

PREFACIO 13

INTRODUCCIÓN

La Edad Media, definición del Occidente. La arquitectura y la civilización. Difusión de los estilos: una lengua, unos idiomas. Edad Media sedentaria y Edad Media nómada. El universalismo. El espíritu enciclopédico. El arte de la Edad Media como humanismo. Los períodos, las técnicas y la vida del espíritu 15

Bibliografía 22

LIBRO PRIMERO

ORIENTE Y OCCIDENTE. EL ARTE ROMÁNICO

CAPÍTULO I.—*Las grandes experiencias. El siglo XI.*

I. El período prerrománico. Las invasiones y el cambio de valores. Entornos antiguos, nuevas aportaciones. La restauración del imperio de Occidente. Retorno a la gran arquitectura. Renacimiento de la figura en las artes suntuarias. Persistencia de viejos elementos orientales y bárbaros. Innovaciones de los siglos IX y X 25

II. Los grandes acontecimientos del siglo XI. Estabilización de los bárbaros. Retroceso del Islam y liberalización del Mediterráneo. Las monarquías estables. La vida urbana. Los nuevos hombres. Función histórica de los monumentos. Los tres aspectos de la arquitectura en el siglo XI. Formas mediterráneas: el «primer arte románico». Formas septentrionales: el arte otoniano. Formas románicas: primeros grupos franceses 31

III. La plástica. El bronce y el estuco en Alemania. Renacimiento de la piedra en Occidente. Un academicismo arcaico: el arte de los frisos, el personaje bajo arquería. Búsqueda de un estilo monumental. Concordancia de la escultura con la arquitectura 48

IV. La ojiva en el siglo XI. El problema de los orígenes. La ojiva lombarda. La ojiva islámica. La ojiva armenia. La ojiva normanda 53

Bibliografía 58

8 *Arte de Occidente*

CAPÍTULO II.—*La iglesia románica.*

I. Los períodos de la arquitectura románica y la vida de las formas. La encrucijada, del siglo XI al XII. Las fuerzas históricas. La acción monástica. Cluny. Las peregrinaciones. Las rutas	61
II. Teoría de la arquitectura. Los datos fundamentales. La planta y su valor sociológico en el arte románico. La estructura y la bóveda. La concepción de las masas. Los efectos: relaciones de luz y sombra, de llenos y vacíos, de desornamentación y decoración	64
III. Geografía de la arquitectura románica. Crítica de la noción de escuela. Las filiaciones. La Borgoña: el arte de Cluny; el arte de Vézelay. La Auvernia y el Velay. La región del Ródano. El Languedoc. El Poitou y Saintonge	74
IV. La zona septentrional. El arte normando y su expansión. Inglaterra. Los Países Bajos meridionales. El arte imperial en Alemania. La zona mediterránea. Italia. El arte románico de las tierras de cruzada. La importación. Nuevos contactos Oriente-Occidente. España. Tierra Santa	82
Bibliografía	92

CAPÍTULO III.—*La decoración románica.*

I. El sentimiento épico en la iconografía. El origen apocalíptico. La teología visionaria. El viejo Oriente. Las teofanías. Metamorfosis del hombre	93
II. El estilo. Técnica arquitectónica de la plástica. El emplazamiento de la escultura románica. La forma definida por el marco. El capitel, la arquivolta, el tímpano. El panel y el principio de los contactos. Experimentos con el movimiento. La técnica ornamental de la plástica. La escultura románica como dialéctica	96
III. Los orígenes. Las comunidades cristianas orientales. Siria, Egipto, Transcaucasia y el arte sumerio. El Islam: el geometrismo. Irlanda: el entrelazo. El arte carolingio. Las tradiciones locales: el arte romano de la Galia	101
IV. La cuestión de los inicios. El problema Borgoña-Languedoc. El problema España-Languedoc. Los talleres franceses. Los grupos periféricos. Evolución de la escultura en el siglo XII. El barroco románico	106
V. El arte románico y el color. El problema de la policromía. Relaciones de la orfebrería, la iluminación, y la pintura mural. La regla arquitectónica del color. La pintura monumental. La técnica. Los grupos y los talleres ..	118
Bibliografía	126

