

INDICE DEL TOMO PRIMERO

	<u>Págs.</u>
PREFACIO.	v

PRIMERA PARTE

CAPÍTULO PRIMERO

De la naturaleza de la obra de arte

- I.—Objeto de este estudio.—Método empleado.—Indagación de los conjuntos de que depende la obra de arte.—Primer conjunto, la obra total del artista.—Segundo conjunto, la escuela á que pertenece.—Ejemplos: Shakespeare y Rubens.—Tercer conjunto, sus conciudadanos y sus contemporáneos.—Ejemplos: la Grecia antigua, la España del siglo XVI.—Estos conjuntos determinan la aparición y los caracteres de las obras de arte.—Ejemplos: la tragedia griega, la arquitectura gótica, la pintura holandesa y la tragedia francesa.—Comparaciones de las temperaturas y de las producciones físicas con las temperaturas y las producciones morales.—Aplicación de este método á la historia del arte italiano.—Fin y método de la estética.—Oposición del método dogmático y del método histórico.—Abandono de los preceptos, é indagación de las leyes.—Simpatía por todas las escuelas.—Analogía de la estética y de la botánica.—Analogía de las ciencias morales y de las ciencias naturales. 8
- II.—Cuál es el objeto del arte.—Indagación experimental y no ideal.—Basta practicar comparaciones y eliminaciones sobre las obras de arte.—División de

las artes en dos grupos: de un lado la pintura, la escultura y la poesía; de otro, la arquitectura y la música.—El objeto de la obra de arte parece ser la imitación.—Razones sacadas de la experiencia ordinaria.—Razones sacadas de la historia de los grandes hombres: Miguel Angel y Corneille.—Razones sacadas de la historia de las artes y las letras.—Pinturas antiguas de Pompeya y de Ravena.—Estilo clásico bajo Luis XIV, y estilo académico bajo Luis XV. 18

III.—La imitación absolutamente exacta no es el objeto del arte.—Pruebas suministradas por el vaciado, la fotografía, la estenografía.—Comparaciones de los retratos de Danner y de los de Van-Dyck.—Ciertas artes son inexactas deliberadamente.—Comparaciones de las estatuas antiguas y de las efigies vestidas de Nápoles y de España.—Comparación de la prosa y de los versos.—Las dos Ifigenias de Goethe. 25

IV.—Lo que la obra de arte imita en los objetos, son las relaciones á las dependencias mutuas de las partes.—Ejemplos en las artes del dibujo.—Ejemplos literarios. 28

V.—La obra de arte no se limita á reproducir las relaciones de las partes.—Alteración voluntaria de esas relaciones en las más grandes escuelas.—Principio de esta alteración en Miguel Angel y en Rubens.—Las estatuas del sepulcro de los Médicis.—La *Kermesse*.—El artista altera las relaciones de las partes, de manera que haga sensible un carácter esencial.—Definición del carácter esencial.—Ejemplos: el león, gran carnívoros.—Los Países-Bajos, región de aluviones.—Importancia del carácter esencial.—No está suficientemente expresado en la Naturaleza lo que da origen al arte encargado de suplir á la Naturaleza.—Ejemplos de esta expresión insuficiente en Flandes en tiempo de Rubens, en Italia en tiempo de Rafael.—Concordancia de la imaginación artística y de esta definición del arte.—Dos caracteres del talento artístico: la impresión viva, espontánea, y el ascendiente de esta impresión para transformar las impresiones vecinas.—Retroceso en el camino seguido hasta aquí.—Pasos sucesivos del método.—Definición de la obra de arte. 30

VI.—Dos partes en esta definición.—Cómo se hace entrar en ellas la música y la arquitectura.—Oposición del primero y del segundo grupo de artes.—El primero copia dependencias orgánicas y morales; el segundo combina dependencias matemáticas.—Relaciones matemáticas percibidas por el sentido de la vista.—Clases diversas de estas relaciones.—Principio de la arquitectura.—Relaciones matemáticas percibidas por el sentido del oído.—Diversas clases de estas relaciones.—Principio de la música.—Segundo principio de la música.—La analogía del sonido y del grito.—Por ese lado, la música entra en el primer grado de artes.—La definición dada se aplica á todas las artes. 41

VII.—Valor del arte en la vida humana.—Acciones egoístas que tienen por objeto la conservación del individuo.—Acciones sociales que tienen por objeto la conservación del grupo y de la especie.—Acciones desinteresadas que tienen por objeto la contemplación de las causas y de las esencias.—Dos vías para llegar á esta contemplación: la ciencia y el arte.—Ventajas del arte. 44

