

ÍNDICE GENERAL

PRESENTACIÓN. A MODO DE ADVERTENCIA, <i>por Emilio Hidalgo-Serna</i>	IX
PRÓLOGO A LA SEGUNDA EDICIÓN	1
PRÓLOGO	7
INTRODUCCIÓN	13
1. ¿Los campos de lo bello y del arte son idénticos?	13
La tarea	13
Actualidad del arte	14
El arte en su significado existencial, como configuración de la realidad vital	14
¿El arte es una obviedad?	16
Teoría del arte y estética	17
Interpretación existencial del arte y reacción contra el esteticismo	18
2. El final de la poesía como «literatura»	19
Baudelaire: el poeta como testigo de la transcendencia	19
Rimbaud: el traslado de la acción poética desde la obra literaria a la existencia	21
Lautréamont: la autonegación de la poesía	22
El surrealismo como anti-literatura y anti-arte	23
Los problemas actuales como punto de partida para interrogar a los textos de la Antigüedad	26
Confusión de las categorías históricas. Necesidad de la tradición	27
3. Arte moderno y arte actual	28
El arte moderno como descubrimiento del mundo	28
El cambio de lugar y de tarea del arte	29
El problema del significado del arte actual	32

I. LO BELLO COMO ESPLENDOR Y PODER DE LA REALIDAD	
PRIMIGENIA. EL SIGNIFICADO ONTOLÓGICO DE LO BELLO	33
1. Las manifestaciones más antiguas sobre lo bello y el arte	33
¿Las categorías estéticas hacen justicia a las obras «bellas» de la Antigüedad?	33
La concepción pre-platónica de lo bello y del arte	34
Lo bello y lo bueno. Hesíodo	34
El significado ontológico de lo bello en Homero	36
Heráclito. Empédocles	42
Los pitagóricos. El canon de Policleto	43
2. Interpretación de dos pasajes del <i>Banquete</i> de Jenofonte	49
El problema	50
El poder de lo bello	50
Estructura del texto	51
La belleza como lo dominador y lo que marca la dirección	52
El carácter transcendental de lo bello	53
El carácter erótico de lo bello	54
Lo bello no es una creación subjetiva de un individuo, sino realidad ontológica	55
La pantomima de Ariadna y Dioniso	55
El poder de lo bello como fundamento de la comunidad humana histórica	56
El texto	57
Estructura del texto	59
Efecto directo de la belleza	59
La belleza y su poder (eros) como fuente de las habilidades del ser humano	60
Arte y artistas	61
El significado ontológico amplio de lo bello	62
3. Belleza de la naturaleza y belleza de las obras humanas.	
El problema del arte en Jenofonte	64
El presupuesto sensorial de lo bello	64
La belleza como propiedad de las cosas	65
Belleza, grandeza, figura, orden	66
La belleza de las obras humanas	67
El problema de la <i>kalokagathía</i>	69
El arte como mimesis	70
4. Consideraciones actuales	73
La actitud estética	73
Los museos como expresión de la actitud estética	74
La concepción ontológica de lo bello dentro del arte actual	77

II. LA CONDENA DEL ARTE. PLATÓN	85
1. El significado ontológico de lo bello	85
«El arte más allá del arte»	85
La belleza aparece dentro de unos límites; belleza exterior y belleza interior	86
Significado ontológico. Relación con el eros	88
Lo bello y su poder	90
Eros, impulso y procreación en lo bello	91
Rasgos platónico-ontológicos del arte cristiano-bizantino ...	93
Malentendidos de la actitud estética moderna	94
Las formas primigenias de Platón y el equilibrio universal de Mondrian	95
2. La definición del arte	97
El origen divino de la poesía	97
El significado originario de «mímesis»	98
Objeto de la imitación. Tres niveles de la realidad	101
Arte productivo y arte imitativo	102
La praxis humana como objeto de la poesía y de la música	104
La crítica de Platón al arte	105
La realidad vinculante como objeto digno del arte	107
El rechazo platónico de todo «esteticismo»	109
«Suprematismo». La no-objetividad como realidad primigenia	111
ILUSTRACIONES	115
III. EL SURGIMIENTO DE LA ESTÉTICA. ARISTÓTELES	131
1. Téchne y poíesis	131
El planteamiento del problema	131
Significado amplio del concepto «poética»	132
Diferencia y relación entre téchne y poíesis	133
La dualidad de forma y materia	133
La esencia del arte: la construcción de los mitos y la mímesis	134
2. Mímesis, mito y praxis	136
Significado original de los conceptos «mýthos» y «mímesis»	136
El objeto de la mímesis artística: la praxis humana	138
Aclaración del concepto «praxis»	138
El arte como mímesis de la praxis	139
El objeto del arte: las posibilidades humanas	141
La danza como fenómeno artístico	142
Lo bello como praxis consumada en la tradición preplatónica. El mito como totalidad sacra que da sentido	143

El mito como elemento principal de la tragedia	147
Arte y vida	148
Crítica de las poéticas doctrinales	149
Sonido, voz, lenguaje. La palabra como mimesis	150
El mito artístico	151
3. La separación de lo «bello» respecto del «ser»	153
Aplicación del concepto de belleza a campos ontológicos ...	153
Orden, simetría y unidad	154
El problema del universal poético	155
El arte como testimonio de la capacidad humana de trascender	156
El cambio del concepto de arte	156
IV. HELENISMO Y ANTIGÜEDAD TARDÍA	161
1. Rasgo ontológico fundamental de la teoría de lo bello en la Antigüedad	161
2. La justificación pedagógica del arte. Plutarco, Quintiliano ...	163
3. El estoicismo	165
El concepto ontológico de lo bello en Séneca	165
La teoría del arte de Séneca	167
4. Cicerón	171
El concepto del «sentimiento natural» de lo bello	171
Belleza y utilidad	173
5. Filóstrato. Teoría de la fantasía artística	175
6. Vitruvio	177
7. Horacio	179
La poesía y la fantasía en el origen de la comunidad humana	179
8. La última interpretación ontológica del arte en la Antigüedad	182
Plotino	182
La tarea del poeta. El escrito <i>Sobre lo sublime</i>	184
CONCLUSIÓN	187
Pensamiento ontológico y técnica poética	187
De la apariencia a la realidad. Dadaísmo y surrealismo	190
La unidad de las artes y la vida. La Bauhaus	191
La superación del mundo aparente. El Jinete Azul, Kandinsky	193
TEXTOS	199
Jenofonte	201
Platón	211
Cicerón	229
Horacio	233
Vitruvio	237

Séneca	243
Plutarco	248
Pseudo-Longino	251
Luciano	260
Filóstrato	264
Plotino	275
CRONOLOGÍA	285
BIBLIOGRAFÍA	287
PROCEDENCIA DE LAS ILUSTRACIONES	303
ÍNDICE DE NOMBRES	307
ÍNDICE DE CONCEPTOS	311