

ÍNDICE DE CAPÍTULOS

1. Arte prehelénico	3
2. Arte griego arcaico hasta las guerras médicas	33
3. Arte griego posterior a las guerras médicas	59
4. Arte en la época de Pericles	87
5. Arte griego del siglo -IV	115
6. Arte helenístico	153
7. Arte etrusco	197
8. Orígenes del arte romano y período republicano	219
9. Arte de la época de Augusto y sus sucesores	235
10. Arte romano de los Flavios y Antoninos	267
11. Arte provincial y militar romano	293
12. Arte tardorromano	311

El Mosaico de las Tres Gracias (Museo Arqueológico de Barcelona) fue hallado en el curso de la demolición de un convento barcelonés y formaba, probablemente, parte de unas termas. Las Tres Gracias, viejo y querido tema, es la versión refinada y mórbida del ideal que presidió la vida griega: el hombre, medida de todas las cosas. Griegas por la temática, romanas por la factura y técnica del mosaico, estas Tres Gracias pueden ser una síntesis del antiguo mundo mediterráneo, cuya herencia todavía subsiste en lo que de mejor tiene nuestra cultura.

ÍNDICE DE CAPITULOS

1. Arte prehistórico por Louis-René Nougier	3
2. Arte egipcio predinástico y del Antiguo Imperio	39
3. Arte egipcio de los Imperios Medio y Nuevo	67
4. La pintura egipcia por Christiane Desroches Noblecourt	103
5. Arte egipcio tardío	145
6. Arte sumerio y acadio	157
7. Arte babilónico y asirio	183
8. Arte del Irán antiguo	211
9. Arte precolombino de México por Paul Gendrop	229
10. Arte maya por Alberto Ruz Lhuillier	267
11. Culturas de los Andes por José de Mesa y Teresa Gisbert	283

Este Bisonte pintado en la cueva de Altamira, una obra maestra realizada hace más de quince mil años, nos introduce en la historia del Arte: el fabuloso mundo de imágenes que han creado los hombres a través de su historia, en el que quedan reflejados el pensamiento, los deseos y también los temores de los seres humanos a través de los siglos que nos han precedido. Esta imagen pintada en la oscuridad de la cueva de Altamira sirve de portada al primer volumen de nuestra obra, volumen dedicado al arte prehistórico y al de las civilizaciones más antiguas.

ÍNDICE DE CAPÍTULOS

1. Arte paleocristiano de Occidente	
por Pedro de Palol	3
2. Arte paleocristiano de Siria y Palestina. Arte copto	43
3. Edad de oro del arte bizantino	65
4. Segunda edad de oro bizantina	93
5. Expansión del arte bizantino	125
6. Raíces prehistóricas del arte medieval	149
7. Arte germánico, ostrogodo y merovingio	157
8. Arte prerrománico visigodo, asturiano y mozárabe	169
9. Arte prerrománico anglo-irlandés. Arte de los vikingos	189
10. Arte prerrománico carolingio	201
11. Arte románico en Francia	223
12. Arte románico en España	253
13. Arte románico en Italia	285
14. Arte románico en el resto de Europa	305

Como introducción al mundo cristiano de la Alta Edad Media, hemos elegido este ángel azul. Pertenece a los mosaicos paleocristianos del ciclo cristológico de San Apolinar Nuovo de Ravena, realizados hacia 495. Su delicado expresionismo, en toda una gama de azules y blancos, y su carácter plano, adaptado a un interior arquitectónico, contrastan con el mundo de estatuas exentas, dominadoras del espacio, que caracterizó durante un milenio el arte del Mediterráneo clásico, griego y romano.

ÍNDICE DE CAPÍTULOS

1. Arquitectura cluniacense y cisterciense	3
2. Arte gótico en Francia	21
3. Arte gótico en España	57
4. Arquitectura gótica en Italia	99
5. Arte gótico en el centro y norte de Europa	119
6. Arte gótico en Inglaterra y el Oriente Latino	143
7. Arte de Oriente Medio bajo partos y sasánidas	161
8. Arte islámico	169
9. Arte en la India antigua y clásica	207
10. Arte en la India medieval por Jeannine Auboyer	225
11. Arte del sureste asiático	261
12. Arte de China	271
13. Arte del Japón	285
14. Estampa japonesa por Janette Ostier	297

La última fase artística de la Edad Media, el gótico tuvo su origen en el norte de Francia mediado el siglo XII. Un siglo después se había extendido por toda Europa la bóveda de crucería y el arco apuntado, el naturalismo y la humanización de la escultura, el brillante colorido, la anécdota, los fondos arquitectónicos y paisajísticos en miniaturas y vitrales. Esta página, de uno de los libros que Pol de Limburg iluminó para el duque de Berry, resume perfectamente todo ello en su versión del encuentro de los Reyes Magos camino de Belén (principios del siglo XIV).

