

ÍNDICE

PRESENTACIÓN. <i>Inés Monteiro Arias</i>	15
--	----

Primera Parte

DE ROMA A CONSTANTINOPLA. EL PRIMER ARTE CRISTIANO Y EL ARTE BIZANTINO

CAPÍTULO 1. EL MUNDO ROMANO CRISTIANIZADO: ARTE DE LOS SIGLOS III A V. <i>Inés Monteiro Arias</i>	25
1. El nacimiento del arte cristiano: introducción histórica.....	25
2. El arte paleocristiano: periodo anterior al <i>Edicto de Milán</i> (313) .	26
2.1. Características generales del arte paleocristiano.....	27
2.2. Los primeros espacios de reunión y su decoración.....	28
2.3. La escultura paleocristiana.....	34
3. El arte cristiano de los siglos IV y V: periodo posterior al <i>Edicto de Milán</i> (313).....	38
3.1. Características generales del arte cristiano en los siglos IV y V	38
3.2. Las basílicas cristianas y su decoración.....	39
3.3. Los edificios de planta centralizada y su decoración: mauso- leos, <i>martyria</i> y baptisterios.....	48
3.4. La escultura y los sarcófagos cristianos de los siglos IV y V .	54
Bibliografía.....	59

CAPÍTULO 2. EL ARTE BIZANTINO DE LA EDAD DE ORO: DESDE LA ÉPOCA DE JUSTINIANO HASTA LA CRISIS ICONOCLASTA (SIGLOS VI A VIII). <i>Inés Monteiro Arias...</i>	61
1. El Imperio Bizantino entre los siglos VI y VIII: introducción histórica.....	61
2. La arquitectura bizantina de la “Edad de Oro” (siglos VI y VIII) ...	63
2.1. La arquitectura justiniana en Constantinopla.....	63
2.2. La arquitectura de la “Edad de Oro” fuera de Constantinopla.....	73
3. La imagen en el mundo bizantino anterior a la Crisis iconoclasta	76
3.1. La imagen monumental: el mosaico y la pintura mural	77
3.2. Pintura en pequeño formato: los iconos y la ilustración de manuscritos	89
3.3. Artes del metal y obras en marfil.....	93
Bibliografía.....	97

CAPÍTULO 3. EL ARTE BIZANTINO Y SU DIFUSIÓN DURANTE EL PERIODO MEDIO: LAS DINASTÍAS MACEDÓNICA Y COMNENA (867-1204). <i>Inés Monteiro Arias</i>	99
1. Las dinastías macedónica y comnena: introducción histórica.....	99
2. La arquitectura del Periodo Medio bizantino (867 a 1204)	101
2.1. Las nuevas tipologías arquitectónicas bizantinas en Constantinopla y Grecia	102
2.2. Áreas de expansión de la arquitectura bizantina: Armenia y Kiev	106
3. Las artes figurativas del Periodo Medio bizantino (867 a 1204)...	114
3.1. La recuperación de la imagen tras la crisis iconoclasta	115
3.2. Mosaicos parietales.....	119
3.3. Iconos y manuscritos iluminados	127
3.4. Eboraria y orfebrería	129
Bibliografía.....	132

Segunda Parte

NACIMIENTO Y AUGE DE UNA CIVILIZACIÓN: EL ARTE ISLÁMICO

CAPÍTULO 4. EL ISLAM: RELIGIÓN, ARTE Y CULTURA. <i>Inés Monteiro Arias</i>	137
1. El Islam: postulados religiosos	137
2. Fundamentos estéticos del arte islámico	139
3. Rasgos generales de la arquitectura islámica y la mezquita	145
4. El papel del Islam en la cultura y el arte de la Edad Media occidental	150
Bibliografía.....	153
CAPÍTULO 5. EL ARTE ISLÁMICO ORIENTAL HASTA EL SIGLO XII. <i>Antonio Vallejo Triano</i>	155
1. El arte del califato omeya oriental (661-750)	155
1.1. La arquitectura palaciega: los “castillos del desierto”	156
1.2. La arquitectura religiosa.....	161
1.3. Las artes suntuarias	165
2. El arte del califato abbasí (siglos VIII a XI)	166
2.1. Los complejos palaciegos	168
2.2. La arquitectura religiosa y funeraria	170
2.3. Las artes suntuarias	172
3. La fragmentación del califato abbasí en el Mediterráneo (siglo IX)	174
3.1. El arte aglabí en Ifriqiya	174
3.2. El arte tuluní en Egipto.....	177
4. El surgimiento y desarrollo del califato fatimí (siglos X y XI).....	178
4.1. La arquitectura palaciega	179
4.2. La arquitectura religiosa y funeraria	180
4.3. Las artes suntuarias	182
5. La fragmentación del califato abbasí en Oriente (siglos XI y XII): el arte selyuquí o selyúcida	184
Bibliografía.....	188

