

22686

HISTÒRIA DE LES IDEES ARTÍSTIQUES II

1998-99

Professora : NÚRIA LLORENS

HISTÒRIA DE LES IDEES ARTÍSTIQUES II, Prof. Núria Llorens

I. Art i Coneixement.

- 1.1.- De la *mímesis* del món antic al naturalisme del Renaixement. El desenvolupament de l'art basat en el *punt de vista*. El *saper vedere* de Leonardo. Les mudances de la il·lusió artística.
- 1.2.- Algunes qüestions entorn de la finalitat imitativa. L'element narratiu en l'obra; l'erència del *ut pictura poesis*. L'obra d'art entesa com una descripció de la realitat.
- 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. Les teories del símbol al llarg del segle XIX.

II. L'Experiència de l'Art.

- 2.1.- Les funcions canviants de l'obra d'art.
- 2.2.- Breus consideracions sobre el llenguatge de la críticca i el paper del crític d'art.
- 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.- Els marges mòbils de l'horitzó estètic contemporani.
- 2.6.- Alguns sentits de l'experiència de l'art en el context actual.

BIBLIOGRAFIA

- ABRAMS, Meyer Howard, *El espejo y la lámpara, Teoría 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., *Teoría 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.
- ARISTÓTIL, *Poetics*, Hackett, Indianapolis, 1987.
Retórica, Gredos, Madrid, 1994.
- 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 tejedor*, Barral, Barcelona, 1974.
- *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.
- * Modern Theories of Art, 2, From Impressionism to Kandinsky, New York University Press, New York and London, 1998.
- BALZAC, Honoré de, *La obra maestra desconocida*, Monte Avila, Caracas, 1991.
- * BAROCCHI, Paola, Ed., *Scritti d'Arte del Cinquecento*, V. I-V, Einaudi, Torino, 1977-1979.
- BAUDELAIRE, Charles, *Écrits sur l'art*, Gallimard, Paris, 1971.
- 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.
- * BECK, Annie, *Genèse de l'esthétique française moderne 1680-1814*, Albin Michel, París, 1994.
- BÉGUIN, Albert, *L'âme romantique et le rêve*, José Corti, París, 1991.
- BENEVOLO, Leonardo, *La captura del infinito*, Celeste, Madrid, 1994.
- BENJAMIN, Walter, *El concepto de crítica de arte en el romanticismo alemán*, Península, Barcelona, 1988.
Discursos interrumpidos, I, Taurus, Madrid, 1989.

- 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.
- BONNEFOY, Yves, *L'Arrière-pays*, Gallimard, Paris, 1998.
- BOZAL, Valeriano, *Mimesis: las imágenes y las cosas*, Visor, Madrid, 1987.
- * (ed.), *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas*, Vols. I, II, Visor, Madrid, 1996.
- BRANDI, Cesare, *Carmine o della Pittura*, Editori Reuniti, Roma, 1992.
- BRUSATIN, Manlio, *Historia de las Imágenes*, Julio Ollero, Madrid, 1992.
- BRYSON, Norman, *Visión y pintura, La lógica de la mirada*, Alianza, Madrid, 1991.
- BRUYNE, Edgar de, *La estética de la Edad Media*, Visor, Madrid, 1987.
- CASSIRER, Ernst, *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.
- COLLI, Giorgio, *Filosofía de la Expresión*, Siruela, Madrid, 1996.
- * 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.
- * D'ANGELO, Paolo, *L'Estetica del Romanticismo*, Il Mulino, Bologna, 1997.
- DELACROIX, Eugène, *El puente de la visión*, Antología de los Diarios, Tecnos, Madrid, 1987.
- DIDEROT, Denis, *Oeuvres esthétiques*, Classiques Garnier, Bordas, Paris, 1988.
- DILTHEY, Wilhelm, *Teoría de la concepción del mundo*, F.C.E., México, 1954.
- * FEAGIN, Susan & MAYNARD, Patrick, *Aesthetics*, Oxford university Press, Oxford, 1997.
- FERRARIS, Maurizio, *L'Immaginazione*, Il Mulino, Bologna, 1996.
- 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.
- Art and Objecthood*, University of Chicago Press, Chicago, 1998.
- GADAMER, Hans-Georg, *Verdad y Método*, Vols. I, II, Sigueme, 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.
- * HARRISON, CH., WOOD, P. with GAIGER, Jason, *Art in Theory, 1815-1900, An Anthology of Changing Ideas*, Blackwell, Oxford, 1998.
- HEGEL, G. W. F. *Estética I, II*, Peninsula, Barcelona, 1989, 1991.
- HÖLDERLIN, Friedrich, *Hiperión*, Barcelona, 1993.
- JAUSS, Hans 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.
- KEMP, Martin, *Leonardo da Vinci: The Marvelous Works of Nature and Man*, J. M. Dent & Sons, London, Melbourne, Toronto, 1981.
- KLEE, Paul, *Teoría del Arte Moderno*, Caldea, Buenos Aires, 1971.
- KLEIST, Heinrich von, *Sobre el teatro de marionetas y otros ensayos de arte y filosofía*, Hiperión, Madrid,

