

22686

HISTÒRIA DE LES IDEES ARTÍSTIQUES II

1996-97

Professora: Núria Llorens

HISTÒRIA DE LES IDEES ARTÍSTIQUES II

I. Art i Coneixement.

- 1.1.- De la *mimesi* del món antic al naturalisme del Renaixement. El desenvolupament de l'art basat en el *punt de vista*. *L'aprendre a veure*. Les mudances de la il·lusió artística.
- 1.2.- Algunes qüestions entorn de la finalitat imitativa. L'obra d'art com a descripció de la realitat. L'element narratiu en l'obra; l'herència del *ut pictura poesis*.
- 1.3.- La relació entre els canvis en la comprensió de la natura i les transformacions de la forma artística. L'obra d'art com a microcosmos.
- 1.4.- La reflexió sobre el paper de la intuïció i les funcions de la imaginació a partir del segle XVIII. La visió emocionada i l'expressió. La demanda d'autotrascendència i el reconeixement en l'obra artística.
- 1.5.- L'obra d'art com a representació d'un món de relacions.
- 1.6.- La construcció del passat.
- 1.7.- La conversa infinita.

II. L'Experiència de l'Art.

- 2.1.- Les funcions canviants de l'obra d'art. Diversitat de preguntes per l'art; multiplicitat de respostes.
- 2.2.- El naixement de la crítica artística. Les circumstàncies del crític.
- 2.3.- La reflexió sobre l'experiència estètica a partir del segle XVIII.
- 2.4.- La figura de l'observador.. Les variacions del lloc, l'acció i les possibilitats de l'espectador.
- 2.5.- L'aprehensió de la realitat i l'espai i el temps artístics.
- 2.6.- Els marges mòbils de l'horitzó estètic contemporani.
- 2.7.- Alguns sentits de l'experiència de l'art en el context actual.

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.
- 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.
- ARISTOTIL, *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.
- 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*, 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.
- Giotto and the Orators*, Oxford University Press, Oxford, 1971.
- BAYER, Raymond, *Historia de la estética*, Fondo de Cultura Económica, México, 1965.
- BECK, 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.
- BLUMENBERG, Hans, *Naufragio con espectador*, Visor, Madrid, 1995.
- 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.
- BRUYNE, Edgar de, *La estética de la Edad Media*, Visor, Madrid, 1987.
- 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.
- 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.
- FERRATER, Gabriel, *Sobre Pintura*, Seix Barral, Barcelona, 1981.
- FIEDLER, Konrad, *Escritos sobre Arte*, Visor, Madrid, 1991.
- 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.
- FRIED, Michael, *La place du spectateur, Esthétique et origines de la peinture moderne*, Gallimard, Paris, 1990.

- GADAMER, Hans-Georg, *Verdad y Método*, Vols.I,II, Sígueme, Salamanca, 1988,1992.
- 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.
- HAMOU, Philippe, *La vision perspective (1435-1740)*, Payot, Paris, 1995.
- 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.
- JAUSS, Hams Robert, *Experiencia estética y hermenéutica literaria*, Taurus, Madrid, 1992.
- Las transformaciones de lo moderno*, Visor, Madrid, 1995.
- JIMÉNEZ, José, *Imágenes del hombre, Fundamentos de estética*, Tecnos, Madrid, 1986.
- 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.
- KRISTELLER, Paul Oskar, *El pensamiento renacentista y las artes*, Taurus, Madrid, 1986.
- LEE, Renselaer W, *Ut Pictura Poesis*, Cátedra, Madrid, 1882.
- LEONARDO, *El Tratado de la Pintura*, Colegio de Aparejadores y de Arquitectos Técnicos, Murcia, 1980.
- LESSING, G. Ephrain, *Laocoonte*, Tecnos, Madrid, 1991.
- 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.
- MONTAGU, Jennifer, *The Expression of the Passions*, Yale University press, New haven & London, 1994.
- NIETZSCHE, Friedrich, *El nacimiento de la tragedia*, Alianza, Madrid, 1985.
- PANOFSKY, Erwin, *Idea*, Cátedra, Madrid, 1987.
- La perspectiva com a "forma simbòlica"*, Tusquets, Barcelona, 1991.
- PEREJAUME, Ludwig Jujol, *La Magrana*, Barcelona, 1989.
- El paisatge és rodó*, Associació per a les Arts Contemporànies, Eumo, Vic, 1995.
- PLATO, *Diálogos*, . I-V, Gredos, Madrid, 1986.
- POUSSIN, Nicolas, *Cartas y consideraciones en torno al arte*, Visor, Madrid, 1995.
- 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, *Teoria 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.
- SCHAPIRO, Meyer, *Style*, University of Chicago Press, Chicago, 1953.
- 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.
- Sobre poesía ingenua y poesía sentimental*, Icaria, Barcelona, 1985.
- SCHLOSSER, Julius, *La literatura artística*, Cátedra, Madrid, 1993.
- 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*, V. I-III, Akal, Madrid, 1991.
- VALÉRY, Paul, *Escritos sobre Leonardo da Vinci*, Visor, Madrid, 1987.
- Eupalinos o l'Arquitecte*, Quaderns Crema, Barcelona, 1982.
- 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.
- 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.
- YOURCENAR, Marguerite, *El temps aquest gran escultor*, Laia, Barcelona, 1983.