CAPÍTULO 6. EL ARTE DE AL-ANDALUS HASTA EL SIGLO XI. <i>Antonio Vallejo Triano</i>	191
1. El emirato omeya de al-Andalus (756-929)	192
1.1. La creación de un Estado islámico: introducción histórica ..	192
1.2. La arquitectura religiosa y su decoración: la mezquita aljama de Córdoba.....	193
1.2.1. Ampliaciones y reformas emirales	195
1.2.2. Decoración arquitectónica	197
1.3. La arquitectura militar.....	198
2. El califato omeya de al-Andalus (929-1031)	199
2.1. La consolidación del Estado islámico: introducción histó- rica	199
2.2. El urbanismo y la arquitectura palaciega: Madinat al-Zahra	200
2.3. La arquitectura religiosa y su decoración	206
2.3.1. Ampliación de la mezquita aljama de Córdoba.....	206
2.3.2. Mezquita de Bab al-Mardum en Toledo	210
2.4. La arquitectura militar.....	212
2.5. Las artes suntuarias	213
3. Los reinos de Taifas (siglo XI)	216
3.1. La fragmentación de al-Andalus: introducción histórica.....	216
3.2. La arquitectura palaciega.....	218
3.3. La arquitectura militar.....	221
3.4. Las artes suntuarias	222
Bibliografía.....	225

Tercera Parte

LA DISGREGACIÓN EUROPEA: EL ARTE CRISTIANO OCCIDENTAL ENTRE LOS SIGLOS VI Y X

CAPÍTULO 7. EL ARTE DE LA TARDÍA ANTIGÜEDAD EN EUROPA OCCIDENTAL (SIGLOS VI-VIII). <i>Elena Paulino Mon- tero</i>	229
1. El arte de la Tardía Antigüedad y el llamado arte de las migracio- nes	229

2. El arte del reino ostrogodo (493-553).....	230
2.1. El conjunto episcopal de Rávena	231
2.2. El conjunto palacial de Rávena	233
2.3. El mausoleo de Teodorico en Rávena	235
3. El arte longobardo (568-774).....	236
3.1. Arquitectura y escultura	237
3.2. Orfebrería y artes del metal.....	239
4. El arte del reino merovingio (451-751)	240
4.1. Arquitectura y escultura monumental	241
4.2. Las artes suntuarias	243
5. El arte visigodo en la península ibérica (507-771).....	245
5.1. El debate actual sobre la arquitectura visigoda: una introducción	246
5.2. La escultura	249
5.3. La orfebrería y las artes del metal.....	252
Bibliografía.....	253

CAPÍTULO 8. EL ARTE DE LOS SIGLOS IX Y X. *Elena Paulino Montero e Inés Monteiro Arias*..... 255

1. El arte de los siglos IX-X ¿Un arte prerrománico? (<i>Elena Paulino Montero</i>)	256
2. El arte de las islas (siglos VII-X) (<i>Elena Paulino Montero</i>).....	256
2.1. Iluminación de manuscritos.....	257
2.2. Orfebrería.....	260
2.3. Escultura	261
3. El arte carolingio (751-887) (<i>Elena Paulino Montero</i>)	262
3.1. La arquitectura.....	263
3.2. La cuestión de las imágenes y la decoración de las iglesias.	265
3.3. Artes suntuarias	266
4. El arte otomano (936-1024) (<i>Elena Paulino Montero</i>).....	269
4.1. Arquitectura.....	269
4.2. Orfebrería.....	270
4.3. Iluminación de manuscritos.....	271