LIBRO SEGUNDO

EL ARTE GÓTICO

CAPÍTULO I.—*El primer arte gótico.*

I. Nacimiento de un arte: la ojiva. Diversidad de las experiencias. Inicios románicos de la arquitectura gótica en Ile de-France. El problema de la función y la controversia de la ojiva. Desarrollo del sistema. Formas primitivas del arbotante	131
II. Saint-Denis y Suger. Las grandes iglesias con tribunas y el ordenamiento en cuatro pisos. El grupo de transeptos redondeados: Noyons, Soissons, Sucesión de Laón. Notre-Dame de París. El ordenamiento en tres pisos: Sens	139
III. El arte cisterciense. Los orígenes y los caracteres borgoñones. San Bernardo. El período románico del arte cisterciense: Fontenay. El período gótico: Pontigny. Las variantes. El grupo del Languedoc. Expansión europea de la ojiva	145

IV. Los inicios de la escultura gótica. Cristalización de la iconografía apocalíptica. Las Vírgenes-relicario incrustadas en los tímpanos. Invención del tema de los Precursores. El estilo: las estatuas-columna, último estado del conformismo románico. Olvido de los procedimientos. Nuevas indagaciones 150

Bibliografía 153

CAPÍTULO II.—*La época clásica.*

I. Grandeza y vitalidad del primer arte gótico. La época clásica, las grandes catedrales francesas, éxito del tipo de tres pisos. Chartres y su grupo: Reims, Amiens. Combinación de este tipo con el ordenamiento de múltiples pisos. Bourges y su grupo: Le Mans, Coutances. Divergencias entre Bourges y París 155

II. El arte *rayonnant* no es innovación sino refinamiento. El vaciado. El delito. La Sainte-Chapelle. Remozamiento de las iglesias del siglo XII. Los rosetones 162

III. Las variaciones y los intercambios. El arte francés en Normandía. El arte de las regiones de Laon y Soissons en Borgoña. El arte francés en Languedoc. Las formas originales: Albi. La importación: Las iglesias de Jean Deschamps. El gótico mediterráneo. Italia. Las dos Españas: la España gótica y la España mudéjar 167

IV. La arquitectura inglesa. Independencia de su evolución. El *early english*. El estilo curvilíneo. Los Países Bajos meridionales. Exito del arte *rayonnant*. El gótico románico en Alemania 181

Bibliografía 188

CAPÍTULO III.—*La plástica monumental y el humanismo gótico.*

I. Las tres edades del sentimiento religioso. La iconografía en el siglo XIII. El Cristo evangélico. La Coronación de María. La juvenilidad. El retablo del mundo y el espíritu enciclopédico. Los «espejos». Humanismo helénico, humanismo gótico, humanismo budista 189

II. El estilo. Nuevas relaciones entre la arquitectura y la plástica. Los marcos: el capitel, la arquivolta, el tímpano, el pie derecho. El estilo monumental. La perspectiva de las proporciones y del tratamiento. El modelado mural 195

III. Los talleres y la evolución. Los inicios. Los talleres de las catedrales francesas en la primera mitad del siglo XIII. La época praxiteliana de la escultura gótica. El arte de París y la urbanidad. Evolución de los marcos y de los tipos. Las Vírgenes del siglo XIV. Las artes suntuarias. El retrato funerario. La expansión por Francia; las zonas meridionales del Ródano y de Toulouse. El problema flamenco 198

IV. La Italia gótica. La obsesión imperial y el aticismo toscano. España: vitalidad de la tradición románica, influencias francesas. Alemania, la escuela sajona. Bamberg, Naumburgo. Originalidad de la escultura inglesa. Los marcos monumentales. La forma grácil. Los alabastros. 208

Bibliografía 216

CAPÍTULO IV.—*La pintura gótica en los siglos XIII y XIV.*

I. Los dos tipos de la pintura en la Edad Media. La luz imitada. La luz interceptada. La vidriera francesa. Los orígenes y los primeros talleres. Saint-Denis. Influencia de Chartres en Francia y en Inglaterra. Los vidrieros parisinos. La Sainte-Chapelle. Los rosetones. El siglo XIV. Las grisallas. Novedades técnicas. Evolución del estilo 217

II. Grandeza de la pintura monumental en Italia. La catedral de Dante. La pintura antes de Giotto. El arte bizantino de Toscana: Cimabue. El arte pontificio romano: Cavallini. El arte popular, desde el éxodo de los monjes sirios hasta los primeros iconos franciscanos. Giotto y San Francisco. El giottismo confiere una forma al franciscanismo. Los giottescos contra el giottismo. Los sieneses. El orientalismo toscano. La expansión sienesa por Bohemia, Cataluña y Avignon 221

