

Assignatura:	22686 HISTÒRIA DE LES IDEES ARTÍSTIQUES II		
Professor/a:	Nuria Llorens Moreno		
Cicle:	SEGON	Quadrimestre:	SEGON
Crèdits:	6	Tipus:	TRONCAL
Horari de classe:	Dilluns i Dimecres 11.30 - 13.00		

OBJECTIUS:

Estudi de dos temes cabdals dins l'àmbit de la teoria de l'art: l'art entès com una forma de coneixement i l'experiència de l'art. L'objectiu del programa consisteix a donar a conèixer la complexitat i la riquesa d'aquestes dues vies de reflexió, així com la diversitat de preguntes obertes plantejades a partir d'elles constantment, des de l'Antiguitat fins els nostres dies.

TEMARI:

I. Art i Coneixement

- 1.1 De la mímesis de l'Antiguitat grega al naturalisme del Renaixement. La teoria del saper vedere a Leonardo. Les mudances de la il·lusió artística.
- 1.2 Algunes qüestions a l'entorn de la finalitat imitativa. L'element narratiu en l'obra: l'herència 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 entesa com petit món.
- 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 crítica i el paper del crític d'art.
- 2.3 La figura de l'observador. Les variacions del lloc, l'acció i les possibilitats de l'espectador.
- 2.4 Els marges mòbils de l'horitzó estètic contemporani.
- 2.5 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, Bcelona, 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, De la pintura y otros escritos sobre arte, Tecnos, Madrid, 1999.
- ALPERS, Svetlana, El arte de describir, El arte holandés del siglo XVII, Hermann Blume, Madrid, 1987.
- ARISTÓTELES, Poética, Gredos, Madrid, 1992.
- ARISTÓTELES, El hombre de genio y la melancolía, Problema XXX, Simio, Quaderns Crema, Barcelona, 1990.
- AUDEN, W.H., La mano del tejedor y otros ensayos, Barral, Barcelona, 1974.
- 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.
- BALZAC, Honoré de, La obra maestra desconocida, Monte Ávila, Caracas, 1991.
- 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.
- BECCO, Annie, *Genèse de l'esthétique française moderne 1680-1814*, Albin Michel, Paris, 1994.
- BÉGUIN, Albert, *L'âme romantique et le rêve*, José Corti, Paris, 1991.
- BELL, Julian, *What is painting? Representation in Modern Art*, Thames and Hudson, London, 1999.
- BENEVOLO, Leonardo, *La captura del infinito*, Celeste, Madrid, 1994.
- BLUMENBERG, Hans, *Naufragio con espectador*, Visor, Madrid, 1995.
- BLUNT, Anthony, *La teoría de las artes en Italia (del 1450 a 1600)*, Cátedra, Madrid, 1980.
- BONNEFOY, Yves, *L'arrière-pays*, Gallimard, Paris, 1998.
- BOZAL, Valeriano, *Mimesis: las imágenes y las cosas*, Visor, Madrid, 1987.
- BOZAL, Valeriano (ed.), *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas*, Vols. I, II, Visor, Madrid, 1996.
- CASSIRER, Ernst, *Antropología filosófica*, F.C.E., México, 1990.
- CHIPPEL, Herbert, *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.
- 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.
- DE PAZ, Alfredo, *La revolución romántica*, Tecnos, Madrid, 1992.
- DIDEROT, Denis, *Escritos filosóficos*, Edicions 62/Diputació de Barcelona, Barcelona, 1983.
- ETLIN, Richard A., *In Defense of Humanism*, Cambridge University Press, Cambridge, 1996.
- FEAGIN, Susan & MAYNARD, Patrick, (eds.), *Aesthetics*, Oxford University Press, Oxford, 1997.
- FERRARIS, Maurizio, *La imaginación*, Visor, Madrid, 1999.
- FRANZINI, Elio & MAZZOCUT-MIS, Maddalena, *Estética: I nomi, i concetti, le correnti*, Bruno Mondadori, Milano, 1996.
- FRASCHINA, Francis & HARRIS, Jonathan, (eds.), *Art in modern Culture, An Anthology of Critical Texts*, Phaidon, London, 1992.
- FRANZINI, Elio, *L'Estética del settecento*, il Mulino, Bologna, 1995.
- FRIED, Michael, *La place du spectateur, Esthétique et origines de la peinture moderne*, Gallimard, Paris, 1990.
- FRIED, Michael, *Art and Objecthood*, University of Chicago Press, Chicago, 1998.
- GADAMER, Hans Georg, *La actualidad de lo bello*, Paidós/I.C.E.-U.A.B., Barcelona, 1991.
- GAGE, John, *Color y Cultura*, Siruela, Madrid, 1993.
- GAYFORD, Martin & WRIGHT, Karen, *The Penguin Book of Art Writing*, Penguin, London, 1998.
- 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.
- GOMBRICH, Ernst H., *La imagen y el ojo*, Alianza, Madrid, 1991.
- GOMBRICH, Ernst H., *Meditaciones sobre un caballo de juguete*, Seix Barral, Barcelona, 1969.
- HAMOU, Philippe, *La vision perspective (1435-1740)*, Payot, Paris, 1995.
- 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.
- HÖLDERLIN, Friedrich, *Hiperión*, Columna, Barcelona, 1993.
- JAUSS, Hans Robert, *Experiencia estética y hermenéutica literaria*, Taurus, Madrid, 1992.
- JIMÉNEZ, José, *Imágenes del hombre*, Fundamentos de estética, Tecnos, Madrid, 1986.
- KEMAL, Salim, & GASKELL, Ivan, *The language of art history*, Cambridge University Press, Cambridge, 1991.