CAPÍTULO II

De la producción de la obra de arte

I.—Ley general de la producción de la obra de arte.—Primera fórmula.—Dos clases de pruebas, una de razonamiento, otra de experiencia. 47

II.—Exposición general de la influencia del medio.—Comparación de la temperatura física y de la temperatura moral.—Las dos obran por eliminación y selección natural. 50

III.—Exposición detallada de la acción del medio.—Caso simplificado, estado de adversidad y de tristeza general.—El artista está entristecido por sí propio por sus desgracias.—Por las ideas tristes de sus contemporáneos.—Por su aptitud en hacer resaltar el carácter dominante de los objetos, que aquí es la tristeza.—No recibe sugerencias y enseñanzas más que

en los asuntos melancólicos.—El público no comprende más que las obras melancólicas.—Caso inverso, estado de prosperidad y de alegría general.—Casos intermedios. 51

IV.—Casos reales é históricos.—Cuatro épocas y cuatro artes principales. 57

V.—La civilización griega y la escultura antigua.—Las costumbres griegas comparadas con las de los otros pueblos contemporáneos.—La ciudad.—El hombre es ocioso, ciudadano y combatiente.—El estado de guerra y el derecho de guerra en la antigüedad.—Necesidad de formar el atleta.—Sistema espartano de los rebaños humanos y de los hijos de la colectividad.—Gimnástica en el resto de Grecia.—Conformidad de las ideas y de las costumbres.—La desnudez no parece indecente.—Juegos olímpicos.—Orquística.—El dios perfecto es un cuerpo perfecto.—Nacimiento de la estatuaría.—Estatuas de los atletas.—Estatuas de los dioses.—Cómo descubren y representan los artistas el cuerpo perfecto.—Por qué les basta la estatuaría.—El cuerpo no está subordinado á la cabeza.—Número inmenso de estatuas. 58

VI.—La civilización de la Edad Media y la arquitectura gótica.—Decadencia del mundo antiguo, derrumbamiento de las ciudades, imperio romano.—Invasiones repetidas de los bárbaros.—Bandidaje feudal, hambres y pestes.—Desventura universal.—Efectos sobre los espíritus.—La tristeza y el asco á la vida.—La sensibilidad exaltada y el amor caballeresco.—Poder de la religión cristiana.—Nacimiento de la arquitectura gótica.—Enormidad del edificio.—Semioscuridad interior y claridad transformada por las vidrieras.—Simbolismo de las formas.—La ojiva.—Rebuscamiento de lo gigantesco y de lo fantástico.—Universalidad de esa arquitectura. 68

VII.—La civilización francesa del siglo XVII y la tragedia clásica.—Formación de las monarquías regulares.—Los barones feudales se convierten en cortesanos.—El cortesano, criado distinguido.—El centro de la vida cortesana se halla en Francia bajo Luis XVI.—El personaje modelo es el gran señor hombre de

corte.—Su carácter.—Orgullo, valor, fidelidad.—Urbanidad, costumbre de mundo, destreza.—Conformidad del carácter y del gusto reinante.—Estudio universal de la corrección y la nobleza.—Artes de dibujo.—Estilo de los escritores.—La tragedia.—Atenuación de la verdad cruda.—Regularidad de la composición.—Elocuencia de la dicción.—Todos los personajes son gentes de corte.—Sentimientos aristocráticos y respeto de las conveniencias.—Importación de la tragedia francesa en toda Europa. 76

VIII.—La civilización contemporánea y la música.—La Revolución francesa.—El plebeyo adquiere la igualdad civil.—Las máquinas, la buena policía, la dulzura de las costumbres aumentan el bienestar.—Acrecentamiento de las necesidades y de las exigencias humanas.—Debilitamiento de la tradición.—Liberaciones y vacilaciones penosas de los espíritus.—Influencia de ese estado de cosas sobre los espíritus.—El personaje reinante es el ambicioso, soñador y triste.—La enfermedad del siglo.—Efecto de este estado de espíritu sobre las obras de arte.—Nuevas formas literarias.—Poesía lírica y filosófica.—Alteraciones é innovaciones en las artes del dibujo.—Desarrollo de la música.—Origen de la música en Alemania y en Italia.—Su florecencia concuerda con la gran renovación de las ideas modernas.—Por qué sobresale en expresar el sentimiento moderno.—Razones sacadas de su aptitud para imitar el grito.—Razones sacadas de la propiedad que tiene de no representar las formas.—Difusión universal de la música. 83