10 *Arte de Occidente*

III. La pintura francesa. Evolución de la pintura mural en un marco nuevo y bajo la influencia de las vidrieras. El estilo monumental en la pintura profana. Las cámaras pintadas, las escenas de batalla. Los cuadros de oratorio. La miniatura francesa. El canon de Winchester y de Villard de Honnecourt. El marco arquitectónico en el siglo XIII. Los dos primeros tercios del siglo XIV. Jean Pucelle. El camafeo. Invención del grabado. Las grandes indagaciones de fines de siglo acerca de la estructura del espacio. Jacquemart de Hesdin, Jacques Coëne, los Limbourg	230
Bibliografía	234

LIBRO TERCERO

EL FINAL DE LA EDAD MEDIA

CAPÍTULO I.—*El irrealismo. El barroco gótico.*

I. Los movimientos históricos de la decadencia. Últimos desplazamientos de pueblos. El genio novelesco. La novela de Dios: los místicos. La novela del diablo: la brujería. La novela del destino: la astrología. La nostalgia caballerescas. La nostalgia de la antigüedad. La curiosidad, los <i>amateurs</i> : Jean de Berry. Irrealismo y dramaturgia	239
II. El galimatías de la arquitectura. El arte flamígero. La contracurva y sus orígenes: evolución interna o importación inglesa. El movimiento y el color. Los efectos contra la estructura. Desorden de las bóvedas. Enmascaramiento de las masas. Una arquitectura pictórica. Renacimiento de las formas románicas en la decoración. Los grupos franceses. Los grupos europeos	242
III. La ciudad y la casa. Unidad del desarrollo estilístico. El panel de madera. El castillo. El palacete urbano. La torre-escalera. El palacete de Jacques Coeur	250
Bibliografía	254

CAPÍTULO II.—*Sluter y Van Eyck.*

I. La escultura bajo la influencia de la pintura. Los príncipes borgoñones y el ambiente ducal. Los antecedentes de Sluter. La portada de Champmol. Las tumbas, la liturgia de los funerales. El pozo de los Profetas, Moisés. Los talleres sluterianos. Las Vírgenes borgoñonas. La escultura adosada. Los retablos, la óptica del retablo y del juguete. Los sepulcros, los <i>tableaux vivants</i> . Las <i>Pietàs</i> , la religión del dolor	255
II. La pintura crea un mundo nuevo. Las experiencias preeyckianas en la miniatura. Atraso de los pintores de paneles. Van Eyck, el médium nuevo y la materia pictórica moderna. La poética de Van Eyck, el microcosmos. La composición. El genio analítico en el estudio del mundo y del hombre	259
III. Roger Van der Weyden y el estilo monumental. El instinto estatuario. La composición en tímpano. Las escuelas flamencas y los maestros. La tapicería. El Bosco. El envés de la Edad Media. Destrucción del microcosmos. El anti-cosmos. Despertar de los monstruos. El paisaje fantástico	263
IV. La expansión flamenca. Alemania antes de la influencia de Van der Weyden: el arte de Westfalia, los pintores de la Hansa, el arte de Colonia. La metamorfosis repentina. Alemania meridional. Renania. Potencia del grafismo germánico: Schongauer. Las ciudades de los concilios. Wytz. Los primitivos austríacos. Los grupos ibéricos y la moda flamenca en Castilla, Cataluña y Portugal	267
V. La pintura francesa. La zona «flamenca». Diversidad de núcleos, constancia de una regla. La tradición parisina. El Oeste. Un despertar del pasado, las <i>Heures de Rohan</i> . El Mediodía, Avignon, los pintores de tímpanos. El Loira, Fouquet, sus antecedentes: los escultores de los talleres reales. El estilo monumental en la pintura francesa	271
Bibliografía	274

CAPÍTULO III.—*La Edad Media en el Renacimiento italiano.*

I. La Edad Media es un «renacimiento». La cultura gótica y la nostalgia romana en Italia. Caracteres históricos comunes a la cultura italiana y a la cultura occidental	277
II. Las pervivencias medievales en la pintura del quattrocento. Se entremezclan con las inquietudes constructivas del grupo de Alberti. Orígenes medievales de la perspectiva. Las escenas caballerescas de Uccello. Los juegos ilusionísticos	279
III. Las nuevas fuerzas. La arquitectura toscana. Retorno al estilo monumental de la pintura. Masaccio. Fusión de la vitalidad gótica con el pensamiento arcaizante en la escultura. La cualidad medieval y el aticismo toscano preservan el arte italiano del siglo XV	281
Bibliografía	283

CONCLUSIÓN

Arte de Occidente. Las tradiciones, las influencias, las experiencias. Orientalismo prerrománico, orientalismo románico. El nuevo espíritu. Supervivencia de la Edad Media	285
LISTA DE ILUSTRACIONES	289
INDICE ANALÍTICO	299