

CONFERENCIAS
Y CURSOS BREVES
DE ARTE Y DE LITERATURA

ORGANIZADOS POR EL MINISTERIO
DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA
Y BELLAS ARTES

1912

CONFERENCIAS DE
DON RAFAEL DOMENECH

TIPOGRAFÍA ARTÍSTICA
ATOCHA, 30 DUP.º

CURSO DE 1912

PROGRAMA

de las Conferencias de

DON RAFAEL DOMENECH

LAS BASES DE LA ESTÉTICA DECORATIVA

I

ESTADO PRESENTE DE LA ESTÉTICA GENERAL Y ESPECIALMENTE LA DECORATIVA

- I. La crisis de la estética metafísica.
- II. ¿Qué supone la estética experimental?
- III. La estética psicológica.—Sus métodos.
(Fechner, Wundt, Külpe, Cohn y Wilmer.)
Valor descriptivo y normativo de la estética.
(Volkelt.)
Einführung. — Su concepto, según Volkelt—
Amplitud de esta teoría en la estética de Lips.—

Modificaciones que introduce en la estética psicológica de Fechner.

IV. Las orientaciones técnicas, históricas y sociológicas.—(Godofredo Semper, Guillermo Morris, Walter Crane, Lewys Day, Grosse, Taine, Quyou.)

V. La estética como filosofía de la crítica de Arte.

VI. La teoría de las Artes particulares y la estética.

VII. Los métodos de la estética decorativa.

II

DE LA NATURALEZA DEL ARTE DECORATIVO

I. Clasificación de las Artes.—(Base física.—Base fisiológica.—Base psicológica.)

II. Valor adjetivo de la decoración.— El fin de utilidad como elemento sustantivo y el fin de belleza como elemento adjetivo.

III. Valor de la estética decorativa, para formar la estética de las Artes gráficas y plásticas.

V. Ornamentación y decoración.

V. Grados del ideal en la decoración.

El edonismo como base del ideal decorativo. Sensaciones agradables de color y de línea.—Las unidades skeiomorfas, como base de la decoración geométrica.—El ingenio y la habilidad del artista uniendo el elemento sensacional del color al intelectual de la geométrica.—La representación del mundo animado (representaciones fitomorfas y zoomorfas).—La representación del hombre como elemento estático.—Lo anedóctico de la vida humana.—Los grandes hechos humanos.—Valor de lo simbólico en la decoración.

III

LA BASE TÉCNICA DE LA ESTÉTICA DECORATIVA

- I. Ley de la utilidad.
- II. Ley de la materia.
- III. Ley del trabajo.
- IV. Ley de la organización.

El principio orgánico de la forma.—El principio orgánico del color.—Valor cuantitativo, cualitativo y de lugar.

V. Ley de la adaptación de las formas naturales á la decoración.

Carácter anestético de los elementos naturales.—Valor estético de la obra decorativa.—Principios en que se basa la adaptación de los elementos naturales á la obra decorativa, convirtiéndose aquéllos en estéticos.—La estilización de las formas animadas.

VI. La técnica y el genio creador.—La fantasía y los caprichos de la ignorancia.—La superioridad técnica y la simple habilidad manual; la consciencia artística y el *virtuosismo* del oficio.

IV

LAS BASES ECONÓMICA, SOCIAL GEOGRÁFICA É HISTÓRICA DE LA ESTÉTICA DECORATIVA

I. La base económica.

La máquina y el obrero.—La producción y el comercio.—Proyectista y ejecutante.—Industrial y artífice.—El taller del artífice y el bazar del industrial.—El pasado incorporándose al presente.

II. La base social.

Valor eminentemente social del Arte decorativo.—Difusión y constancia de la vida artística en la decoración.—Los sentimientos individua-

les y sociales de belleza plástica y cromática.—
El Arte para el pueblo y el Arte por el pueblo.

III. La base geográfica.

La ley del medio físico en la decoración.—El aspecto de la naturaleza circundante.

Los elementos materiales de que puede disponer el decorador.—La flora y fauna de un país, y su influencia en la decoración.—La situación geográfica y la difusión del intercambio artístico.—La nacionalización del Arte decorativo en su aspecto geográfico.

IV. La base histórica.

La evolución de los sentimientos artísticos en la decoración.—La evolución de las formas artísticas internas y la adaptación de las externas.—La imitación y la asimilación.—Corresponden á dos periodos de la actividad artística; cuando falta la segunda, la evolución se interrumpe y no se produce una obra original.

Persistencia de ciertas formas y hechos artísticos á través de tiempo y en pueblos diferentes. Sobre estos hechos pueden formularse verdaderas leyes estéticas de la decoración.

Valor inductivo y deductivo de la Historia.—De cómo la multiplicidad y variedad de los hechos históricos pueden dar lugar á la formulación de hipótesis estéticas y ser éstas convertidas en leyes

mediante la comprobación de las primeras en el campo de la Historia y en el trabajo artístico personal.

La mascarada arqueológica.—La ley psicológica del menor esfuerzo en los artistas y en el público.

BIBLIOGRAFÍA

Ricardo Agrasot.—*Historia, teoría y técnica ornamental y decorativa de Egipto*, 1903.

Lucien Bray.—*Du Beau*.—París, 1902.

Brunetière.—*La critique impressionniste*.—*Revue des Deux Mondes*, 1.º Enero 1891.

Walter Crane.—*Line and Form*.—Londres, año 1904.

Walter Crane.—*The bases of desing*.—Londres, 1904.

Broder Christiansen.—*Philosophie der Kunst*. Hanau, 1909.

Lewis F. Day.—*Ornament and its application*. Londres, 1904.

Lewis F. Day.—*Pattern desing*.—Londres.

Lewis F. Day.—*Nature in ornament*.—Londres, 1902.

