

El arte catalán

Enciclopèdia Catalana

Alianza Editorial

**Alexandre
Cirici Pellicer**

INDICE

LA ARQUITECTURA CATALANA

PRIMERA PARTE

LOS CONCEPTOS Y LAS FORMAS

I. LA TIERRA Y EL TRABAJO	11
Continente y litoral, 11.—Inserción de la población en el paisaje, 12.—Urbanismo, 14.—Las calles y las plazas, 14.—Cabañas y barracas, 15.—Sistemas de construcción de los muros, 16.—Las cubiertas, 17.—La piedra labrada, 17.—La obra de alfarero, 18.	
II. CONCEPTOS FUNDAMENTALES	19
La organización general de los edificios, 19.—Los entoldados, 21.—El espacio interior, 21.—Interior y exterior, 22.—Pureza, 22.—Circulación, 24.	
III. LA PLÁSTICA	25
La masa, 25.—Los llenos y los vacíos, 26.—Los ejes, 26.—La ortogonalidad, 28.—El muro, 29.—Puertas y ventanas, 29.—El pilar y la columna, 29.—Los techos, 30.—Las torres, 31.	
IV. LAS PROPORCIONES	33
Moderación, 33.—Horizontalidad, 34.—Ritmo y medida, 34.—Dimensiones, 35.	

V. EL EQUIPAMIENTO	38
El tratamiento de la piedra, 38.—El recubrimiento exterior de los muros, 39.—Recubrimientos interiores, 40.—La luz, el aire, el calor, 41.—Los animales y las plantas. La jardinería, 42.	

SEGUNDA PARTE

BIOGRAFIA DE LA ARQUITECTURA CATALANA

I. LA ELABORACIÓN DE LAS FORMAS INICIALES	47
Los orígenes, 47.—La época de las colonizaciones, 49.—La asimilación popular, 50.	
II. EL AMANECER DE LA EXPRESIÓN PROPIA (SIGLOS IX-XII)	55
Situación geográfica, 55.—Las dos arquitecturas del siglo ix, 56.—Los edificios procalifales del siglo x, 56.—El área del Primer Románico, 57.—La aparición de la nave con bóveda de piedra, 59.—La última arquitectura columnaria, 59.—La basílica cupular, 60.—El Segundo Románico, 62.—Las catedrales cistercienses, 63.	
III. EL MEDIODÍA (SIGLOS XIII Y XIV)	64
La transformación del siglo xiii, 64.—El estilo occitano, 65.—Los tipos de arco diafragma, 65.—La transformación de la influencia francesa, 67.—El tipo de nave única, 69.—Las grandes salas de tres naves, 71.—Las estructuras geométricas regulares, 71.	
IV. LA TARDE (SIGLOS XV Y XVI)	73
La entrada de la fantasía, 73.—Las Lonjas, 74.—Guillem Sagrera, 75.—Arquitectura catalana en Italia, 75.—Palacios del Cuatrocientos y del Quinientos, 76.—Los grandes edificios corporativos, 77.—Las casas señoriales fantásticas, 80.	
V. EL PERÍODO VALENCIANO	81
La capitalidad de Valencia, 81.—El espejismo de Italia, 82.—Los patios ritmados, 82.—El avance del italianismo, 83.—El barroquismo, 85.—Los espacios barrocos, 86.—Fachadas plásticas, 87.—Esgrafiados y estucos de color, 88.—Las columnas salomónicas, 89.—El eco del arte cortesano francés, 89.	
VI. EL PERÍODO INDUSTRIAL (SIGLOS XIX Y XX)	92
El desarrollo de las industrias y las ciudades, 92.—El neoclasicismo, 94.—El romanticismo, 95.—El modernismo, 96.—Antoni Gaudí, 96.—El mediterraneanismo, 98.—El funcionalismo, 99.—La última etapa, 100.	

LA ESCULTURA CATALANA

PRIMERA PARTE

CONCEPTOS FUNDAMENTALES

I. MATERIA Y PENSAMIENTO	107
La Geografía y los materiales, 107.—El uso de los materiales, 108.—La educación plástica, 109.—La sugestión corporal, 110.	

II. EL TRABAJO DEL ESCULTOR	113
Masa y espacio, 113.—Composición, 114.—Experiencias populares, 114.— Les Falles, 115.—La organización del trabajo, 117.	