1988.

- * 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.
LEOPARDI, Giacomo, *Zibaldone de Pensamientos* Tusquets, Barcelona, 1990.
LESSING, G. Ephrain, *Lagoonte*, Tecnos, Madrid, 1991.
MARCHÁN FIZ, Simón, *La estética en la cultura moderna*, Alianza, Madrid, 1992.
* MARÍ, Antoni, *L'home de geni*, Edicions 62, Barcelona, 1984.
MONTAGU, Jennifer, *The Expression of the Passions*, Yale University Press, New Haven & London, 1994.
NOVALIS, *Los discípulos en Sais*, Hiperión, Madrid, 1988.
PANOFSKY, Erwin, *La perspectiva com a "forma simbólica"*, Tusquets, Barcelona, 1991.
* PEREJAUME, *El paisatge és rodó*, Associació per a les Arts Contemporànies, Eumo, Vic, 1995.
PERNIOLA, Mario, *L'Estética del Novecento* Il Mulino, Bologna, 1997.
PLATÓ, *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.
Sobre la Lectura, Pre-textos, València, 1996.
RILKE, Rainer Maria, *Els quaderns de Malte Laurids Brigge*, Proa, Barcelona, 1981.
RUSKIN, John, *The Genius of John Ruskin: Selections from his writings*, John D. Rosenberg (ed.), University Press of Virginia, Charlottesville and London, 1998.
* SAINT GIRONS, Baldine, *Esthétiques du XVIIIe siècle*, Le Modèle Français, Philippe Sers, Paris, 1990.
SCHAMA, Simon, *Landscape & Memory*, Harper Collins, London, 1995.
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 von, *La literatura artística*, Cátedra, Madrid, 1993.
SCHOPENHAUER, Arthur, *El mundo como voluntad y representación*, Aguilar, Buenos Aires, 1960.
SHELLEY, Percy B., *Defensa de la Poesía*, Península / Edicions 62, Barcelona, 1986.
STEINER, George, *Presencias reales*, Destino, Barcelona, 1991.
* SUMMERS, David, *El juicio de la sensibilidad*, Tecnos, Madrid, 1993.
Michelangelo and the Language of Art: Fantasy and Order, Princeton University Press, Princeton, 1981.
* TATARKEWICZ, Wladyslaw, *Historia de la estética*, V. I-III, Akal, Madrid, 1991.
VALÉRY, Paul, *Escritos sobre Leonardo da Vinci* Visor, Madrid, 1987.
* VALVERDE, José María, *Breve Historia y Antología de la Estética*, Ariel, Barcelona, 1987.
VASARI, Giorgio, *Le Vite de Più 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.
WOLLHEIM, Richard, *La pintura como arte*, Visor, Madrid, 1997.
YOURCENAR, Marguerite, *El temps aquest gran escultor*, Laia, Barcelona, 1983.
* ZECCHI, Stefano i FRANZINI, Elio, *Storia dell'Estetica*, Antología di Testi, il Mulino, Bologna, 1995.