

SUMARIO

1 **COMPRENDER LA OBRA DE ARTE**

2 LAS CLAVES DEL ARTE

- 2 • La lectura de una obra de arte
- 4 • El color
- 6 • La luz
- 8 • La forma
- 10 • El movimiento
- 12 • El espacio
- 14 • La composición
- 16 • La expresión
- 18 • Las proporciones
- 20 • La tensión
- 22 • La síntesis
- 24 • El arte en su contexto: el mercado

26 LAS TÉCNICAS DEL ARTE

- 26 • La pintura
- 30 • El dibujo
- 32 • El grabado
- 34 • La escultura
- 38 • La arquitectura

43 **HISTORIA DEL ARTE**

44 PRIMERAS CIVILIZACIONES

- 44 • **Prehistoria. Los orígenes del arte**
Las manifestaciones paleolíticas
La expresión simbólica de la revolución neolítica
- 46 • **El Egipto de los faraones**
Residencias para la eternidad
Templos para un gran número de dioses
Artes decorativas: relieve, pintura, escultura y orfebrería
- 48 • **Civilizaciones del Oriente antiguo**
Dos mil años de arte en Mesopotamia
El Próximo Oriente, lugar de encuentro
Un arte basado en la fuerza
El imperio persa

50 ANTIGÜEDAD CLÁSICA

- 50 • **Antecedentes del mundo clásico**
La talasocracia minoica
Dioses y guerreros: el mundo micénico
Muerte y banquetes en la Italia prerromana
- 52 • **La civilización griega**
La Grecia arcaica:
el nacimiento del arte
El apogeo de Atenas
y el clasicismo griego
El helenismo

54 • **El Imperio Romano**

La Roma republicana
La magnificencia del Imperio

56 • **La Europa de los pueblos bárbaros**

Antigüedad tardía y arte paleocristiano
La influencia de los pueblos germánicos

58 EDAD MEDIA

58 • **El Imperio Bizantino**

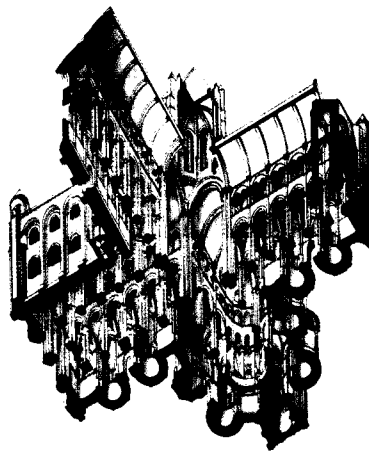
Arquitectura simbólica
Las artes del color

60 • **Manifestación artística del Islam**

Principios estéticos de la religión de Mahoma
Presencia del Islam en España
Yatrib-Medina, la ciudad de Mahoma

62 • **La arquitectura románica**

La época de los monasterios
Particularidades constructivas del románico
El Camino de Santiago

64 • **La arquitectura gótica**

Particularidades constructivas del gótico
El arte del gótico fuera de la Île de France

66 • **La escultura medieval**

La ilustración aleccionadora románica
La expresión de un nuevo sentimiento religioso

68 • **Las artes del color**

Los frescos y las miniaturas románicas
La humanización progresiva del gótico
La vidriera

70 RENACIMIENTO

70 • **La recuperación del mundo clásico**

La ruptura con el momento precedente
Evolución de los principios teóricos del Renacimiento

72 • **La arquitectura renacentista**

La definición del *Quattrocento*
La madurez del *Cinquecento*

SUMARIO

- 74 • **La escultura renacentista**
Alrededor de la catedral de Florencia
El poder de la Roma papal

- 76 • **La pintura renacentista**
Las posibilidades del siglo XV
Los maestros del siglo XVI
La expresión colorista veneciana

- 78 • **Los grandes humanistas**
Leonardo da Vinci
(1452-1519)
Miguel Ángel Buonarroti
(1475-1564)
Rafael Sanzio
(1483-1520)
Fortuna crítica

- 80 • **El Renacimiento fuera de Italia I**
España
Francia
Inglaterra

- 82 • **El Renacimiento fuera de Italia II**
Alemania
Países Bajos

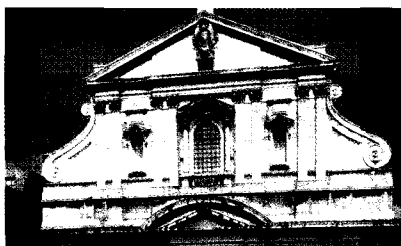

- 84 • **El manierismo**
Alteración de los principios arquitectónicos renacentistas
Forma *serpentinata* en la escultura
Experimentación expresiva en la pintura
Diversas formas de celebración de la vida

86 BARROCO

- 86 • **La teatralidad barroca**
Características de la cultura del Barroco
El arte como arma de poder

- 88 • **La arquitectura barroca I**
Al servicio de la Iglesia Católica en Italia
Al servicio de la monarquía en Francia
Urbanismo

