expressionisme. El costumisme espanyol: Villaamil, Parcerisa, Eugenio Lucas. La pintura de gènere i la idealització de la història.

Tema 13.- El Realisme, el compromís polític i l'art. La revolució industrial i el progrés tècnic. El realisme i l'actitud crítica. Estètica, literatura i art. Courbet, Millet, Daumier. Les tendències realistes a Europa

Tema 14.- El misticisme naturalista de John Ruskin. La moralitat del primitiu. La reacció contra la societat industrial. La Germandat Pre-rafaelita: una estètica de la nostàlgia. Sensualisme y religiositat. La poètica de D. G. Rossetti. William Morris i les Arts and Crafts: un art elitista i una estètica utòpica.

Tema 15.- L'impressionisme. La recerca de l'objectivitat. La llum i el color

Tema 16.- La teoria de l'art d'Arthur Schopenhauer. El paper de Plató i de Kant. Arts de la reminiscència i arts de la imitació. L'estat estètic: l'arte com a consol metafísic. Richard Wagner i la teoria de la Gesamtkunstwerk.

Tema 17.- L'estètica simbolista. Mallarmé i Huysmans. Maurice Denis i les Nouvelles theories: per a un simbolisme classicista. El simbolisme pictòric i el simbolisme literari. Simbolistes y Decadents. Les teories de l'art per l'art. Els principis metafísics.

Tema 18.- L'esteticisme de fi de segle. El deute amb Arthur Schopenhauer i Richard Wagner. L'absolutisme estètic de Friedrich Nietzsche. Hugo von Hofmannsthal i la insuficiència del llenguaje: Carta a Lord Chandos.