SEGUNDA PARTE

BIOGRAFIA DE LA ESCULTURA CATALANA

I. DE LA FORMA ARTRÓPODA A LA VERTEBRADA Y DE LA VERTEBRADA A LA ARTRÓPODA	123
Teocentrismo y antropocentrismo, 123.—Precedentes, 124.—El acento sagrado, 124.—Ecos de Egipto, de Cartago y de Grecia, 125.—Escultura ibérica, 126.—El hombre, medida de todas las cosas, 127.—Una plástica de gente de acción, 129.—El friso narrativo, 130.—Del espacio alejandrino a los símbolos, 132.—Abstracción y reflejos asiáticos, 133.	
II. EL SISTEMA ENCADENADO	135
El cruce de tres corrientes, 135.—Cluny, 136.—El signo irlandés de la Eternidad viva, 136.—Los capiteles omeyas, 138.—La encrucijada del siglo x, 138.—La creación de la escultura monumental con figura humana, 139.—Definición de la plástica románica, 140.—La creación de los tímpanos esculpidos, 143.	
III. LA PLÁSTICA TURGENTE Y CEÑIDA	145
La primera tendencia a la civilización urbana, 145.—El estilo estriado y el de botón de flor, 146.—Una amplia visión del Universo, 148.—Los grandes claustros, 150.—De la elegancia a la fuerza, 151.—La escuela occidental, 152.—Escultura trovadoresca, 154.—Las Majestades, 155.—Los Descendimientos, 157.—La Virgen sedente, 158.	
IV. EL SISTEMA COMPENSADO	160
La transformación del Doscientos, 160.—La aportación italiana, 160.—El eco humano, social y político de Francia, 161.—Franciscanismo y economía de provecho, 162.—La escultura gótica del Doscientos, 162.—El estilismo monárquico de Jaime II, 163.—Los valores táctiles planchados, 163.—Creación del retablo de piedra, 164.—Obras trescentistas italianas, 165.—El estilo rígido y excavado, 167.—La primera escultura sentimental, 167.	
V. DE LA LLAMA A LA ACTITUD	169
Unidad y disociación, 169.—Estilo caballeresco y empirismo contable, 169.—La irradiación de Borgoña y de Toscana, 170.—Los escultores románticos del Flamígero, 171.—Los grandes creadores del Cuatrocientos: Guillem Sagrera y Pere Joan, 173.—El aura clásica, 178.	
VI. EL RESPLANDOR QUE LATE	181
La hora barroca, 181.—La sociedad barroca catalana, 183.—Naturalismo y expresión, 183.—El núcleo de Manresa, 184.—El núcleo de Vic, 185.—El núcleo de Valls, 186.—El núcleo de Valencia, 187.—El pesebrismo, 188.	
VII. DE LA SUPERFICIE AL ESPACIO	190
Neoclasicismo y Romanticismo, 190.—El Modernismo, 191.—De la estructura al espacio, 192.—El Neoclasicismo, 192.—El Romanticismo, 193.—El	

Realismo, 195.—El Modernismo, 196.—El primer mediterraneanismo, 198.—
La segunda generación mediterraneanista, 199.—Los captadores del espacio y
del tiempo, 202.—La concreción orgánica, 203.

LA PINTURA CATALANA

PRIMERA PARTE

CONCEPTOS FUNDAMENTALES

I. LA GEOGRAFÍA Y LOS MATERIALES	209
Una determinación étnica, 209.—Dos geologías y dos mentalidades, 210.— Los dos dialectos de la pintura, 211.—La receptividad, 213.—La expansión, 214.	
II. EL SENTIDO DEL TIEMPO	218
Simultaneidad, 218.—La descomposición del tiempo, 219.—La presencia, 221.	
III. EL SENTIDO DEL ESPACIO	223
Frontalidad y arquetipo, 223.—Masa y espacio, 224.—Forma y ritmo, 225.	
IV. COLOR, LUZ Y TEXTURA	228
El deslumbramiento, 228.—Los colores como lenguaje, 230.—El oro, 231.— Topología de la luz, 232.—La textura, 233.	
V. LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO	236
De la cueva sagrada al taller, 236.—«Scriptoria» eruditos y muralistas manuales, 237.—Del artesano vagabundo al estudio urbano, 237.—La pin- tura para los grandes de la tierra, 237.—Clientela burguesa y encargos ofi- ciales, 238.—La época de los marchantes internacionales, 239.	

SEGUNDA PARTE

BIOGRAFIA DE LA PINTURA CATALANA

I. LAS FORMAS INICIALES	243
El primer antropocentrismo, 243.—El esquematismo de los primeros paye- ses, 245.—La aportación helénica, 246.—La cerámica ibérica, 247.—Musi- varia clásica, 248.—Los mosaicos del cristianismo imperial, 248.	
II. EL FUEGO DE LOS VIDENTES (SIGLOS VI AL XI)	251
Pintura visigótica, 251.—Los sueños paradisíacos africanos, 253.—Las Bi- blias más ilustradas del mundo, 254.—El muralismo simbólico y fantástico del siglo x, 256.—El adiós al arte visionario y mítico, 257.—La llegada del muralismo benedictino, 258.	
III. LA AFIRMACIÓN MONUMENTAL (SIGLO XII)	260
Universalidad y monumentalidad, 260.—El último arte libre, 261.—Monu- mentalidad en el país de Erill, 261.—Evolución decorativa de la primera	

