

Assignatura:	22684 HISTÒRIA DE LES IDEES ARTÍSTIQUES I		
Professor/a:	Nuria Llorens Moreno		
Cicle:	SEGON	Quadrimestre:	SEGON
Crèdits:	6	Tipus:	TRONCAL
Horari de classe:	Dilluns i Dimecres 8.30 - 10.00		

OBJECTIUS:

El temari d'aquesta assignatura es desenvolupa a partir de dos grans temes: la teoria de la bellesa i la figura de l'artista; amb la finalitat d'analitzar els canvis en la manera d'interpretar el concepte de bellesa i el paper de l'artista al llarg del temps, les causes d'aquestes transformacions, així com la gran varietat d'idees i d'interrogants associats a aquest dos temes.

PROGRAMA:

La teoria de la bellesa

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

La figura de l'artista

La imatge de l'artista i les seves múltiples transformacions al llarg del temps.

El pas de l'artesà a l'artista. Alguns trets del mite de l'artista.

La cultura de l'artista; la formació i l'univers visual. Les facultats i els estats de l'ànima.

Veure, descobrir i donar forma. La visió interior: originalitat i expressió. Els desplaçaments de l'horitzó de l'artista al llarg dels segles XVIII i XIX.

La condició de l'artista modern al tombant del segle XIX.

L'actitud dels avantguardistes i les metamorfosis del mite.

Avui, els artistes...

BIBLIOGRAFIA:

- AGOSTINO, Ordine, Musica, Bellezza, Rusconi, Milano, 1992.
- ALBERTI, Leon Battista, De la pintura y otros escritos sobre arte, Tecnos, Madrid, 1999.
- ARISTÓTELES, El hombre de genio y la melancolía, Problema XXX, Simio, Quaderns Crema, Barcelona, 1990.
- ASHFIELD, Andrew i BOLLA, Peter de. (eds.) The sublime: a reader in British eighteenth-century aesthetic theory, Cambridge University Press, Cambridge, 1996.
- ASSUNTO, Rosario, Naturaleza y razón en la estética del setecientos, Visor, Madrid, 1989.
- AZÚA, Félix de., Baudelaire y el artista de la vida moderna, Anagrama, Barcelona, 1999.
- BARASCH, Moshe, Teorías del Arte: De Platón a Winckelmann, Alianza, Madrid, 1991.
- BARASCH, Moshe, Modern Theories of Art, 1: From Winckelmann to Baudelaire, New York University Press, New York, 1990.

- BARASCH, Moshe, *Modern Theories of Art, 2: From Impressionism to Kandinsky*, New York University Press, New York, 1998.
- BARKER, E.; WEBB, N.; WOODS, K, *The Changing Status of the Artist*, Yale University Press, The Open University, New Haven and London, 1999.
- 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, A.G.; MENDELSSOHN, M.; WINCKELMANN, J.J.; HAMANN, J.G., *Belleza y verdad: Sobre la estética entre la ilustración y el Romanticismo*, Alba editorial, Barcelona, 1999.
- BAYER, Raymond, *Historia de la estética*, F.C.E., México, 1965.
- BECQ, Annie, *Genèse de l'esthétique française moderne 1680-1814*, Albin Michel, Paris, 1994.
- BENJAMIN, Walter, *Charles Baudelaire*, Payot, Paris, 1990.
- BLUNT, Anthony, *La teoría de las artes en Italia (del 1450 a 1600)*, Cátedra, Madrid, 1980.
- BODEI, Remo, *La forma de lo bello*, Visor, Madrid, 1998.
- BOZAL, Valeriano, *El gusto*, Visor, Madrid, 1999.
- BOZAL, Valeriano (ed.), *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas*, Vols. I, II, Visor, Madrid, 1996.
- BRUYNE, Edgar de, *La estética de la Edad Media*, Visor, Madrid, 1987.
- BRUYNE, Edgar de, *Etudes d'esthétique médiévale*, Vols. I i II, Albin Michel, Paris, 1998.
- BURKE, Edmund, *Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y de lo bello*, Tecnos, Madrid, 1987.
- CASSIRER, Ernt, *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.
- CICERÓ, *De Oratore*, 2 vols., The Loeb Classical Library, Cambridge (Mass.) & London, 1967.
- CLARK, T.J., *Farewell to an Idea: Episodes from a History of Modernism*, Yale University Press, New Haven and London, 1999.
- COOPER, David (ed.), *A Companion to Aesthetics*, Blackwell, Oxford, Cambridge (Mass.), 1995.
- D'ANGELO, Paolo, *La Estética del Romanticismo*, Visor, Madrid, 1999.
- DELACROIX, Eugène, *El puente de la visión*, Antología de los Diarios, Tecnos, Madrid, 1987.
- DIDEROT, Denis, *Escrits filosòfics*, Edicions 62/Diputació de Barcelona, Barcelona, 1983.
- ECO, Umberto, *Art i bellesa en l'estètica medieval*, Destino, Barcelona, 1990.
- FEAGIN, Susan & MAYNARD, Patrick, (eds.), *Aesthetics*, Oxford University Press, Oxford, 1997.
- FERRARIS, Maurizio, *La imaginación*, Visor, Madrid, 1999.
- FICINO, Marsilio, *De Amore*, Tecnos, Madrid, 1985.
- FICINO, Marsilio, *Sobre el furor divino y otros textos*, Anthropos, Barcelona, 1993.
- FRASCHINA, Francis & HARRIS, Jonathan, (eds.), *Art in modern Culture, An Anthology of Critical Texts*, Phaidon, London, 1992.
- FRANZINI, Elio, *L'Estetica del settecento*, il Mulino, Bologna, 1995.
- GADAMER, Hans Georg, *Verdad y método*, Vols. I i II, Sigueme, Salamanca, 1988, 1992.
- GAGE, John, *Color y Cultura*, Siruela, Madrid, 1993.
- GARIN, Eugenio, *El Renacimiento italiano*, Ariel, Barcelona, 1986.
- GOETHE, J.W., *Obras completas*, Aguilar, Madrid, 1987.
- GOMBRICH, Ernst H., *Arte e Ilusión*, Gustavo Gili, Barcelona, 1982.
- HARRISON, Charles & WOOD, Paul (eds.), *Art in Theory, 1900-1990: An Anthology of Changing Ideas*, Blackwell, Oxford, 1994.
- HARRISON, Charles & WOOD, Paul with GAIGER, Jason (eds.), *Art in Theory, 1815-1900: An Anthology of Changing Ideas*, Blackwell, Oxford, 1998.
- HUME, David, *La norma del gusto y otros ensayos*, Nexos, Península, Barcelona, 1989.
- KANDINSKY, Wassily, *De lo espiritual en el arte*, Paidós, Barcelona, 1996.
- KANT, Immanuel, *Crítica del Juicio*, Espasa-Calpe, Madrid, 1984.
- KLIBANSKY, R.; PANOFKY, E.; SAXL, F., *Saturno y Melancolía*, Alianza, Madrid, 1990.
- KRIS, Ernst, i KURZ, Otto, *La leyenda del artista*, Cátedra, Madrid, 1991.
- KRISTELLER, Paul Oskar, *El pensamiento renacentista y las artes*, Taurus, Madrid, 1986.

