

SUMMA ARTIS

HISTORIA GENERAL DEL ARTE

XXXVIII

FIN DE SIGLO Y LOS PRIMEROS "ISMOS" DEL XX (1890 - 1917)

SIMÓN MARCHÁN FIZ

Espasa Calpe

	Páginas
PROLOGO	9
I. PARIS 1900. LAS ESTRIBACIONES DECIMONÓNICAS EN LA PINTURA	13
El «arte nuevo» en la capital de lo moderno.—El «impresionismo» tardío en Francia (E. Degas, A. Renoir, C. Pissarro, C. Monet).—Las consagraciones del postimpresionismo (P. Gauguin y P. Cézanne).—La impronta del Simbolismo: los Nabis, E. Munch, P. Picasso.	
II. LA TRANSICIÓN AL SIGLO XX EN LA ARQUITECTURA, LAS ARTES DECORATIVAS Y LA URBANÍSTICA EN EUROPA ...	57
El estilo 1900: Los intercambios Bruselas-París y el <i>Art Nouveau</i> (H. van de Velde, V. Horta, H. Guimard y otros).—El clasicismo estilístico y el «estilo libre» en la arquitectura y la urbanística inglesas (<i>Arts and Crafts</i> , Ch. R. Mackintosh, La ciudad jardín).—Berlage y Holanda.—Gaudí y la síntesis modernista.—El racionalismo de ascendencia goticista o clasicista en Francia (A. Perret y otros, La ciudad industrial de T. Garnier, el joven Le Corbusier).	
III. LA ARQUITECTURA DE CHICAGO EN EL MARCO AMERICANO (1890-1915)	111
La arquitectura del «renacimiento americano» y la emergencia de lo moderno (<i>City beautiful</i>).—Las arquitecturas de la gran ciudad: Chicago y Nueva York.—La arquitectura de F. L. Wright en el contexto de la «Escuela de la pradera».	
IV. LA ARQUITECTURA, LA PINTURA Y LAS ARTES APLICADAS EN LA VIENA «FIN DE SIGLO» (1897-1918)	161
Las reacciones al arte del Ring: La Secesión.—Los artistas de la Secesión: Gustav Klimt y Otto Wagner.—La <i>Wagnerschule</i> , J. Hoffmann y los Talleres vieneses.—Adolf Loos y Oskar Kokoschka.	
V. LA RENOVACIÓN DE LAS ARTES APLICADAS Y LA ARQUITECTURA EN LA ALEMANIA GUILLERMINA	219
Los movimientos reformistas y la Colonia de Artistas en Darmstadt (1901-1914).—El funcionalismo del <i>Werkbund</i> en el diseño y la arquitectura (1907-1914).—Las casas de campo y la «ciudad jardín» en el funcionalismo artesanal: Muthesius y Tessenov.—Vanguardia neoclasicista y tipologías industriales: Behrens, Muthesius, Gropius y otros.—Colonia 1914: Clasicismo, anticlasicismo y los inicios del expresionismo en la arquitectura (H. Poelzig, B. Taut).	
VI. EL AÑO 1905: LOS PRIMEROS ISMOS PICTÓRICOS DEL SIGLO XX EN FRANCIA Y ALEMANIA	277
El año 1905: El nacimiento del fauvismo en Francia.—Las dos fases del fauvismo (1905-1907).—En los umbrales del arte nuevo en Alemania y la formación de <i>El Puente</i> (1892-1910).—Obra gráfica y pintura de <i>El Puente</i> en la época de Dresde (1905-1910).—Fauvismo, clasicismo y primitivismo.—Las grandes «composiciones decorativas» de Matisse y la condensación de la sensación.	