M. Dessoir.—*Objectivismus in der Aesthetik*.—*Zeitschrift für Aesthetik*, 1910.

Rafael Domenech.—*Exposición nacional de Arte decorativo*, 1911.

Hermann Ebbinghans.—*Précis de Psychologie*. (Edición francesa.—París, 1912.)

Fechner.—*Vorschule der Aesthetik*, 1876.

Fechner.—*Zur experimentallen Aesthetik*, 1871.

A. Fontaine.—*Essai sur les principes et les lois de la critique d'Art*, 1903.

M. Quyau.—*L'Art au point de vue sociologique*.—París, 1889.

E. Hennequin.—*La Critique scientifique*, 1888.

Georges Hirth.—*Physiologie de l'Art*. (Edición francesa.—París, 1892.)

E. Grosse.—*Die Anfänge der Kunst*, 1894. (Hay edición francesa y castellana.)

Oswald Külpe.—*Der gegenwärtige Stand der experimentallen Aesthetik*.—Leipzig, 1907.

Charles Lalo.—*Les sentiments esthétiques*.—París, 1910.

Charles Lalo.—*L'esthétique expérimentale contemporaine*.—París, 1908. -

Charles Lalo.—*Introduction a l'esthétique*.—París, 1912.

Konrad Lange.—*Das Wesen der Kunst*.—Volumen II.—Berlín, 1901.

Konrad Lange.—*Ueber die Methode der Kunstphilosophie.*—*Zeitschrift für Psychologie und Physiologie.*—Tomo XXXVI, 1906.

Th. Lipps. —*Aesthetik en la Systematische Phylosophie*, tomo VI de la *Kultur der Gegenwart*, Berlín y Leipzig, 1907.

Th. Lipps.—*Der Streit über die Tragodie.*—Breslau, 1891.

Th. Lipps.—*Raumaesthetik und geometrich-optische Tauschungen.*—Leipzig, 1897.

Th. Lipps.—*Von der Form der aesthetischen Aperception.*—Halle, 1902.

Th. Lipps.—*Aesthetik, Psychologie des Schönen und der Kunst.*—Hamburgo y Leipzig.—Tomo I, 1902.—Tomo II, 1906.

H. Taine.—*Philosophie de l'Art.*

H. Taine.—*Histoire de la litterature anglaise*, año 1863.—Tomo I.—*Introducción.*

Vernon Lee.—*Essais d'esthétique empirique: l'individu devant l'œuvre d'Art.*—*Revue philosophique*, 1905.

Vernon Lee.—*Psychologie d'un écrivain sur l'Art.*—*Revue philosophique*, 1903.

Camille Mauclair.—*Trais crises de l'Art actuel.*—París, 1906.

E. Meuman.—*Einführung in die Aesthetik der Gegenwart.*—Leipzig, 1908.

William Morris.—*Hopes and fears for Art.* (Cinco conferencias de extraordinario interés, dadas en Birmingham, Londres y Nottingham, años 1878-1881.)

William Morris.—*The History of Pattern designing.* 1882.

William Morris.—*Mural decoration* (en la *Encyclopædia Britannica*, Edimburgo, 1884.)

William Morris.—*Art under Plutocracy*, 1883.

William Morris.—*The Exhibition of the Royal Academy.* (Publicado en la revista *To-Day*, Julio, 1884.—En este trabajo trató las materias siguientes, de un gran valor técnico y estético: Expresión é Imaginación.—Belleza decorativa.—Adaptación de la Naturaleza.—La práctica de la ejecución.)

William Morris.—*The Revival of Architecture*, 1888.

William Morris.—*Art and Industry in the Fourteenth Century.*—(En *Time*, 1893.)

William Morris.—*The Socialist Ideal of Art.*—(En *The New Review*, 1891.)

William Morris.—*The Influence of Building Materials upon Architecture.*—(En *The Century Guild Hobby Horse*, 1892.)

A. Riehl.—*Ueber die spätrömische Kunstindustrie.*

Hugo Riemman.—*Les éléments de l'Esthétique Musicale*. (Edición francesa.—París, 1906.)

John Ruskin.—*The Seven Lamps of architecture*.

John Ruskin.—*Poetry of architecture*.

John Ruskin.—*The Two paths*. (Being lectures on art. and its application to decoration and manufacture.)

John Ruskin.—*Lectures on architecture and painting*.

John Ruskin.—*Laws of Fiesole*.

John Ruskin.—*Bible of Amiens* (Hay traducción francesa.)

John Ruskin.—*The Stones of Venice*. (Hay traducción francesa.—El capítulo *Naturaleza del Gótico* se ha publicado aparte, con una introducción de William Morris.)

John Ruskin.—*Mornings in Florence*. (Hay traducción francesa.)

John Ruskin.—*Val d'Arno*. (Hay traducción francesa.)

J. Schultz.—*Naturschönheit und Kunstschönheit* (Zeitschrift für Aesthetik, 1911).

J. Volket.—*System de Aesthetik*.—Munich, 1905-1910. (En publicación.)

J. Volket.—*Der Symbol-Begriff in der neuesten Aesthetik*.—Jena, 1875.

H. Van de Velde.—Artículos publicados en los primeros años de la revista *L'Art decoratif*, y en *Innen-Dekoration*.

Ricardo Wagner.—*Opera y Drama*. (Hay edición italiana.)

Wundt—*Physiologische Psychologie*, 5.ª edición. (La traducción francesa es anticuada.—Una exposición de las teorías psicológicas de Guillermo Wundt, puede verse en el Manual de don F. Herrero Bahillo, *Psicología Moderna*, 1911.)

Wundt.—*Volkerpsychologie*.— Tomo III *El Arte*, 2.ª edición, 1908.