- KEMP, Martin, Leonardo da Vinci: The Marvelous Works of Nature and Man, J.M. Dent & Sons, London, Melbourne, Toronto, 1981.
- KLEIST, Friedrich, 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, Reenselaer, W., Ut Pictura Poesis, Cátedra, Madrid, 1982.
- LEONARDO, El tratado de la Pintura, Colegio de Aparejadores y de Arquitectos Técnicos, Murcia, 1982.
- LESSING, G. Ephraim, Laocoonte, 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.
- PANOFSKY, Erwin, La perspectiva com a "forma simbòlica", Tusquets, Barcelona, 1991.
- PERNIOLA, Mario, L'estetica del Novecento, il Mulino, Bologna, 1997.
- PLATÓ, República, Gredos, Madrid, 1986.
- PROUST, Marcel, Sobre la lectura, Pre-textos, València, 1996.
- RILKE, Rainer Maria, Els quaderns de Malte Laurids Brigge, Proa, Barcelona, 1981.
- SAINT GIRONS, Baldine, Esthétiques du XVIIIe siècle, Le modèle français, Philippe Sers, Paris, 1990.
- SCHILLER, Friedrich, Sobre poesía ingenua y poesía sentimental, Icaria, Barcelona, 1985.
- SCHLOSSER, Julios von, La literatura artística, Cátedra, Madrid, 1993.
- STEINER, George, Presencias reales, Destino, Barcelona, 1991.
- 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.
- 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.
- VICO, Giambattista, Principis d'una ciència nova sobre la natura de les nacions, Edicions 62, Barcelona, 1993.
- V.V.A.A., Fuentes y Documentos para la Historia del Arte, Vols. I-VIII, Gustavo Gili, Barcelona, 1979.
- V.V.A.A., ARNALDO, Javier (ed.), Fragmentos para una teoría romántica del arte, Tecnos, Madrid, 1994.
- WELLEK, René, Historia de la Crítica Moderna (1750-1950), Vols. I-IV, Gredos, Madrid, 1969-1973.
- WREN, Linnea H., Perspectives on Western Art, Vols. I. i II, Harper Collins, New York, 1994.
- ZECCHI, Stefano i FRANZINI, Elio, Storia dell'Estetica: Antologia di testi, il Mulino, Bologna, 1995.
- ZWIJNENBERG, Robert, The Writings and Drawings fo Leonardo da Vinci: Order and Chaos in Early Modern Thought, Cambridge University Press, Cambridge, 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 Kandisnky, New York University Press, 1998.
- BLUNT, Anthony, La teoría de las artes en Italia (del 1450 al 1500) , Cátedra, madrid, 1980.
- BOZAL, Valeriano (ed.), Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas, Vols. I, II, Visor, Madrid, 1996.
- D'ANGELO, Paolo, L'Estetica del Romanticismo, il Mulino, Bologna, 1997.
- FRASCINA, Francis & JONATHAN, Harris, Art i Modern Culture: An Anthology of Critical Text, Phaidon, London, 1992.
- GOMBRICH, Ernst, 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.

- PERNIOLA, Mario, L'Estetica del Noveceno, il Mulino, Bologna, 1997.

AVALUACIÓ:

Examen i lectures.