ÍNDICE DE CAPÍTULOS

1. Antecedentes del Renacimiento. Escultores pisanos	3
2. Orígenes de la pintura italiana medieval. Giotto	17
3. Pintura de los siglos XIV y XV en Siena	37
4. El arte de Flandes durante el siglo XV	59
5. La arquitectura florentina. Brunelleschi	93
6. Los grandes escultores toscanos del siglo XV	129
7. Donatello por Giorgio Castelfranco	159
8. Pintura del primer Renacimiento	173
9. Botticelli por Luciano Berti	231
10. Leonardo de Vinci por Marco Rosci	263

La intersección de la nave (en el sentido vertical) y del transepto (en el horizontal) de la iglesia de San Lorenzo, en Florencia, fue cubierta por Brunelleschi, hacia 1425, con esta cúpula sobre pechinas. La potente cúpula está perforada por una pequeña linterna que disuelve desde el centro su dulce penumbra. El equilibrio de líneas del interior de San Lorenzo, los amplios volúmenes de aire comprendidos entre sus superficies planas o curvas, y la sutil graduación de la luz que penetra desde el exterior, configuran el nuevo sentido del espacio creado por Brunelleschi. Es el espacio típico del primer Renacimiento, período al que está consagrado este volumen.

ÍNDICE DE CAPÍTULOS

1. Pintura del siglo XVI en la Italia Central. El manierismo	3
2. Escultura italiana del siglo XVI. Miguel Angel	47
3. La arquitectura italiana del siglo XVI	65
4. La escuela de pintura veneciana	103
5. Tiziano por Emma Micheletti	133
6. El Renacimiento en España	163
7. El Greco por Julián Gállego	191
8. El Renacimiento en Francia	223
9. Pintura flamenca y holandesa del siglo XVI	247
10. El Renacimiento en Europa Central	267
11. Durero por Rüdiger an der Heiden	285
12. Lucas Cranach por Rüdiger an der Heiden	311

El arte del Renacimiento durante el siglo XVI, al que dedicamos este volumen, corresponde a un periodo de honda crisis religiosa, moral, política y filosófica que se refleja en el Humanismo, fenómeno característico de este momento, y en el arte manierista que es su imagen estética. Este detalle de una obra de Hieronymus Bosch pintada a principios del siglo XVI (El jardín de las delicias, Museo del Prado), con su erotismo angustiado y sus seres inquietantes, nos introduce en el mundo de los humanistas, un mundo turbado que mezclaba la ciencia de los antiguos con los conocimientos esotéricos de la Cábala y de la alquimia.

ÍNDICE DE CAPÍTULOS

1.	Arte barroco en Italia	3
2.	Caravaggio y el “caravaggismo” por Damián Bayón	37
3.	Arte barroco en España	61
4.	Velázquez por Julián Gállego	89
5.	El “Grand Siècle” francés	127
6.	Arte barroco en Flandes y Holanda	159
7.	Rubens por Damián Bayón	189
8.	Rembrandt por Pierre Descargues	219
9.	Vermeer de Delft por Pierre Descargues	251
10.	Arte barroco en Inglaterra, Europa Central y Rusia	281

La primera fase del Renacimiento fue la época del triunfo de la razón, pero ya vimos en el tomo anterior que esta confianza absoluta en ella fue rota por la grave crisis moral y religiosa del siglo XVI, y que ello marcó profundamente la sensibilidad y el arte de aquel tiempo. El siglo XVII, la época del barroco, al que está dedicado este volumen, se encontró ante una alternativa inquietante para decidir sobre el destino humano: la salvación depende de la gracia o de las obras. La sensibilidad de este período refleja esta compleja situación psicológica mediante la exaltación del dinamismo y de la vitalidad de una angustia existencial. Tales características son las que pueden apreciarse en esta obra de Zurbarán: El padre Vizcaya (sacristía del monasterio de Guadalupe, Cáceres).

