

22684

HISTÒRIA DE LES IDEES ARTÍSTIQUES I

Professora: Núria Llorens

HISTÒRIA DE LES IDEES ARTÍSTIQUES I

I. La teoria de la Bellesa.

- 1.1.- Les diverses articulacions de la idea de bellesa.
- 1.2.- Els atributs i les formes de la bellesa.
- 1.3.- La bellesa ideal i la natural.
- 1.4.- L'art i la bellesa. La recerca del bell i la seva representació.
- 1.5.- El judici de la sensibilitat: la part de l'artista i la part de l'observador. Els canvis i fluctuacions del gust.
- 1.6.- El procés de subjectivització de la bellesa.
- 1.7.- La relativització del bell ideal. L'influx d'altres categories estètiques a partir del segle XVIII: el sublim i la lletjor.
- 1.8.- La pregunta per la bellesa en el món contemporani.

II. La figura de l'artista.

- 2.1.- Els orígens de la imatge de l'artista i les seves múltiples transformacions al llarg del temps.
 - 2.1.1.- El pas de l'artesà a l'artista.
 - 2.1.2.- Alguns trets del mite de l'artista
- 2.2.- La cultura de l'artista; la formació i l'univers visual. Les facultats i els estats de l'ànima.
- 2.3.- Veure, descobrir i donar forma. La creativitat i l'acció artística. La visió interior: originalitat i expressió. Els desplaçaments de l'horitzó de l'artista al llarg del segle XVIII I XIX.
- 2.4.- La condició de l'artista modern al tombant del segle XIX.
- 2.5.- L'actitud dels avantguardistes i les metamorfosis del mite.
- 2.6.- L'artista i els mons: Leonardo, Miquel Angel, Brueghel, Rembrandt, Friedrich, Goya, Manet, Picasso, Malevitx, Paul Klee, Duchamp, John Cage, Richard Long, Rebecca Horn.
- 2.7.- Avui, els artistes....

BIBLIOGRAFIA

ABRAMS, Meyer Howard, *El espejo y la lámpara, Teoria Romántica y*

Tradición Crítica, Barral, Barcelona, 1975.

El Romanticismo: Tradición y revolución, Visor, Madrid, 1992.

ADDISON, Joseph, *Los placeres de la imaginación y otros ensayos de "The Spectator"*, Visor, Madrid, 1991.

ADORNO, Theodor W., *Teoría Estética*, Taurus, Madrid, 1980.

AGOSTINO, *Ordine, Musica, Bellezza*, Rusconi, Milano, 1992.

ALAIN, *Système des beaux-arts*, Gallimard, Paris, 1991.

ALBERTI, Leon Battista, *Sobre la pintura*, Fernando Torres, Valencia, 1976.

ALPERS, Svetlana, *El arte de describir, El arte holandés en el siglo XVII*, Hermann Blume, Madrid, 1998.

ARGULLOL, Rafael, *El Héroe y el único, El espíritu trágico del romanticismo*, Destino, Barcelona, 1990.

ARISTÒTIL, *Retòrica, Poètica*, Laia, Barcelona, 1985.

ARNALDO, Javier, *Estilo y naturaleza, La obra de arte en el romanticismo alemán*, Visor, Madrid, 1990.

ASSUNTO, Rosario, *Naturaleza y razón en la estética del setecientos*, Visor, Madrid, 1989.

AUDEN, W.H., *La mano del teñidor*, Barral, Barcelona, 1974.

AZUA, Félix de, *La paradoja del primitivo*, Seix Barral, Barcelona, 1983.

Baudelaire y el artista de la vida moderna, Pamiela, Pamplona-Iruña, 1991.

BARASCH, Moshe, *Teorías del Arte, De Platón a Winckelmann*, Alianza, Madrid, 1991.

Modern Theories of Art, I, From Winckelmann to Baudelaire, New York University Press, New York and London, 1990.

BAROCCHI, Paola, Ed., *Scritti d'Arte del Cinquecento*, V. I-V, Einaudi, Torino, 1977-1979.

BAUDELAIRE, Charles, *Écrits sur l'art*, Gallimard, Paris, 1971.

BAUMGARTEN, Alexander-Gottlieb, *Esthétique*, L'Herne, Paris, 1988.

BAXANDALL, Michael, *Modelos de intención, Sobre la explicación histórica de los cuadros*, Blume, Madrid, 1989.

BAYER, Raymond, *Historia de la estética*, Fondo de Cultura Económica, México, 1965.

BÉGUIN, Albert, *L'ame romantique et le rêve*, José Corti, Paris, 1991.