- LEOPARDI, Giacomo, Zibaldone de pensamientos, Tusquets, Barcelona, 1990.
- LONGINO, Sobre lo sublime, Gredos, Madrid, 1996.
- MARCHÁN FIZ, Simón, La estética en la cultura moderna, Alianza, Madrid, 1992.
- MARÍ, Antoni, L'home de geni, Edicions 62, Barcelona, 1984.
- MONK, Samuel H., Il Sublime, Marietti, Gènova, 1991.
- MURDOCH, Iris, The fire and the sun, Oxford University Press, Oxford, 1978.
- NIETZSCHE, Friedrich, El nacimiento de la tragedia, Alianza, Madrid, 1985.
- PANOFSKY, Erwin, Idea, Cátedra, Madrid, 1987.
- PANOFSKY, Erwin, Estudios sobre Iconología, Alianza, Madrid, 1985.
- PERNIOLA, Mario, L'estetica del Novecento, il Mulino, Bologna, 1997.
- PEVSNER, Nikolaus, Las academias de arte, Cátedra, Madrid, 1982.
- PLATÓ, El Banquet, Fedre, Edicions 62, Barcelona, 1998.
- POUSSIN, Cartas y consideraciones en torno al arte, Visor, Madrid, 1995.
- SAINT GIRONS, Baldine, Esthétiques du XVIIIe siècle, Le modèle français, Philippe Sers, Paris, 1990.
- SCHILLER, Friedrich, Del Sublime, SE SRL, Milano, 1989.
- SUMMERS, David, El juicio de la sensibilidad, Tecnos, Madrid, 1993.
- SUMMERS, David, Michelangelo and the Language of Art: Fantasy and Order, Princeton University Press, Princeton, 1981.
- TATARKIEWICZ, Wladyslaw, Historia de la estética, Vols. I-II, Akal, Madrid, 1991.
- TATARKIEWICZ, Wladyslaw, Historia de seis ideas, Tecnos, Madrid, 1987.
- VALÉRY, Paul, 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, da Cimabue, insino a' tempi nostri, Einaudi, Torino, 1986.
- *V.V.A.A., Fuentes y Documentos para la Historia del Arte, Vols. I-VIII, Gustavo Gili, Barcelona, 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, Península, Barcelona, 1987.
- YOURCENAR, Marguerite, El temps aquest gran escultor, Laia, Barcelona, 1983.
- ZECCHI, Stefano i FRANZINI, Elio, Storia dell'Estetica: Antologia di testi, il Mulino, Bologna, 1995.
- ZECCHI, Stefano, La bellezza, Tecnos, Madrid, 1994.

AVALUACIÓ:

Exàmen i lectures.