

ÍNDICE

PRESENTACIÓN	13
PRELIMINAR. EL LARGO CAMINO HACIA EL GÓTICO	17

Primera parte EL GÓTICO

CAPÍTULO 1. EL MODELO ARTÍSTICO GÓTICO.....	47
1. La historia del Gótico como estilo artístico	47
1.1. Teorías e interpretaciones.....	51
2. La Edad del Gótico en Europa.....	57
3. Las catedrales góticas.....	59
3.1. Elementos arquitectónicos del sistema constructivo gótico.	61
3.2. El proceso constructivo	68
3.3. El significado simbólico de la luz coloreada	72
3.4. Espacios y usos de la catedral	75
4. Los constructores de catedrales: el arquitecto y sus medios.....	79
4.1. Movilidad de los constructores y difusión del Gótico.....	83
4.2. El dibujo arquitectónico.....	84
5. La ciudad en la cultura gótica	87
5.1. La forma de la ciudad medieval cristiana	89

CAPÍTULO 2. LOS COMIENZOS DEL ARTE GÓTICO EN FRANCIA (SIGLOS XII-XIII)	97
1. La primera arquitectura gótica en Europa	97
1.1. El abad Suger y la abadía de Saint-Denis	99
1.2. La arquitectura del Gótico Preclásico o Gótico Primitivo ...	102
1.3. La arquitectura del Gótico Clásico: las grandes catedrales francesas	106
2. La primera escultura gótica: las figuras despiertan a la vida	113
2.1. El triunfo del naturalismo: la nueva mentalidad creada por la escolástica y las órdenes mendicantes.....	113
2.2. La humanización de formas y mensajes	116
2.3. La escultura del Gótico Preclásico o Gótico Primitivo: la estatua-columna y la exaltación mariana	117
2.4. La escultura del Gótico Clásico y la conquista del natural..	120
2.5. Escultura en oro y marfil: las artes suntuarias	126
3. El significado de la luz: las Vidrieras	130
4. La pintura y la miniatura del primer Gótico	136
CAPÍTULO 3. LA DIFUSIÓN DEL MODELO GÓTICO FRANCÉS EN EUROPA (SIGLO XIII).....	145
1. Arquitectura: la difusión del modelo Gótico francés	145
1.1. Originalidad de la arquitectura gótica inglesa	146
1.2. España y la importación del modelo arquitectónico francés	151
1.2.1. Las grandes catedrales castellanas: Burgos, Toledo y León.....	152
1.3. La arquitectura gótica en Centroeuropa	161
2. La escultura gótica en la Europa del siglo XIII	162
2.1. La escultura gótica en el Imperio germánico	162
2.2. La escultura gótica en el reino de Castilla	166
3. La luz como vehículo de transmisión.....	169
4. La miniatura gótica en la Europa del siglo XIII.....	172

CAPÍTULO 4. LA EXPANSIÓN DEL GÓTICO Y SU DIVERSIDAD (SIGLO XIV).....	179
1. Desarrollos de la arquitectura en el siglo XIV.....	179
1.1. La arquitectura del periodo Radiante en Francia	180
1.2. Novedades del “Decorated Style” en Inglaterra.....	184
1.3. Las peculiaridades de la arquitectura en la Corona de Aragón	188
1.4. La arquitectura gótica en Centroeuropa	192
2. La escultura gótica en el siglo XIV.....	194
2.1. La escultura borgoñona o franco-flamenca: el legado de Claus Sluter.....	195
2.2. El apogeo de la escultura funeraria.....	198
3. La luz como vehículo de expansión.....	201
4. La pintura gótica del siglo XIV y el estilo “internacional”	204
4.1. La pintura en Francia: Aviñón y la corte parisina	204
4.2. La pintura en la Corona de Aragón.....	208

Segunda parte

EL FINAL DE LA EDAD MEDIA

CAPÍTULO 5. EL ARTE ITALIANO EN LA EDAD DEL GÓTICO	213
1. Italia y la tradición clásica	214
2. Arquitectura del <i>Duecento</i> y <i>Trecento</i>	216
3. La escultura gótica en Italia.....	221
3.1. Los púlpitos esculpidos del siglo XIII: Nicola Pisano y Gio- vanni Pisano	222
3.2. La escultura italiana del siglo XIV	226
3.3. La escultura italiana del siglo XV: las obras “góticas” del <i>Quattrocento</i>	229
4. El <i>Duecento</i> y el <i>Trecento</i> . Dos siglos peculiares en la pintura italiana.....	233