IX.—Ley de la producción de las obras de arte.—Segunda fórmula.—Los cuatro términos de la serie.—La situación; las aptitudes y las necesidades que desarrolla; el personaje reinante; el Arte que lo manifiesta ó se dirige á él.—Relación de los cuatro términos.—Uso práctico de la ley en las indagaciones históricas. 89

X.—Aplicación en el tiempo presente.—Renovándose el medio, el Arte se renueva.—Renovación del medio contemporáneo.—Consecuencias y esperanzas para el porvenir. 92

SEGUNDA PARTE

La pintura del Renacimiento en Italia

Objeto de este estudio.—Ley general que gobierna la producción de la obra de arte.—Aplicación al arte italiano del Renacimiento. 95

CAPÍTULO PRIMERO

Los caracteres de la pintura italiana

Extensión y límites de la época clásica.—Carácter de la edad precedente.—Carácter de la edad que le sigue.—Excepciones aparentes.—Cómo se explican.—Caracteres de la pintura clásica.—En qué difiere de la pintura flamenca.—En qué se diferencia de la pintura primitiva.—En qué difiere de la pintura contemporánea.—Su objeto propio es el cuerpo humano ideal. 95

CAPÍTULO II

La condición primaria

Circunstancias en las que se ha producido esta pintura.—La raza.—Carácter propio de la imaginación italiana.—Diferencia de la imaginación latina y de la imaginación germánica.—Diferencia de la imaginación italiana y de la imaginación francesa.—Concordancia de esta aptitud nativa y del medio ambiente histórico.—Pruebas.—Los grandes artistas del Renacimiento no están aislados.—El estado del Arte corresponde á un estado determinado del espíritu. . . . 102

CAPÍTULO III

Las condiciones secundarias

Condiciones necesarias al aparecer la gran pintura.—La cultura del espíritu.—Precocidad de la cultura moderna en Italia.—Razón de esta precocidad.—Inte-

ligencia pronta de la raza.—Italia menos germanizada que el resto de Europa.—Comparación de Italia en el siglo XV con Inglaterra, Alemania y Francia en el siglo XV.—Estimación por los talentos y los gozos del espíritu.—Los humanistas.—Sus descubrimientos.—Sus escritos.—Su crédito.—Los nuevos poetas italianos.—Su excelencia.—Su gran número.—Su éxito.—*Il Cortegiano*, de Baltasar de Castiglione.—Los personajes.—El palacio.—El salón.—Las diversiones.—Las conversaciones.—El estilo.—Retratos del caballero perfecto y de la dama acabada. . . . 106

CAPÍTULO IV

Las condiciones secundarias (continuación)

Otra condición necesaria al aparecer la gran pintura.—Las imágenes espontáneas.—Comparación de Italia en el siglo XV y de los pueblos modernos.—Alemania.—Gusto por la filosofía abstracta.—Influencia de las costumbres especulativas sobre la pintura alemana.—Inglaterra.—La dominación de los negocios.—Influencia de las preocupaciones prácticas sobre la pintura inglesa.—Francia.—La pintura literaria opuesta á la pintura pictórica.—En qué difiere el espíritu del siglo XIX del del siglo XV.—El trabajo, la concurrencia, la excitación en las democracias centralizadas é industriales.—Italia en el siglo XV.—Tamaño mediocre de las ciudades.—Necesidad mediocre de lo confortable.—La carrera está menos abierta á las ambiciones.—Equilibrio de las imágenes y de las ideas.—El equilibrio de las imágenes y de las ideas es roto por la civilización.—La imaginación moderna es insuficiente ó enfermiza.—La imaginación en Italia en el siglo XV es abundante y sana.—Pruebas sacadas del traje y de las costumbres.—Las mascaradas, entradas, cabalgatas y magnificencias.—Los Triunfos de Florencia.—Persecución del placer de los ojos, en general del placer sensible.—Epicureísmo é incredulidad.—Juicio de Lutero y Savonarola.—Interior y costumbres de los Médicis.—Paganismo de la corte romana.—Cazas y fiestas de León X.—Estado medio de los espíritus entre la cultura insuficiente y la cultura excesiva. 123

CAPÍTULO V

Las condiciones secundarias (continuación)

