

Assignatura	28925 Història de les Idees Artístiques				
Professora	Llorens Moreno, Núria				
Cicle	Segon	Quadrimestre	Primer	Crèdits	6
				Tipus	Troncal
	Horari	Teoria: Dimarts i Dijous 13:00 - 14:30			
		Tutoria Integrada: Dijous 10:30 - 13:00			

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, la seva relació amb l'art, i les transformacions en la manera de pensar el paper de l'artista al llarg del temps, així com la gran varietat d'idees i d'interrogants associats a aquest dos temes. L'arc temporal de l'assignatura abasta des de l'Antiguitat fins al món contemporani. A l'hora de treballar els diferents punts del programa, s'atribueix una importància especial a l'estudi dels processos de transformació de les idees, fent referència al seus respectius contextos artístics i culturals, amb la intenció de traçar un recorregut a través de les diverses pràctiques i discursos que conformen la història del pensament artístic, ric, evocador i obert al qüestionament.

PROGRAMA

La teoria de la bellesa

- 1.1. Les idees sobre la bellesa en el món antic. Els atributs de la forma bella: unitat, ordre, mesura, harmonia i simplicitat. La bellesa ideal i la natura.
- 1.2. Les teories de art i la bellesa a partir del Renaixement. La recerca del bell i la seva representació en les teories clàssiques.
- 1.3. L'estètica i la teoria de l'art del segle XVIII, i l'origen d'una nova interpretació del bell: el judici de gust, el sentiment estètic i la bellesa subjectiva
- 1.4 Breu història del sublim i del lleig.
- 1.5 Els diversos sentits de la pregunta per la bellesa en el món contemporani.

La figura de l'artista

Les transformacions de la imatge de l'artista al llarg de la història.

Els desplaçaments de l'horitzó de l'artista al llarg dels segles XVIII i XIX: de la teoria del geni al retrat de l'artista d'avantguarda.

La condició dels artistes de l'avantguarda i l'escenari canviant de la modernitat.

L'herència de les avantguardes i les metamorfosis del mite de l'artista durant la segona meitat del segle XX.

La figura de l'artista avui.

BIBLIOGRAFIA GENERAL

- 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.
- BECQ, Annie, *Genèse de l'esthétique française moderne 1680-1814*, Albin Michel, Paris, 1994.
- 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 (ed.), *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas*, Vols. I, II, Visor, Madrid, 1996.
- CHIPP, Herchel B., *Teorías del arte contemporáneo*, Akal, Madrid, 1995.
- D'ANGELO, Paolo, *La Estética del Romanticismo*, Visor, Madrid, 1999.
- FRASCHINA, Francis & HARRIS, Jonathan, (eds.), *Art in modern Culture, An Anthology of Critical Texts*, Phaidon, London, 1992.
- FRANZINI, Elio, *La estética del siglo XVIII*, Visor, Madrid, 2000.
- FRANZINI, Elio i MAZZOCUT-MIS, Maddalena, *Estetica: I nomi, i concetti, le correnti*, Bruno Mondadori, Milano, 1996.
- 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.
- HARRISON, Charles; Wood, Paul i GAIGER, Jason, (eds.), *Art in Theory, 1648-1815: An Anthology of Changing Ideas*, Blackwell, Oxford, 2000.
- HOLT, Elisabeth Gilmore, *A Documentary History of Art*, Vols. I i II, Princenton University Press, Princenton, New Yersey, 1981, 1982.
- HOLT, Elisabeth Gilmore, *From Classicists to the Impressionists, Art and Architecture in the 19th Century*, Vol. III, Yale University Press, New haven & London, 1986.
- KEARNEY, Richard i RASMUSSEN, David, (eds.), *Continental Aesthetics, Romanticism to Postmodernism, An Anthology*, Blackwell, Oxford, 2001.
- KELLY, Michael (ed.), *Encyclopedia of Aesthetics*, Oxford University Press, Oxford, 1998.
- KOLOCOTRONI, Vassiliki; GOLDMAN, Jane i TAXIDOU, Olga, (eds.), *Modernism, an Anthology of Sources and Documents*, Edimburgh University Press, Edimburg, 1998.
- KRISTELLER, Paul Oskar, *El pensamiento renacentista y las artes*, Taurus, Madrid, 1986.
- LEVINSON, Jerrold, *The Oxford Handbook of Aesthetics*, Oxford University Press, Oxford, 2003.
- NELSON, Robert S. i SHIFF, Richard, *Critical Terms for Art History*, The University of Chicago Press, Chicago and London, 2003.
- PANOFSKY, Erwin, *Idea*, Cátedra, Madrid, 1987.
- PERNIOLA, Mario, *La estética del siglo veinte*, Visor, Madrid, 2001.
- SAINT GIRON, Baldine, *Esthétiques du XVIIIe siècle*, Philippe Sers, Paris, 1990.
- SMITH, Paul i WILDE, Carolyn, (eds.) *A Companion to Art Theory*, Blackwell, Oxford, 2002.
- TATARKIEWICZ, Wladyslaw, *Historia de la estética*, Vols. I-III, Akal, Madrid, 1991.
- VALVERDE, José María, *Breve Historia y Antología de la Estética*, Ariel, Barcelona, 1987.
- VERCELLONE, Federico, *L'estetica dell'Ottocento*, il Mulino, Bologna, 1999.
- V.V.A.A., *Fuentes y Documentos para la Historia del Arte*, Vols. I-VIII, GG, Barcelona, 1979.
- WILLIAMS, Robert, *Art Theory: An Historical Introduction*, Blackwell, Oxford, 2004.

BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA

- AGOSTINO, *Ordine, Musica, Bellezza*, Rusconi, Milano, 1992.
- AMES-LEWIS, Francis, *The Intellectual Life of the early Renaissance Artist*, Yale University Press, New Haven & London, 2000.
- ALBERTI, Leon Battista, *De la pintura y otros escritos sobre arte*, Tecnos, Madrid, 1999.
- ARISTÓTELES, *El hombre de genio y la melancolía, Problema XXX*, Sirmio, Quaderns Crema, Barcelona, 1990.
- ARNOLD, Dana, i IVERSEN, Margaret, *Art and Thought*, Blackwell, Oxford, 2003.
- 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.

- BAROCCHI, Paola, (ed.), *Scritti d'Arte del Cinquecento*, Vols I-V, Einaudi, Torino, 1977-1979.
- BAUDELAIRE, Charles, *Écrits sur l'art*, Gallimard, Paris, 1971.
- BENJAMIN, Walter, *Charles Baudelaire*, Payot, Paris, 1990.
- BOZAL, Valeriano, *El gusto*, Visor, Madrid, 1999.
- 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.
- CARCHIA, Gianni, *L'estetica antica*, Laterza, Roma, 2000.
- CASSIRER, Ernst, *La Filosofía de la Ilustración*, F.C.E., México, 1972.
- CHASTEL, André, *Arte y Humanismo en Florencia en la época de Lorenzo el Magnífico*, Cátedra, Madrid, 1982.
- CHEETHAM, Mark A., *Kant, Art and Art History, Moments of a Discipline*, Cambridge University Press, Cambridge 2001.
- CICERO, *De l'Orador*, Fundació Bernat Metge, Barcelona, 1929-30.
- 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, 1995.
- DELACROIX, Eugène, *El puente de la visión*, Antología de los Diarios, Tecnos, Madrid, 1987.
- DIDEROT, Denis, *Ecrits filosòfics*, Edicions 62/Diputació de Barcelona, Barcelona, 1983.
- ECO, Umberto, *Art i bellesa en l'estètica medieval*, Destino, Barcelona, 1990.
- ELDRIGE, Richard, *An Introduction to the Philosophy of Art*, Cambridge University Press, Cambridge, 2003.
- ELLIOT, Emory; FREITAS CATON, Louis i RHYNE, Jeffrey, *Aesthetics in a Multicultural Age*, Oxford University Press, 2002.
- 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.
- FRASCINA, F.; BLAKE, N. (i altres, eds.), *Modernity and Modernism*, Yale University Press, Open University Press, London, 1993.
- FUMAGALLI, Maria teresa, *L'estetica medievale*, il Mulino, Bologna, 2001.
- GABLIK, Suzi, *Has Modernism failed?*, Thames & Hudson, London, 1984.
- GAGE, John, *Color y Cultura*, Siruela, Madrid, 1993.
- GARIN, Eugenio, *El Renacimiento italiano*, Ariel, Barcelona, 1986.
- GOETHE, J.W., *Obras completas*, Aguilar, Madrid, 1987.