4.1. <i>Duecento</i> . La configuración de un lenguaje pictórico	235
4.2. <i>Trecento</i> . Un lenguaje propio se hace hueco	240
4.2.1. Cenni di Pepo, “Cimabue”	240
4.2.2. Giotto.....	243
4.2.3. Siena. Simone Martini y los hermanos Lorenzetti	251
CAPÍTULO 6. EL ARTE GÓTICO TARDÍO (SIGLO XV)	257
1. Arquitectura del siglo XV en Europa.....	258
1.1. El Gótico Flamígero francés	264
1.2. El Gótico Perpendicular inglés	268
1.3. El final del Gótico y el reinado de los Reyes Católicos en España	272
1.3.1. La primera mitad del siglo XV: Sevilla, Burgos y Toledo.....	272
1.3.2. El reinado de los Reyes Católicos (1451-1504).....	278
1.4. El último Gótico en Centroeuropa.....	284
1.5. El Gótico Manuelino en Portugal	286
1.6. La arquitectura civil en la ciudad del final de la Edad Media	287
2. La escultura del Gótico tardío.....	292
2.1. La escultura centroeuropea del siglo XV	292
2.2. La escultura tardogótica en los reinos hispanos (siglo XV) ..	294
3. La pintura gótica de la primera mitad del siglo XV: la consolidación del “estilo internacional” o cortesano.....	298
3.1. El estilo internacional en Francia.....	299
3.2. El estilo internacional en el Imperio germánico.....	302
3.3. El estilo internacional en el reino de Aragón	304
CAPÍTULO 7. LA PINTURA FLAMENCA DEL SIGLO XV.....	309
1. Presentación	309
2. La sociedad que vio nacer la pintura flamenca: contextualización	310

3. Cambios en la producción artística del siglo XV y principales rasgos de la pintura flamenca.....	311
4. Los fundadores de la escuela: el Maestro de Flémalle, Jan van Eyck y Rogier van der Weyden.....	315
5. La consolidación del estilo: Petrus Christus, Dirk Bouts y Hugo van der Goes	327
6. Hacia finales del siglo XV: Hans Memling, Gérard David y El Bosco	333

Tercera parte

LA INFLUENCIA ORIENTAL EN EL ARTE OCCIDENTAL: ARTE ISLÁMICO, MUDÉJAR Y BIZANTINO

CAPÍTULO 8. AL-ANDALUS ENTRE LOS SIGLOS XII Y XV: ARTE ALMORÁVIDE, ALMOHADE Y NAZARÍ.....	345
1. Almorávides. Notas históricas.....	345
1.1. Al-Andalus y la unión de dos continentes	347
1.2. Características generales del arte almorávide	351
1.3. Tejidos almorávides	352
2. La invasión de los Almohades	353
2.1. Al-Andalus almohade	354
2.2. Mezquitas y alminares	356
2.3. Arquitectura defensiva	359
2.4. El Jardín del Paraíso.....	362
3. El reino nazarí.....	364
3.1. Al-Hamra.....	365
3.2. Los Palacios de la Alhambra.....	367
3.3. Significados	373
 CAPÍTULO 9. LAS ARTES DEL MUDÉJAR	 377
1. Sobre el origen del término mudéjar	377

1.1. Cuestionamientos del término.....	379
1.2. Establecimiento de un marco	380
2. Movilidad, influencias e intercambios.....	383
2.1. Revisión de conceptos	386
3. Modelos hispanomusulmanes: las qubbas y los alminares	392
4. Consideración sobre los materiales.....	399
4.1. El yeso	400
4.2. Carpinterías de armar.....	403
5. Toledo, el primer foco.....	405
CAPÍTULO 10. ARTE BIZANTINO Y ARTE ISLÁMICO ORIENTAL EN LA BAJA EDAD MEDIA	409
1. El arte bizantino durante la Baja Edad Media: 1204-1453.....	409
1.1. La arquitectura tardobizantina	410
1.2. Mosaico y pintura en tiempos de los Paleólogos	413
2. El arte islámico oriental durante la Baja Edad Media. El Imperio Turco	417
BIBLIOGRAFÍA.....	427