ÍNDICE

INTRODUCCIÓN 11

Primera Parte
EL SIGLO XVII: EL TRIUNFO DEL BARROCO

TEMA 1. ITALIA. *Diana Carrió-Invernizzi* 19

La transformación urbana de la Roma papal 22
La renovación pictórica de los Carracci y Caravaggio 27
El debate teórico y el triunfo del *ideale del bello* 38
La atracción de Roma. La aparición de nuevos mecenas y de nuevos géneros 47
Los ilusionismos espaciales. De Pietro da Cortona a Gaulli 51
Bernini y el *concetto* artístico 57
De Borromini a Guarini y Baldassare Longhena 67

TEMA 2. FRANCIA. *Diana Carrió-Invernizzi* 85

Enrique IV, la renovación de París y la idea de ciudad capital 85
Luis XIII y el triunfo de la arquitectura clasicista en Francia 88
La pintura y la escultura francesa, entre modelos flamencos e italianos 94
Luis XIV y Colbert. La Academia francesa y los debates artísticos 104
Versalles: la creación de un modelo palaciego 108

TEMA 3. LOS PAÍSES BAJOS. *Alicia Cámara Muñoz* 123

Las Provincias Unidas del Norte. Pintura de género, paisajes, marinas y naturalezas muertas 124
La pintura de Vermeer y Hals. Individuo y grupo 133
Rembrandt y su imitación de la naturaleza..... 141
La arquitectura y los edificios comunales. Jacob van Campen y Ámsterdam 148
La pintura en Flandes. Rubens y el barroco triunfante en las cortes europeas 153
El grabado en el norte de Europa y la difusión de modelos 163

TEMA 4. INGLATERRA. *Alicia Cámara Muñoz* 173

La importación de modelos 174
El *palladianismo*. Inigo Jones y el arquitecto intelectual..... 177
Christopher Wren y el Barroco inglés 188
La reconstrucción de Londres y las primeras colonias inglesas en América 195
Van Dyck y el retrato..... 199

TEMA 5. LAS MONARQUÍAS IBÉRICAS 217

LA MONARQUÍA ESPAÑOLA. *Diana Carrió-Invernizzi*..... 217
De la influencia escurialense al pleno barroco en la arquitectura española 219
La escultura barroca española. De Martínez Montañés y Gregorio Fernández a Salzillo 228
El primer naturalismo en la pintura española. De Maíno a Ribalta. 237
Del tenebrismo a las nuevas experimentaciones. Zurbarán y Alonso Cano 243
Velázquez, gran pintor cortesano..... 248
El triunfo del pleno Barroco. De Murillo a Giordano 259
Las cortes virreinales italianas: Nápoles y Sicilia 269
Las cortes virreinales americanas: Lima y México 280

LA MONARQUÍA PORTUGUESA. *Alicia Cámara Muñoz* 302
La arquitectura, entre influencias clasicistas e internacionalización 302
Brasil, urbanismo y arquitectura 307

Segunda Parte

EL SIGLO XVIII: LA COMPLEJIDAD DE MODELOS

TEMA 6. EL ROCOCÓ EN EUROPA. *Diana Carrió-Invernizzi*..... 315

La arquitectura y las artes decorativas en la Francia rococó 319
La pintura francesa: hacia una nueva sensibilidad. Watteau, Boucher, Chardin y Fragonard 325
Arquitectura y urbanismo en la Italia del siglo XVIII: de Juvarra a Vanvitelli..... 337
La pintura italiana y el viaje de artistas en el siglo XVIII: Tiepolo y los *vedutistas* 343
La pintura inglesa del siglo XVIII: de Hogarth a Gainsborough..... 348

TEMA 7. CENTROEUROPA Y RUSIA. *Alicia Cámara Muñoz* 363

La corte de Viena y la formulación de un modelo imperial en los siglos XVII y XVIII. Fischer von Erlach y Hildebrandt..... 365
La circulación de los modelos italianos y franceses en las cortes centroeuropeas. La ciudad, el jardín y el palacio. Las abadías y bibliotecas..... 370
La escultura y el monumento 383
Una nueva ciudad para los zares. San Petersburgo..... 386

TEMA 8. LA ILUSTRACIÓN. *Diana Carrió-Invernizzi* 399

La Enciclopedia y los Salones. Los nuevos fines del arte y la aparición del público..... 401
Los debates del nuevo clasicismo. Winckelmann, y el gusto por la Antigüedad 403

Los escultores bajo la Ilustración 408
Nuevas tipologías arquitectónicas. Ledoux y Boullée..... 413
Arte y política. David 419

TEMA 9. EL LENGUAJE UNIVERSAL DEL NEOCLASICISMO. *Alicia Cámara Muñoz* 435

Una nueva imagen del pasado 437
Académicos, visionarios y revolución industrial en Inglaterra 443
Neopalladianismo y jardín inglés 450
Arte, arquitectura y política en los Estados Unidos de América 463
La Lisboa de Pombal 469

TEMA 10. ILUSTRACIÓN Y NEOCLASICISMO EN ESPAÑA. *Alicia Cámara Muñoz* 481

Los Borbones y la arquitectura de los Sitios Reales..... 482
La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Ventura Rodríguez, Juan de Villanueva y los ingenieros militares 492
El progreso, las nuevas poblaciones y las expediciones científicas 503
La pintura en la corte. Mengs y Goya 508