VII.	NACIMIENTO Y EVOLUCIÓN DEL CUBISMO (1907-1914): BRAQUE, PICASSO Y J. GRIS	333
	El primitivismo de Picasso entre el año 1906 y el 1907.— <i>Las señoritas de Avignon</i> , una obra de transición.—La fase temprana del cubismo bajo la sombra del primitivismo y de Cézanne.—El cubismo analítico (1909-1910).—Lo analítico se vuelve hermético (1910-1912).—El cubismo sintético y el principio <i>collage</i> (1912-1914).—Los inicios de Juan Gris.	
VIII.	LA ESCUELA CUBISTA EN FRANCIA Y SUS PINTORES (1910-1914)	393
	La formación de la Escuela cubista.—Los pintores cubistas: la Sala 41 (H. Le Fauconnier, A. Gleizes, J. Metzinger, R. Delaunay, E. Léger).—El grupo de Puteaux (E. Picabia, R. de la Fresnaye, A. F. Hote) y los hermanos Duchamp.—El Orfismo y los inicios de la «pintura pura» en Francia (1912-1914).	
IX.	LA ESCENARIATURA DEL NOVECIENTOS (1900-1917)	441
	El <i>risorgimento</i> y el futurismo como primer ismo de la vanguardia entre Italia y París.—Los inicios de la pintura futurista (1909-1911).—Las relaciones conflictivas entre los futuristas y los cubistas.—El futurismo entre 1912 y 1917.—La arquitectura en la «reconstrucción futurista del universo».—El contrapunto «metafísico» de De Chirico (1910-1917).	
X.	LOS EXPRESIONISMOS Y LOS ORIGENES DE LA ABSTRACCIÓN EN ALEMANIA (1910-1917)	493
	La formación de <i>El Jimete Azul</i> en Munich.—W. Kandinsky y el «expresionismo abstracto» (1910-1914).—Los pintores de <i>El Jimete Azul</i> (E. Mare, Los expresionistas del Rin, A. Macke y P. Klee) y las influencias de Delaunay en Alemania.—La consolidación de lo moderno en Berlín.—El expresionismo en la naturaleza.—El expresionismo cubo-gotista.—El expresionismo urbano (A. Macke, E. L. Kirchner, I. Meidner, G. Grosz, 1912-1917).	
XI.	LA TRAMA DE LO NUEVO EN DIVERSOS PAÍSES EUROPEOS Y EN AMÉRICA	551
	Los futuristas y el orfismo.—El grupo cubista de Praga y sus incursiones en la arquitectura y el diseño (1910-1914).—El postimpresionismo (Grupo de Camden, Bloomsbury) y el vorticismismo en Inglaterra (1905-1915).—Los inicios del modernismo en los Estados Unidos (la <i>Armory Show</i> y el Sincromismo, 1908-1917).	
XII.	EL NACIMIENTO DEL ARTE INOBJETIVO EN HOLANDA Y RUSIA (1890-1917)	589
	Del simbolismo al «cubismo abstracto» en Holanda (1890-1912).—Los orígenes del arte inobjetivo en Holanda (1912-1917) y Piet Mondrian.—Los orígenes impresionistas y simbolistas de la vanguardia rusa (1896-1917).—El neoprimitivismo en Rusia (M. Larionov, N. S. Goncharova, K. Malevich, V. Tatlin, M. Chagall).—Una fase de experimentación: el cubismo, el rayonismo y el cubofuturismo (1912-1915).—K. Malevich y los inicios del suprematismo.	
XIII.	LOS INICIOS DE LA ESCULTURA MODERNA	639
	El preludeo al nuevo siglo y los «escándalos» de A. Rodin.—La revisión del clasicismo: A. Maillol y lo mediterráneo en Francia y España.—P. Gauguin y las variantes del primitivismo en torno a 1906 en París: Picasso y Matisse.—Las reacciones antielásticas (la escultura expresionista, A. Modigliani) y la escultura de Brancusi.—La escultura cubista y futurista y los inicios de la constructivista en Francia y Rusia (1912-1917).	
	BIBLIOGRAFÍA	709
	Bibliografías generales	711
	Bibliografía de los capítulos	714
	ÍNDICE ALFABÉTICO	729
	ÍNDICE DE MATERIAS	765