BENJAMIN, Walter, "El concepto de crítica de arte en el romanticismo alemán", Península, Barcelona, 1988.

Discursos interrumpidos, I, Taurus, Madrid, 1989.

Imaginación y sociedad, Iluminaciones I, Taurus, Madrid, 1988.

Charles Baudelaire, Payot, Paris, 1990.

BLUNT, Anthony, *La teoría de las artes en Italia (del 1450 a 1500)*,

Cátedra, Madrid, 1980.

BRANDI, Cesare, *Carmine o della Pittura*, Editori Reuniti, Roma, 1992.

BROCH, Herman, *La mort de Virgili*, Edicions 62, Barcelona, 1989.

BRUYRE, Edgar de, *La estética de la Edad Media*, Visor, Madrid, 1987.

BRYSON, Norman, *Visión y pintura, La lógica de la mirada*, Alianza, Madrid, 1991.

BURKE, Edmund, *Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y de lo bello*, Tecnos, Madrid, 1987.

CASSIRER, Ernts, *La Filosofía de las formas simbólicas*, F.C.E., México, 1976.

La Filosofía de la Ilustración, F.C.E., México, 1972.

CHIPP, Herchel B., *Theories of Modern Art*, University of California Press, Berkeley, Los Angeles and London, 1968.

CHASTEL, André, *Arte y humanismo en Florencia en la época de Lorenzo el Magnífico*, Cátedra, Madrid, 1982.

DELACROIX, Eugène, *El puente de la visión, Antología de los Diarios*, Tecnos, Madrid, 1987.

DELLA VOLPE, Galvano, *Historia del gusto*, Visor, Madrid, 1987.

COLERIDGE, Samuel Taylor, *Biographia Literaria*, Everyman's Library, London, 1991.

CRARY, Jonathan, *Techniques of the observer, On vision and modernity in the nineteenth century*, MIT press, Cambridge, Massachusetts, 1992.

DIDEROT, Denis, *Oeuvres esthétiques*, Classiques Garnier, Bordas, Paris, 1988.

DUCHAMP, Marcel, *Duchamp du Signe*, Écrits, Flammarion, Paris, 1975.

ELUARD, Paul, *Anthologie des écrits sur l'art*, Cercle d'art, Paris, 1972.

FICINO, Marsilio, *De Amore*, Tecnos, Madrid, 1985.

FIEDLER, Konrad, *Escritos sobre Arte*, Visor, Madrid, 1991.

FRASCINA, Francis & HARRIS, Jonathan, *Art in modern culture, An Anthology of Critical Texts.*, Phaidon, London, 1992.

GOETHE, J. W., *Obras completas*, Aguilar, Madrid, 1987.

GOMBRICH, E.H. *Arte e Ilusión*, Gustavo Gili, Barcelona, 1982.

La imagen y el ojo, Alianza, Madrid, 1991.

Meditaciones sobre un caballo de juguete, Seix barral, Barcelona, 1968.

HARRISON, Charles & WOOD, Paul, *Art in Theory, 1900-1990, An Anthology of Changing Ideas*, Blackwell, Oxford, 1994.

HEGEL, G. W. F. *Estética*, I, II, Península, Barcelona, 1989, 1991.

HOFMANNSTHAL, Hugo von, *Carta de Lord Chandos*, Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Murcia, 1981.

HUME, David, *Essays Moral, Political and Literary*, Liberty Classics,

Indianapolis, 1987.

KANDINSKY, Wassily, *Concerning the Spiritual in Art*, Dover, New York, 1977.

i MARC, Franz, *El Jinete Azul*, Paidós, Barcelona, 1989.

KANT, Immanuel, *Crítica del juicio*, Espasa-Calpe, Madrid, 1984.
Observaciones acerca del sentimiento de lo bello y lo sublime, Alianza, Madrid, 1990.

KLEE, Paul, *Teoría del Arte Moderno*, Caldea, Buenos Aires, 1971.

KLEIN, Robert, *La Forma y lo Inteligible, Escritos sobre el renacimiento y el arte moderno*, Taurus, Madrid, 1982.

KLIBANSKY, R., PANOFKY, E., SAXL, F., *Saturno y Melancolía*, Alianza, Madrid, 1991.

KRIS, Ernst, y KURZ, Otto, *La leyenda del artista*, Cátedra, Madrid, 1991.

KRISTELLER, Paul Oskar, *El pensamiento renacentista y las artes*, Taurus, Madrid, 1986.

LEE, Rensselaer W., *Ut pictura poesis, La teoría humanística de la pintura*, Cátedra, Madrid, 1982.

LESSING, G. Ephrain, *Laocoonte*, Tecnos, Madrid, 1991.

