

22684

HISTÒRIA DE LES IDEES ARTÍSTIQUES I

1996-97

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.
- 2.7.- Avui, els artistes....

BIBLIOGRAFIA

- ABRAMS, Meyer Howard, *El espejo y la lámpara, Teoria Romántica y Tradición Crítica*, Barral, Barcelona, 1975.
- ADDISON, Joseph, *Los placeres de la imaginación y otros ensayos de "The Spectator"*, Visor, Madrid, 1991.
- ADORNO, Theodor W., *Teoria Estética*, Taurus, Madrid, 1980.
- AGOSTINO, *Ordine, Musica, Bellezza*, Rusconi, Milano, 1992.
- 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, 1987.
- 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.

- AZÚA, 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*, Vols. 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.
- Giotto and the Orators*, Oxford University Press, Oxford, 1971.
- BAYER, Raymond, *Historia de la estética*, Fondo de Cultura Económica, México, 1965.
- BECQ, Annie, *Genèse de l'esthétique française moderne 1680-1814*, Albin Michel, Paris, 1994.
- 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.
- BODEI, Remo, *Le Forme del Bello, Il Mulino, Bologna, 1995.*
- BRANDI, Cesare, *Carmine o della Pittura*, Editori Reuniti, Roma, 1992.
- BRUNO, Giordano, *Los Heroicos Furores*, Tecnos, Madrid, 1987.
- BRUYNE, 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.
- COLERIDGE, Samuel Taylor, *Biographia Literaria*, Everyman's Library, London, 1991.
- COOPER, David, ed., *A Companion to Aesthetics*, Blackwell, Oxford, Cambridge (Massachusetts), 1995.
- CRARY, Jonathan, *Techniques of the observer, On vision and modernity in the nineteenth century*, MIT press, Cambridge, Massachusetts, 1992.
- DELACROIX, Eugène, *El puente de la visión*, Antología de los Diarios, Tecnos, Madrid, 1987.
- DELLA VOLPE, Galvano, *Historia del gusto*, Visor, Madrid, 1987.
- DIDEROT, Denis, *Oeuvres esthétiques*, Classiques Garnier, Bordas, Paris, 1988.
- DRUCKER, Johanna, *Theorizing Modernism, Visual Art and the Critical Tradition*, Columbia University Press, New York, 1994.
- DUCHAMP, Marcel, *Duchamp du Signe*, Écrits, Flammarion, Paris, 1975.
- ECO, Umberto, *Art i bellesa en l'estètica medieval*, Destino, Barcelona, 1990.
- FICINO, Marsilio, *De Amore*, Tecnos, Madrid, 1985.
- Sobre el furor divino y otros textos*, Anthropos, Barcelona, 1993.
- FRANZINI, Elio, *L'Estetica del settecento*, Il Mulino, Bologna, 1995.
- FRASCINA, Francis & HARRIS, Jonathan, *Art in modern culture, An Anthology of*

- Critical Texts.*, Phaidon, London, 1992.
- GADAMER, Hans-Georg, *Verdad y Método*, vols. I,II, Sígueme, Salamanca, 1988, 1992.
La actualidad de lo bello, Paidós, UAB, Barcelona, 1991.
- GAGE, John, *Color y Cultura*, Siruela, Madrid, 1993.
- 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*, vols. 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.
- LESSING, G. Ephrain, *Laocoonte*, Tecnos, Madrid, 1991.
- PSEUDO-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.
- 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.
- MENÉNDEZ-PELAYO, Manuel, *Historia de las ideas estéticas en España*, CSIC, Madrid, 1974.
- MICHEL, Alain, *La Parole et la Beauté*, Les Belles Lettres, Paris, 1982.
- MURDOCH, Iris, *The fire and the sun*, Oxford University Press, Oxford, 1978.
- 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.
El significado en las artes visuales, Alianza, Madrid, 1993.
- PEVSNER, Nikolaus, *Las academias de arte*, Cátedra, Madrid, 1982.
- PLATO, *Diálogos*, I-V, Gredos, Madrid, 1986.
- POUSSIN, Nicolas, *Cartas y consideraciones en torno al arte*, Visor, Madrid, 1995.
- PRAZ, Mario, *Mnemosyne*, Taurus, Madrid, 1979.
- PROUST, Marcel, *A la recerca del temps perdut*, Columna, Barcelona, 1990.
- RILKE, Rainer Maria, *Els quaderns de Malte Laurids Brigge*, Proa, Barcelona, 1981.
- RUBERT DE VENTOS, Xavier, *Teoría de la Sensibilidad*, Península, Barcelona, 1969.
- RUSKIN, John, *The lamp of Beauty*, Phaidon Press, London, 1959.
- SAINT GIRONS, Baldine, *Esthétiques du XVIIIe siècle, Le modèle français*, Philippe Sers, Paris, 1990.
- 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.

Del Sublime, SE SRL, Milano, 1989.

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.

SUMMERS, David, *El juicio de la sensibilidad*, Tecnos, Madrid, 1993.

TATARKIEWICZ, Wladyslaw, *Historia de la estética*, vols. I-III, Akal, Madrid, 1991.

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.

Teoría poética y estética, Visor, Madrid, 1990.

VALVERDE, José María, *Breve Historia y Antología de la Estética*, Ariel, Barcelona, 1987.

VASARI, Giorgio, *Le Vite de Piú eccellenti architetti pittori et scultori italiani, de Cimabue, insino à Tempi nostri*, Einaudi, Torino, 1986.

VENTURI, Lionello, *Historia de la crítica de arte*, Gustavo Gili, Barcelona, 1979.

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*, Vols. I-VIII, Gustavo Gili, Barcelona, 1983.

V.V.A.A, *Momenti e Problemi di Historia della estetica*, Vols. I-III, Marzorati, Milano, 1979.

V.V.A.A., "L'Artista e il Pubblico", *Storia dell'Arte Italiana*, vol. 2, Giulio Einaudi, Torino, 1979.

WELLEK, René, *Historia de la Crítica Moderna (1750-1950)*, Vols.I-IV, Gredos, Madrid, 1969-1973.

WINCKELMANN, Johan Joachim, *Reflexiones sobre la imitación del arte griego en pintura y escultura*, Nexos, Barcelona, 1987.

WIND, Edgar, *La elocuencia de los símbolos*, Alianza, Madrid, 1993.

WITTKOWER, Rudolph i Margot, *Nacidos bajo el signo de Saturno*, Cátedra, Madrid, 1987.

YOURCENAR, Marguerite, *El temps aquest gran escultor*, Laia, Barcelona, 1983.

ZECCHI, Stefano, *La belleza*, Tecnos, Madrid, 1994.