- GOLDSTEIN, Carl, *Teaching Art, Academies and Schools from Vasari to Albers*, Cambridge University Press, Cambridge, 1996.
- GOMBRICH, Ernst H., *Arte e Ilusión*, Gustavo Gili, Barcelona, 1982.
- HAMMERMEISTER, Kai, *The German Aesthetic Tradition*, Cambridge University Press, Cambridge, 2002.
- HOPKINS, David, *After Modern Art 1945-2000*, Oxford University Press, Oxford, 2000.
- HUME, David, *La norma del gusto y otros ensayos*, Nexos, Península, Barcelona, 1989.
- JANAWAY, Christopher, *Images of Excellence, Plato's Critique of the Arts*, Clarendon Press, Oxford, 1998.
- KANDINSKY, Wassily, *De lo espiritual en el arte*, Paidós, Barcelona, 1996.
- KANT, Immanuel, *Crítica del Juicio*, Espasa-Calpe, Madrid, 1984.
- KEMAL, Salim; GASKELL, Ivan i CONWAY, Daniel W., *Nietzsche, Philosophy and the Arts*, Cambridge University Press, Cambridge, 1998.
- KIVI, Peter (ed.), *The Blackwell Guide to Aesthetics*, Blackwell, Oxford, 2004.
- KLIBANSKY, R.; PANOFSKY, E.; SAXL, F., *Saturno y Melancolía*, Alianza, Madrid, 1990.
- KRIS, Ernst, i KURZ, Otto, *La leyenda del artista*, Cátedra, Madrid, 1991.

- LEOPARDI, Giacomo, *Zibaldone de pensamientos*, Tusquets, Barcelona, 1990.
- LOMBARDO, Giovanni, *L'estetica antica*, Lessico dell'estetica, il Mulino, Bologna, 2002.
- 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.
- MORETTI, Giampietro, *Il genio*, il Mulino, Bologna, 1998.
- PANOFKY, Erwin, *Estudios sobre Iconología*, Alianza, Madrid, 1985.
- PEVSNER, Nikolaus, *Las academias de arte*, Cátedra, Madrid, 1982.
- PLATÓ, *El Banquet, Fedre*, Edicions 62, Barcelona, 1998.
- SCHILLER, Friedrich, *Del Sublime*, SE SRL, Milano, 1989.
- SUBIRATS, Eduardo, *Linterna Mágica*, Siruela, Madrid, 1997.
- 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 seis ideas*, Tecnos, Madrid, 1987.
- VASARI, Giorgio, *Las Vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos desde Cimabue a nuestros tiempos*, Cátedra, Madrid, 2002.
- WELLEK, René, *Historia de la Crítica Moderna (1750-1950)*, Gredos, Madrid, 1969-1973.
- WINCKELMANN, Johan Joachim, *Reflexiones sobre la imitación del arte griego en pintura y escultura*, Nexos, Península, Barcelona, 1987.
- WOOD, Paul; FRASCINA, F, (i altres, eds.), *La Modernidad a debate, El arte desde los cuarenta*, Akal, Madrid, 1999.
- ZECCHI, Stefano i FRANZINI, Elio, *Storia dell'Estetica: Antologia di testi*, il Mulino, Bologna, 1995.

AVALUACIÓ

Examen i treball a partir de lectures.

TUTORIA INTEGRADA

Seminari.