Tercera condición de la pintura.—Circunstancias que han llevado el Arte á la representación del cuerpo humano.—Los caracteres en Italia en tiempo del Renacimiento.—Costumbres que los han formado.—Falta de justicia y de policía.—El recurso de la fuerza y el llamamiento á sí mismo.—Asesinato y vías de hecho.—Oliveretto de Fermo y César Borgia.—Teoría del asesinato y de la traición.—*El Principe*, de Maquiavelo.—Consecuencias de estas costumbres sobre los caracteres.—Desarrollo de la energía, costumbre de las pasiones trágicas.—Benvenuto Cellini.—Fuerza del temperamento.—Riqueza de las facultades.—Verbosidad y alegría expansivas.—Vivacidad de la imaginación.—Violencia é impetuosidad de la acción.—Cómo preparan á los hombres estas costumbres y estos caracteres á que comprendan la representación del cuerpo humano.—Experiencia personal y habitual del cuerpo.—Aptitud para comprender las formas enérgicas y sencillas.—Sensibilidad por la belleza.—La vida y los gustos de un italiano del Renacimiento. 143

CAPÍTULO VI

Las condiciones secundarias (conclusión)

Resumen de las circunstancias indicadas.—Nacimiento espontáneo y universal de las artes del dibujo.—No son más que un fragmento de la decoración general.—Cuadros vivos en las calles.—El Triunfo de la Edad de Oro.—Los cantos carnavalescos.—El Triunfo de Baco y de Ariadna.—Condiciones generales necesarias para la producción de todas las grandes obras.—La originalidad personal.—La asociación simpática.—Ejemplos.—Los puritanos fundadores de los Estados Unidos.—Los ejércitos franceses durante la Revolución.—El taller en Italia en la época del Renacimiento.—El artista aprendiz y compañero.—Las compañías de maestros.—Las cenas del «Caldero».—

Las mascaradas de la «Llana».—El espíritu municipal.—Fiestas en Florencia por la entrada de León X.—Fiestas, encargos y rivalidades de los barrios y de las corporaciones.—Comprobación de la ley indicada.—Variaciones correspondientes al medio y al Arte.—La escuela mística.—La escuela naturalista y la invención de la forma idéal.—La escuela de Venecia.—La escuela de los Carraches.—La Grecia antigua.—La importación del Arte en los países extranjeros.—La relación indicada no es accidental, sino necesaria. 176

TERCERA PARTE

La pintura en los Países Bajos

CAPÍTULO PRIMERO

Las causas permanentes

Dos grupos de pueblos en la civilización europea.—Los italianos entre los pueblos latinos.—Los flamencos y los holandeses entre los pueblos germanos.—Carácter nacional del arte flamenco y holandés. 193

I.—La raza.—Oposición de las razas germánicas y de las razas latinas.—El cuerpo.—Los instintos y las facultades animales.—Desventaja de las razas germanas.—Ventajas de las razas germanas.—Aptitud para el trabajo y para la asociación libre.—Necesidad de la verdad. 194

II.—La nación.—Influencia del clima y del suelo.—Caracteres físicos de los Países Bajos.—Formación del espíritu positivo y del carácter tranquilo.—Límites del espíritu filosófico y literario.—Perfección precoz de las artes útiles.—Invenciones prácticas.—Las exterioridades, las costumbres y los gustos. 209

III.—El arte.—Inferioridad de la pintura en los otros pueblos germanos.—Causa de su insuficiencia en Alemania y en Inglaterra.—Excelencia de la pintura en los Países Bajos.—Causas de su superioridad.—Sus caracteres.—En qué es germánica.—En qué es nacio-

nal.—Predominio del colorido.—Razón de este predominio.—Analogía del clima de Venecia y del clima de los Países Bajos.—Diferencias del clima de Venecia y el clima de los Países Bajos.—Analogías y diferencias correspondientes en los pintores.—Rubens y Rembrandt. 226

F. SEMPERE Y C.^a EDITORES.—VALENCIA

OBRAS DE V. BLASCO IBÁÑEZ

- En el país del arte** (Tres meses en Italia).—1'50 ptas.
Cuentos valencianos.—Una peseta.
La Condenada (cuentos).—Una peseta.
Arroz y tartana (novela).—Tres pesetas.
Flor de Mayo (novela).—Tres pesetas.
La Barraca (novela).—Tres pesetas.
Entre naranjos (novela).—Tres pesetas.
Sónnica la cortesana (novela).—Tres pesetas.
Cafías y barro (novela).—Tres pesetas.
La Catedral (novela).—Tres pesetas.
El Intruso (novela).—Tres pesetas.
La Bodega (novela).—Tres pesetas.
La Horda (novela).—Tres pesetas.
La maja desnuda (novela).—Tres pesetas.
Oriente (viajes).—Tres pesetas.
Sangre y arena (novela).—Tres pesetas.
Los muertos mandan (novela).—Tres pesetas.
Luna Benamor (novela).—Tres pesetas.