	grandeza, 263.—Hacia el pictoricismo plástico, 266.—El idealismo de la Seu d'Urgell, 267.—Escuelas del Rosellón y de Ripoll, 268.—Talleres de Vic, 269.—La escuela de Barcelona, 270.—La pequeña pintura, 271.	
IV.	EL GUSTO POR NARRAR (SIGLO XIII)	272
	Del idealismo a la vida cotidiana, 272.—La aparición del arte monárquico, 274.—El linealismo mural, 275.—El linealismo portátil, 276.	
V.	LA ALEGRÍA COMEDIDA	278
	El resplandor de la talasocracia, 278.—La poesía hedonista de Paterna, 279.—La poesía hedonista de Manises, 279.—El otoño del linealismo mural, 280.—La llegada del sienismo, 280.—La primera corporeidad florentina, 282.—Los grandes retablos italianizantes, 284.—El alba del Estilo Internacional, 286.—Acento sobre el lirismo, 287.	
VI.	LA PRIMERA MELANCOLÍA (PRIMERA MITAD DEL SIGLO XV) ...	290
	Mirando hacia el destino individual, 290.—Romanticismo flamígero germánico, 291.—El contrapunto colorista popular, 291.—La primera pintura personal, 292.—Bernat Martorell, 294.—El romanticismo áulico en el ámbito del Real Valenciano, 297.	
VII.	EL REALISMO ÓPTICO (2. ^a MITAD DEL SIGLO XV)	299
	La fascinación eyckiana, 299.—Luz y color, 300.—De la melancolía a la grandeza, 301.—Ecos del dulce Loira y del Adriático, 302.	
VIII.	LA SENSUALIDAD INTELECTUAL (SIGLO XVI)	306
	Sonrisa, estudio y comedimiento, 306.—El realismo de los mundos artificiales, 307.—Los renacentistas de Valencia, 309.—El grupo de Girona, 310.—El grupo de Barcelona, 311.—El manierismo, 311.	
IX.	VIDA Y ABSOLUTO (SIGLO XVII)	315
	Absolutismo y empirismo, 315.—Los tenebristas, 318.—Los barrocos, 319.—Masas y paisajes, 321.—Pintura absolutista, 323.	
X.	DE LA DIVERSIÓN A LA ILUSIÓN (SIGLO XVIII)	321
	La metamorfosis del Setecientos, 325.—La pintura rococó, 326.—El clasicismo preceptivo, 327.—El academicismo, 330.—El progresismo neoclásico, 331.	
XI.	DEL PENSAMIENTO AL CORAZÓN (1. ^a MITAD DEL SIGLO XIX) ...	335
	Del ideal al sueño; del sueño al objeto y del objeto a la sensación, 335.—El idealismo del imperio, 336.—El academicismo purista, 338.—Los nazarenistas, 341.—Litografías románticas, 342.	
XII.	LA VERDAD VISUAL (SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX)	345
	Sentido del realismo, 345.—Los grandes realistas, 346.—El intimismo neerlandizante, 348.—La escuela de Olot y el Paisajismo realista, 349.—La polémica del realismo, 350.—El luminismo, 351.—De la historia a la anécdota, 353.—El lirismo del paisaje melancólico, 354.—El Naturalismo, 355.—El grupo de Sitges y el Impresionismo, 356.	

XIII.	SÍMBOLO Y FORMA (1. ^a MITAD DEL SIGLO XX)	359
	El ascenso hacia la irradiación mundial, 359.—El momento de la integración, 360.—El Modernismo, 361.—Los promotores del Modernismo, 362.—El ala blanca simbolista, 363.—El ala negra y la Colla del Safrà, 363.—Nonell, 364.—Los seguidores de Sorolla, 365.—Postimpresionismo, 365.—Divisionismo, 366.—Los decoradores, 368.—La aparición de la pintura abstracta, 369.—El fauvismo en Cotlliure, el cubismo en Ceret, 371.—El estructuralismo, 372.—El <i>Noucentisme</i> , 373.—El mediterraneanismo, 374.—Los especulativos, 376.—Los evolucionistas, 378.—Dadá y el 391, 379.—El Surrealismo diagramático, 380.—El Surrealismo visionario, 382.—La etapa internacional, 384.—Los decorados de los Ballets Rusos, 386.	
XIV.	LA PLÁSTICA DE LA ENERGÍA (LA POSGUERRA)	387
	La integración, 387.—Los formalistas, 388.—Los neo-expresionistas, 390.—El neorrealismo, 390.—De los abstractistas a la abstracción estructural, 392.—La pintura mágica, 393.—El informalismo, 395.—El ingenuismo, 398.	