ÍNDICE

PREFACIO 13

CAPÍTULO 1. LA VANGUARDIA Y EL COLOR (*Víctor Nieto Alcaide y Genoveva Tusell García*) 17

1. La negación del pasado, el mito de lo nuevo 18
2. Un nuevo espacio figurativo: Fauvismo y Expresionismo 21
3. La saturación del color: el Fauvismo 22
4. Matisse, el color y la sensación 27
5. El color y la forma. El Expresionismo 31
6. El grupo *Die Brücke* (*El* puente) 33
7. La unidad de la vanguardia: *Der Blaue Reiter* (*El jinete azul*) 40

CAPÍTULO 2. EL CUADRO Y LA REPRESENTACIÓN: EL CUBISMO (*Víctor Nieto Alcaide y Genoveva Tusell García*) 47

1. Picasso antes del Cubismo. Períodos azul y rosa 48
2. La fascinación por lo primitivo: Picasso negro. *Las señoritas de Aviñón* (1907) 51
3. Picasso y Braque: la forma y la representación 56
4. Juan Gris y el orden de la pintura 68
5. El Cubismo de experiencia a lenguaje 71
6. La escultura cubista 76
7. El Futurismo italiano: la rebeldía de lo veloz 79

CAPÍTULO 3. LA NUEVA ARQUITECTURA FRENTE A LOS DELITOS DEL PASADO (*María Dolores Antigüedad del Castillo-Olivares*) 87

1. Los orígenes del urbanismo moderno..... 90
2. Hacia el racionalismo. La Deustcher Werkbund..... 97
3. Nuevas propuestas desde América. La arquitectura orgánica 102
4. Le Corbusier 110
5. Gropius y la Bauhaus..... 116
6. Arquitectura y vanguardia..... 119
7. La consolidación de la vanguardia..... 125
8. Arquitectura y totalitarismos 127
9. España y el Movimiento Moderno..... 133

CAPÍTULO 4. ABSTRACCIÓN Y FIGURACIÓN (*Víctor Nieto Alcaide y Genoveva Tusell García*)..... 143

1. Abstracción y figuración 144
2. Paul Klee (1879-1940) 147
3. Kandinsky y los inicios de la abstracción 148
4. Arte abstracto en Francia. La aportación de Delaunay y Kupka ... 151
5. *De Stijl* en los Países Bajos. Piet Mondrian y el Neoplasticismo... 153
6. La abstracción rusa. Malevich y el Suprematismo 157
7. El Constructivismo ruso..... 161
8. Arte y política: realismo y compromiso..... 165

CAPÍTULO 5. DADÁ, SCUOLA METAFISICA Y SURREALISMO (*Genoveva Tusell García*)..... 171

1. El movimiento Dadá 171
2. *Dadá en Zúrich (1916-1921)*..... 171
3. *El Dadaísmo en Alemania (1918-1920)* 173
4. *El Dadaísmo en Nueva York (1913-1921)*..... 176

5. *Dadá en París (1919-1922)* 178
6. Giorgio de Chirico y la *Scuola Metafisica* 180
7. El surrealismo 183
8. *La imagen surrealista* 184
9. *Max Ernst y el* frottage 186
10. *La pintura visionaria de Yves Tanguy* 188
11. *Salvador Dalí* 189
12. *René Magritte y Paul Delvaux* 191
13. *Entre el surrealismo y la abstracción: André Masson y Joan Miró* ... 193
14. El objeto surrealista 196

CAPÍTULO 6. LA VANGUARDIA FRAGMENTADA. ESCUELAS Y MAESTROS INDEPENDIENTES (*Víctor Nieto Alcaide, Mª Dolores Antigüedad del Castillo-Olivares y Genoveva Tusell García*) 199

1. Una modernidad moderada: Marc Chagall y Amedeo Modigliani 199
2. La *Nueva Objetividad* alemana. George Grosz y Otto Dix 204
3. Matisse después del Fauvismo 207
4. La renovación escultórica 210
5. La obra de Pablo Picasso después del Cubismo 219

CAPÍTULO 7. LA ARQUITECTURA DESPUÉS DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL (*María Dolores Antigüedad del Castillo-Olivares*) 225

1. La difusión del Estilo Internacional 227
2. Frank Lloyd Wright 231
3. La aportación nórdica 234
4. La lección de Le Corbusier 238
5. España, entre la tradición y la renovación 244
6. Después de los maestros 255

7. La nueva ciudad de Brasilia y otras utopías modernas..... 261
8. La revisión del espacio moderno. La Posmodernidad..... 267

CAPÍTULO 8. EL GESTO Y LA MATERIA: EL INFORMALISMO (*Víctor Nieto Alcaide*)..... 273

1. El paisaje de la materia 276
2. El gesto y el acto de pintar 280
3. El Expresionismo abstracto. Un arte norteamericano..... 284
4. El caso español 286

CAPÍTULO 9. EL POP ART, LA NUEVA FIGURACIÓN Y LOS REALISMOS (*Víctor Nieto Alcaide y Mª Dolores Antigüedad del Castillo-Olivares*) 293

1. El Pop Art y la crisis del Informalismo 295
2. La *Nueva Figuración* 301
3. Tendencias neoconstructivistas 308
4. Nuevos realismos..... 312

CAPÍTULO 10. DESLOCALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE DIFUSIÓN. LOS NUEVOS MUSEOS (*Mª Dolores Antigüedad del Castillo-Olivares*) 315

CAPÍTULO 11. ARTE EN ESPAÑA EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX. 1898-1951 (*Mónica Alonso Riveiro*) 325

1. 1898-1913. Visiones de España y modernidades periféricas..... 326
   1.1. *La España negra* y *La mala vida*. Ciencia, regeneracionismo y modernidad 329

1.2. El nacimiento de una nueva cultura visual: noche, ciudad y conflicto social 332
1.3. España folclórica, España costumbrista 335
1.4. Simbolismo y algunas subversiones formales 337
1.5. Ramón Gómez de la Serna y *lo nuevo* que penetra a hurtadillas 339
2. 1915-1931. La llegada de lo nuevo. Bohemia, literatura y vanguardia 340
2.1. *Los nuevos* y *los raros*. La introducción de la vanguardia internacional y el ultraísmo 340
2.2. Vanguardia y cultura de masas: cosas y mercancías, ciudad, verbena y juego 344
2.3. Lugares de encuentro: flamenco y literatura, órdenes, sociedades, tertulias y escuelas 348
3. 1931-1936. La Segunda República. Arte, cultura popular y alianzas antifascistas 354
3.1. Arte y pedagogía. Ir de pueblo en pueblo 355
3.2. Representar la tierra y a quienes la habitan. Arte, etnografía y modernidad 358
3.3. El mantenimiento de la vanguardia y el surrealismo 360
3.4. Arte y antifascismo. "Las masas son el artista" 361
4. 1936-1939. Arte en guerra 363
4.1. Arte y propaganda. "Ayer Goya, hoy Heartfield" 363
4.2. Protección del patrimonio 368
4.3. Imágenes-testimonio 369
4.4. El Nuevo Estado y la estética sobre las ruinas 372
5. 1939-1951. Arte bajo el primer franquismo 374
5.1. Tentativas de un arte fascista y el tránsito al nacionalcatolicismo, 1939-1945 376
5.2. Aperturas consentidas y aperturas en los márgenes, 1945-1951 381
5.3. Tensiones, fisuras y resistencias 387
5.4. Los exilios 389

BIBLIOGRAFÍA 395