PSEUSO-LONGINO, *Il Sublime*, Aesthetica edizioni, Palermo, 1992.

LOVEJOY, Arthur O., *La gran cadena del Ser*, Icaria, Barcelona, 1983.

LLOVET, Jordi, Ed, *Walter Benjamin i l'esperit de la modernitat*, Barcanova, Barcelona, 1993.

MALEVICH, Kasimir S., *El nuevo realismo plástico*, Alberto Corazón, Madrid, 1975.

MARCHAN FIZ, Simón, *La estética en la cultura moderna*, Alianza, Madrid, 1992.

MARÍ, Antoni, *L'home de geni*, Edicions 62, Barcelona, 1984.

Formes de l'individualisme, edicions 3i4, València, 1994.

MARIAS, Fernando, i BUSTAMANTE, Agustín, *Las ideas artísticas de El Greco*, Cátedra, Madrid, 1981.

MENÉNDEZ-PELAYO, Manuel, *Historia de las ideas estéticas en España*, CSIC, Madrid, 1974.

NIETZSCHE, Friedrich, *El nacimiento de la tragedia*, Alianza, Madrid, 1985.

PANOFKY, Erwin, *Idea*, Cátedra, Madrid, 1987.

La perspectiva com a "forma simbòlica", Tusquets, Barcelona, 1991.

PEVSNER, Nikolaus, *Las academias de arte*, Cátedra, Madrid, 1982.

PLATO, *Diálogos*, V. I-V, Gredos, Madrid, 1986.

POUSSIN, Nicolas, *Lettres et propos sur l'art*, Hermann, Paris, 1964.

PRAZ, Mario, *Mnemosyne*, Taurus, Madrid, 1979.

PROUST, Marcel, *Contre Saint Beuve*, Gallimard, Paris, 1971.

- RILKE, Rainer Maria, *Els quaderns de Malte Laurids Brigge*, Proa, Barcelona, 1981.
- RUBERT DE VENTÓS, Xavier, *Teoria de la Sensibilidad*, Península, Barcelona, 1969.
- RUSKIN, John, *The lamp of Beauty*, Phaidon Press, London, 1959.
- SCHLEGEL, Friedrich, *Frammenti di estetica*, Aesthetica edizioni, Palermo, 1989.
- SCHELLING, Friedrich, *Sistema del idealismo trascendental*, Anthropos, Barcelona, 1988.
- SCHILLER, Friedrich, *Kallias, Cartas sobre la educación estética del hombre*, Anthropos, Barcelona, 1990.
- SCHOPENHAUER, Arthur, *El mundo como voluntad y representación*, Aguilar, Buenos Aires, 1960.
- STEVENS, Wallace, *The necessary angel, Essays on reality and Imagination*, Faber&Faber, London, 1984.
- TRIAS, Eugenio, *Lo bello y lo siniestro*, Seix Barral, Barcelona, 1982.
- VALÉRY, Paul, *Escritos sobre Leonardo da Vinci*, Visor, Madrid, 1987.
- Eupalinos o l'Arquitecte*, Quaderns Crema, Barcelona, 1982.
- Monsieur Teste*, Laertes, Barcelona, 1990.
- VALVERDE, José María, *Breve Historia y Antología de la Estética*, Ariel, Barcelona, 1987.
- VASARI, Giorgio, *Le Vite de Piú eccellenti architetti pittorii et scultori italiani, de Cimabue, insino à Tempi nostri*, Einaudi, Torino, 1986.
- VENTURI, Lionello, *Historia de la crítica de arte*, Gustavo Gili, Barcelona, 1979.
- Il gusto dei primitivi*, Einaudi, Torino, 1972.
- VICO, Giambattista, *Principis d'una ciència nova sobre la natura de les nacions*, Edicions 62, Barcelona, 1993.
- V.V.A.A, Col. *Fuentes y Documentos para la Historia del Arte*, V. I-VIII, Gustavo Gili, Barcelona, 1983.
- V.V.A.A, *Momenti e Problemi di Historia della estetica*, V. I-III, Marzorati, Milano, 1979.
- WELLEK, René, *Historia de la Crítica Moderna (1750-1950)*, V.I-IV, Gredos, Madrid, 1969-1973.
- WINCKELMANN, Johan Joachim, *Reflexiones sobre la imitación del arte griego en pintura y escultura*, Nexos, Barcelona, 1987.
- WITTKOWER, Rudolph i Margot, *Nacidos bajo el signo de Saturno*, Cátedra, Madrid, 1987.
- YOURCENAR, Marguerite, *El temps aquest gran escultor*, Laia, Barcelona, 1983.