- 90 • **La arquitectura barroca II**
La definición del modelo en Alemania y Austria
La recuperación de Palladio en Inglaterra
Entre la religión y la monarquía en España

- 92 • **La escultura barroca**
Gian Lorenzo Bernini (1598-1680)
Las vanaglorias mitológicas francesas
Expresión del sentimiento religioso en España

- 94 • **La pintura en Italia y Francia**
Las opciones italianas
El clasicismo francés

- 96 • **Las pintura en Holanda y Flandes**

La exuberancia flamenca
Los maestros holandeses
La pintura de género
en Flandes y Holanda

- 98 • **El Siglo de Oro español**
Las escuelas andaluza y madrileña
Diego de Silva Velázquez
(1599-1660)

- 100 • **El rococó**
La unión de todas las artes
La alegre intimidad de la pintura

102 SIGLO XIX

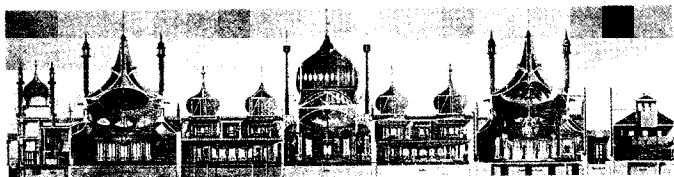
- 102 • **El arte neoclásico**
La imitación de modelos con valor simbólico
La recuperación del canon en la escultura
La interpretación del clasicismo en la pintura

- 104 • **El genio romántico**
Francisco de Goya: la personal evolución hacia
el movimiento romántico
Primeras muestras del Romanticismo
Goya grabador

- 106 • **Los impulsos románticos**
La pasión francesa
El misticismo alemán
La experiencia británica de lo sublime
Los movimientos de retorno al pasado

SUMARIO

- 108 • **Los modelos arquitectónicos**
Arquitectura historicista. Arquitectura ecléctica
Nuevos materiales para nuevas necesidades
Urbanismo. Las necesidades de la ciudad moderna

- 110 • **Del realismo al postimpresionismo**
El realismo
La pintura impresionista
La revisión postimpresionista
Rodin. La interpretación del impresionismo en la escultura

- 112 • **El espíritu «fin-de-siècle»**
El modernismo
Los diversos nombres
La trayectoria de la pintura

- 114 • **Las artes decorativas**
El retorno a lo artesanal
La estetización de la existencia

116 SIGLO XX

- 116 • **La ruptura con la tradición I**
Fauvismo. El color liberado
Cubismo. La introducción de la cuarta dimensión
Futurismo. El canto a la máquina
Picasso. La evolución constante

- 118 • **La ruptura con la tradición II**
Expresionismo. El malestar vital
Abstracción. Eliminación del referente
Dadaísmo. La provocación como respuesta
Surrealismo. La apertura al subconsciente

- 120 • **Las segundas vanguardias**
Expresionismo abstracto e informalismo
Pop Art
Nuevo realismo francés
Op Art y arte cinético

- 122 • **Del racionalismo a la posmodernidad**
El racionalismo
Frank Lloyd Wright y la arquitectura orgánica

- 124 • **La fotografía**
Las posibilidades de una nueva técnica
La experimentación con las posibilidades de la imagen reproducida

- 126 • **Nuevos lenguajes**
Del objeto específico a la desmaterialización de la obra
La explosión de opciones después de la modernidad
Joseph Beuys. «Cada hombre es un artista»

- 128 • **El diseño**
Desarrollo histórico del diseño industrial
El movimiento moderno: «Arte y tecnología: una nueva unidad» (W. Gropius)
La posmodernidad: «Cada objeto es también un signo» (Roland Barthes)

130 ARTE DE AMÉRICA

- 130 • **El arte precolombino**
El arte de México y Mesoamérica
El área andina
- 132 • **El arte de los siglos XVI-XIX**
Las interpretaciones de los modelos importados
- 134 • **El arte del siglo XX**
Muralismo mexicano
Expresiones de modernidad y tradición

136 ARTE DE ASIA

- 136 • **El arte chino**
De la Prehistoria a la dinastía Qin
De la dinastía Han a la penetración manchú
- 138 • **El arte coreano y el japonés**
La multiplicidad coreana
La presencia del budismo en Japón
El arte japonés desde el período heian
La apertura a Occidente
- 140 • **El arte indio**
De los orígenes en el valle del Indo al período budista
Del clasicismo indio al arte de los thai
- 142 • **El arte africano y el oceánico**
Las manifestaciones artísticas del continente africano
Las expresiones de Oceanía

145 MUSEO VIRTUAL

146 OBRAS ANÓNIMAS

184 OBRAS DE AUTOR

313 EL ARTE DE LA A A LA Z

361 CRONOLOGÍA COMPARADA

374 ÍNDICE ANALÍTICO