5. El arte asturiano (718-925) (<i>Elena Paulino Montero</i>).....	272
5.1. El periodo de Alfonso II (791-842)	273
5.2. El periodo de Ramiro I (842-850) y Ordoño I (850-866).....	275
5.3. El periodo de Alfonso III (866-910)	277
6. El arte “mozárabe” y los beatos (finales del siglo IX a inicios del siglo XI) (<i>Inés Monteiro Arias</i>).....	279
6.1. Contexto histórico y terminología	279
6.2. Arquitectura.....	280
6.3. Los códices ilustrados: el arte de los beatos	285
Bibliografía.....	291

Cuarta Parte

EL ARTE ROMÁNICO: UN LENGUAJE COMÚN PARA LA CRISTIANDAD OCCIDENTAL (SIGLOS XI A XIII)

CAPÍTULO 9. APROXIMACIÓN AL ARTE ROMÁNICO: CONTEXTO HISTÓRICO Y FUNDAMENTOS ESTILÍSTICOS. <i>Inés Monteiro Arias</i>	295
1. Contextos histórico e ideológico del arte románico	295
1.1. La reforma gregoriana y la hegemonía papal en Occidente.	297
1.2. La expansión del monacato y la orden de Cluny.....	298
1.3. Las rutas de peregrinación: el Camino de Santiago	300
1.4. La lucha contra el Islam: la “Reconquista” y las cruzadas ...	302
2. El estilo románico.....	305
2.1. El surgimiento del arte románico y sus fases.....	305
2.2. La nueva arquitectura	307
2.3. Tipos constructivos y el modelo de las iglesias de peregrinación	314
2.4. La escultura monumental y la función de la imagen	317
2.5. Pautas formales y compositivas: claves de lectura de la imagen románica.....	320
Bibliografía.....	325

CAPÍTULO 10. LA ARQUITECTURA ROMÁNICA EN FRANCIA,
ITALIA Y EUROPA SEPTENTRIONAL. *Inés Monteiro Arias* 327

1. Introducción.....	327
2. La arquitectura románica en Francia.....	328
2.1. Borgoña.....	329
2.2. Aquitania.....	334
2.3. Languedoc y Provenza.....	340
3. La arquitectura del reino anglonormando.....	343
4. La arquitectura románica en Italia.....	346
4.1. Lombardía y la llanura de Po.....	347
4.2. Toscana e Italia central.....	353
4.3. Italia meridional y Sicilia: el arte sículo-normando.....	355
5. La arquitectura románica en Alemania.....	358
 Bibliografía.....	 361

CAPÍTULO 11. LA ARQUITECTURA ROMÁNICA EN ESPAÑA.
Esther Alegre Carvajal..... 363

1. Introducción.....	363
2. El Primer románico.....	366
2.1. Cataluña.....	368
2.2. Aragón y Navarra.....	372
3. El románico pleno.....	373
3.1. Santiago de Compostela: la meta de la peregrinación.....	375
3.2. Otros ensayos del románico pleno.....	377
4. El románico tardío.....	382
4.1. La influencia del románico pleno.....	385
4.2. Iglesias de planta centralizada.....	389
4.3. Las catedrales del círculo de Zamora.....	391
4.4. Las iglesias con galerías o atrios porticados.....	393
4.5. Las iglesias de ladrillo.....	395
5. El final del románico en la península ibérica.....	397
 Bibliografía.....	 398

CAPÍTULO 12. LA ESCULTURA Y LA PINTURA ROMÁNICA: EL LENGUAJE DE LAS IMÁGENES. <i>Inés Monteiro Arias</i>	399
1. Introducción.....	399
2. El lenguaje simbólico: principales temas iconográficos del arte románico.....	400
3. La escultura románica en Francia: principales ejemplos	407
4. La escultura románica en España: principales ejemplos.....	417
5. La escultura románica en Italia: principales ejemplos	428
6. Las artes del color en el románico: pintura, mosaico y miniatura	431
6.1. El color en la iglesia: pintura mural, pintura sobre tabla y mosaicos.....	432
6.2. La ilustración de manuscritos.....	440
Bibliografía.....	443
CAPÍTULO 13. EL ARTE CISTERCIENSE. <i>Esther Alegre Carvajal</i>	445
1. La reforma cisterciense	446
2. La arquitectura cisterciense	449
2.1. El monasterio	449
2.2. La arquitectura del monasterio.....	451
3. El legado del Císter.....	457
Bibliografía.....	458
BIBLIOGRAFÍA.....	459