ÍNDICE DE CAPÍTULOS

1. El estilo rococó y su significación	3
2. Pintura y escultura francesas en el siglo XVIII	21
3. La pintura italiana en el siglo XVIII	37
4. La escuela pictórica inglesa	51
5. La arquitectura del siglo XVIII en España	71
6. Barroco y rococó en Hispanoamérica	83
7. La reacción neoclásica	97
8. Escultura y pintura españolas del siglo XVIII	115
9. Francisco Goya por J. Gudiol Ricart	125
10. Pintura romántica	155
11. Pintura posromántica en Inglaterra. Prerrafaelistas	173
12. Pintura francesa posromántica	185
13. Edouard Manet por M. Olivar Daydí	207
14. El impresionismo. Rodin	233
15. El postimpresionismo. Seurat y Cézanne	265
16. Van Gogh y Toulouse-Lautrec	281

Este detalle del retrato de Miss Louise O'Murphy (Museo del Louvre, París), pintado por François Boucher, nos introduce en el arte del siglo XVIII con la expresión de dos de sus más típicas características: la atmósfera de un lujo refinado propia del rococó y el descubrimiento de un sentimiento nuevo, la intimidad, expresado aquí por la naturalidad aparente y el desembarazo de la actitud. La intimidad será una constante de la pintura de todo el siglo XIX de la que trata la segunda parte de este volumen.

ÍNDICE DE CAPÍTULOS

1. Gauguin	
por Raymond Cogniat	3
2. Simbolismo y “nabis”	
por Pierre Courthion	17
3. Revolución industrial y arquitectura	
por Michel Ragon	41
4. Modernismo	
por Alexandre Cirici	61
5. Fauvismo	
por Raymond Cogniat	105
6. Cubismo	
por Guy Habasque	131
7. El arte “naïf”	
por Max-Pol Fouchet	167
8. La Escuela de París	
por Raymond Cogniat	185
9. Abstracción geométrica	
por L. C. Jaffé	211
10. Expresionismo	239
11. Dadá o la función de repulsa	
por Patrick Waldberg	285

Con este volumen iniciamos el estudio del arte del siglo xx. La rapidez de los cambios de que es testigo nuestro tiempo se refleja exactamente en la vertiginosa evolución de las artes. Este fragmento de Pastoral tahitiana (Museo Pushkin, Moscú), cuadro pintado por Gauguin en 1892, ejemplifica una de las conquistas más importantes del arte contemporáneo: la conquista de la libertad. Formas y colores puros toman el pretexto de la realidad visible y se organizan libremente para expresar ideas que nuestros ojos no pueden ver: la felicidad ingenua y terrible de los pueblos salvajes, no contaminados por la civilización, que viven con la misma intensidad con que la naturaleza muestra su fuerza al agitar el cuerpo de los animales y al hacer brotar las orquídeas simultáneamente bellas y monstruosas.

ÍNDICE DE CAPÍTULOS

1. Surrealismo	
por Patrick Waldberg	3
2. Arquitectura del siglo XX	
por Udo Kultermann	47
3. Diseño industrial	
por Gillo Dorfles	101
4. Expresionismo abstracto	
por Pierre Restany	129
5. Arte cinético y "op art"	
por Frank Popper	157
6. "Pop art"	181
7. Escultura del siglo XX	
por Michel Conil Lacoste	211
8. Últimas tendencias	
por Maria Lluïsa Borràs	263
Índice alfabético	285

Este "mobile" de Alexander Calder, titulado Vuelo de pájaros (Museo de Arte Moderno, París), expresa las características esenciales de la revolución operada en el arte del siglo XX: ruptura de todas las convenciones artísticas admitidas durante siglos, libertad de invención y búsqueda de nuevos lenguajes plásticos. En este "mobile" de Calder, la escultura ha dejado de ser monocroma, estática y maciza, para convertirse en una creación brillantemente coloreada, agitada por el movimiento y casi desmaterializada al incorporar a su estructura el aire y el espacio vacío en que se mueve.