ARGENTINA Y SUS GRANDEZAS

(SEGUNDA EDICIÓN)

Precio: 25 pesetas

C. O. BUNGE

Profesor en las Universidades de Buenos Aires y La Plata

LA EDUCACIÓN

Forma un abultado volumen en 4.º de cerca de 600 páginas, y es un acabado estudio de todos los sistemas de educación conocidos desde los tiempos primitivos hasta nuestros días.

Precio: 6 pesetas

BIBLIOTECA CIENTÍFICA

OBRAS PUBLICADAS

- Ernesto HÆCKEL.**—*Historia de la Creación de los seres según las leyes naturales.*—Obra ilustrada con grabados.—Dos tomos en 4.º
- P. LANFREY.**—*Historia política de los Papas.*—Traducción, prólogo y continuación hasta Pío X, por J. Ferrándiz.—Un tomo en 4.º
- A. RENDA.**—*El destino de las dinastías.* (La herencia morbosa en las Casas Reales).—Un tomo en 4.º
- J. FOLA IGÚRBIDE.**—*Revelaciones científicas que comprenden á todos los conocimientos humanos.*—Un tomo en 4.º
- David-Federico STRAUSS.**—*Nueva vida de Jesús.*—Traducción de J. Ferrándiz.—Dos tomos en 4.º
- P. J. PROUDHON.**—*De la creación del orden en la humanidad ó principios de organización política.*—Un tomo en 4.º
- José INGEGNIEROS.**—*Histeria y Sugestión.* (Estudios de Psicología clínica).—Un tomo en 4.º
- José INGEGNIEROS.**—*Simulación de la locura ante la Criminología, la Medicina Legal y la Psiquiatría.*—Un tomo en 4.º
- Luis BUCHNER.**—*La vida psíquica de las bestias.*—Un tomo en 4.º
- Augusto DIDE.**—*El fin de las religiones.*—Un tomo en 4.º
- Rafael ALTAMIRA.**—*España en América.*—Un tomo en 4.º
- C. O. BUNGE.**—*La Educación.*—Un tomo en 4.º de cerca de 600 páginas: Seis pesetas.

BIBLIOTECA DE LA MUJER

Arreglada por CARMEN DE BURGOS

- Modelos de cartas.*—UNA PESETA.
La cocina moderna.—UNA PESETA.
Arte de saber vivir.—UNA PESETA.
Salud y belleza.—UNA PESETA.
Las artes de la mujer.—UNA PESETA.
La mujer en el hogar.—UNA PESETA.
El arte de ser amada.—UNA PESETA.
Vademécum femenino.—UNA PESETA.
Arte de la elegancia.—UNA PESETA.
El tocador práctico.—UNA PESETA.
La mujer jardinero.—UNA PESETA.

OBRAS DE CARMEN DE BURGOS

- La mujer en España* (Conferencia).—UNA PESETA.
La voz de los muertos.—UNA PESETA.
Cartas sin destinatario (impresiones de viaje).—UNA PESETA.
Cuentos de Colombine (novelas cortas).—TRES PESETAS.
Los inadaptados (novela).—TRES PESETAS.

GIACOMO LEOPARDI

(SU VIDA Y SUS OBRAS)

Dos tomos: Seis pesetas.

HISTORIA DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA

POR J. MICHELET

Ilustrada con más de 1.000 grabados reproduciendo escenas de la Revolución, cuadros, estatuas, retratos, estampas, medallas, sellos, armas, trajes, caricaturas y modas de la época.—Traducida por primera vez del francés.—Traducción y prólogo de V. Blasco Ibáñez.

*Tres gruesos volúmenes encuadernados en tela,
á 10 pesetas cada uno.*

HISTORIA SOCIALISTA

POR JUAN JAURÉS

Esta obra, en la que han colaborado, bajo la dirección de Jaurés, los eminentes publicistas Julio Guesde, Gabriel Deville, Brousse, Henri Turot, Viviani, Fournière, Rouanet, Millerand, Andier, Herr, Dubreuilh, John Labusquière y Gérault-Richard, consta de 73 cuadernos, que forman cuatro abultados tomos, impresos en excelente papel satinado é ilustrados con numerosos grabados. La encuadernación es lujosa y sólida, y lleva en la cubierta una artística plancha dorada.

Precio de los cuatro tomos encuadernados, 40 pesetas

También se sirve por cuadernos de 40 páginas al precio de DOS REALES cada uno.

N70
T228

122509

AUTOR

TAINÉ, Hippolyte Adolphe.

TITULO

Filosoffa del Arte.

NOMBRE DEL LECTOR

701
T 1346

122509

R

