

PREFACIO (<i>Víctor Nieto Alcaide</i>).....	13
---	----

Primera Parte

CLASICISMO Y ROMANTICISMO

CAPÍTULO 1. LA CRISIS DEL MODELO CLÁSICO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA IMAGEN NUEVA (<i>Mª Dolores Antigüedad del Castillo-Olivares</i>).....	21
---	----

La dualidad clásico-romántico.....	21
La mirada al pasado y los modelos alternativos.....	24
Nuevas sensibilidades.....	29
Academias, crítica de arte y museos.....	31
Arte para la Revolución y el Imperio.....	36
J. L. David: el arte como compromiso político.....	39
Diferentes imágenes de la realidad. Miradas alternativas.....	43
El ideal en escultura.....	45
Goya pintor moderno.....	52
Bibliografía complementaria.....	58

CAPÍTULO 2. LA ARQUITECTURA DEL NEOCLASICISMO (<i>Mª Dolores Antigüedad del Castillo-Olivares</i>).....	61
---	----

Racionalidad y arquitectura.....	61
Arquitecturas dibujadas y modelos de referencia.....	63

La arquitectura en Francia durante el Imperio y la Restauración	69
Pintoresquismo y palladianismo en la arquitectura anglosajona	74
Clasicismo y reformas urbanas	79
Neogriego y estilo nacional en Alemania	83
La arquitectura del clasicismo en España	87
Bibliografía complementaria	94

CAPÍTULO 3. LA REVOLUCIÓN ROMÁNTICA

<i>(Mª Dolores Antigüedad del Castillo-Olivares)</i>	95
Nuevas sensibilidades en las artes	95
Los pintores nórdicos y la espiritualidad en la pintura	97
El descubrimiento del paisaje. Paisajistas ingleses	102
Los grandes románticos franceses. Géricault y Delacroix	109
Academicismo y clasicismo. La figura de Ingres	118
La imagen escultórica del héroe	123
La Hermandad Prerrafaelita	130
Románticos españoles	133
Bibliografía complementaria	140

Segunda Parte

UNA NUEVA CIUDAD PARA UNA SOCIEDAD RENOVADA

CAPÍTULO 4. EL DESARROLLO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL

<i>(Mª Dolores Antigüedad del Castillo-Olivares)</i>	143
Los problemas urbanos y las propuestas alternativas	143
A la búsqueda de la utopía urbana	146
El modelo técnico de ciudad	150
Arquitectos e ingenieros: nuevas tipologías y materiales	152
La arquitectura de los nuevos materiales	154
Arquitecturas metálicas	156
Tipologías para el transporte	163
Estaciones ferroviarias	168
Arquitectura para exposiciones	170
Bibliografía complementaria	177

CAPÍTULO 5. EL NEOGÓTICO. ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN (<i>Joaquín Martínez Pino</i>).....	179
El gótico como “revival”. Consideraciones generales.....	179
La continuidad del gótico en Inglaterra	180
Restauración y nuevos modelos en Francia. Eugène Viollet-le-Duc ...	192
El Neogótico en los países germánicos. La catedral de Colonia	199
Italia y la conclusión de las catedrales de Florencia y Milán.	204
El Neogótico en España y la restauración de monumentos.	208
Bibliografía complementaria.	215

CAPÍTULO 6. LA ARQUITECTURA DEL ECLECTICISMO (<i>Mª Dolores Antigüedad del Castillo-Olivares</i>).....	217
---	-----

La consolidación de la ciudad burguesa: nuevas tipologías y “revivals”..	217
El París del Segundo Imperio	219
Novedades en Munich.....	224
El ensanche de Viena.	226
Eclecticismo en España.....	230
El escenario americano: Chicago como experiencia.	239
Bibliografía complementaria.	247

Tercera Parte

REALISMO E IMPRESIONISMO

CAPÍTULO 7. REALISMO Y REALISMOS (<i>Victor Nieto Alcaide</i>).....	251
El nuevo valor de lo real.	251
El problema del realismo y los inicios del compromiso	252
Courbet y el realismo moderno.	254
La caída de las diosas.....	255
Daumier: la expresividad de lo real.	258
Millet y el realismo rural.....	261
El paisaje: Barbizon.	263
Corot: el paisaje y la luz.....	264

El Realismo en España: Fortuny y Rosales. El paisaje.....	266
Bibliografía complementaria.	269
CAPÍTULO 8. IMPRESIONISMO Y ACADEMICISMO <i>(Victor Nieto Alcaide)</i>	271
El público y los Salones.....	271
Nuevas técnicas, nuevos temas.....	273
Entre dos épocas: Manet.....	277
Los pintores impresionistas.....	280
¿Una escultura impresionista?	287
Bibliografía complementaria.	292

Cuarta Parte

HACIA LA MODERNIDAD

CAPÍTULO 9. MÁS ALLÁ DEL IMPRESIONISMO <i>(Victor Nieto Alcaide)</i>	295
Ruptura y autonomía.....	295
Seurat y el Neoimpresionismo.....	296
Van Gogh: la subjetividad del color.....	300
Gauguin y el descubrimiento de lo primitivo.	306
Paul Cézanne: la construcción de la realidad.....	309
Bibliografía complementaria	312
CAPÍTULO 10. EL LENGUAJE UNIVERSAL FIN DE SIGLO <i>(Victor Nieto Alcaide y Mª Dolores Antigüedad del Castillo-Olivares)</i> .	313
El Art Nouveau y el triunfo de las artes aplicadas.....	313
Línea, forma e iconografía.....	317
Simbolismo y nuevas formas de expresividad.....	321
Henri de Toulouse-Lautrec.....	324
La arquitectura de fin de siglo.....	326
Víctor Horta y el foco belga.....	329
“Domestic Revival” y el Grupo de Glasgow	332
La Sezession Vienesa: el paso al Movimiento Moderno	337

El fin de siglo español: el Modernismo.....	341
Alternativas urbanas: las Ciudades-Jardín.....	350
Bibliografía complementaria.....	354
REPERTORIO DE TEXTOS TEÓRICOS (<i>Joaquín Martínez Pino</i>)..	355
BIBLIOGRAFÍA GENERAL (<i>Joaquín Martínez Pino</i>)	357