

ÍNDICE

PREFACIO.....	13
CAPÍTULO 1. LA VANGUARDIA Y EL COLOR (<i>Víctor Nieto Alcaide y Genoveva Tusell García</i>).....	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 <i>Die Brücke</i> (<i>El puente</i>).....	33
7. La unidad de la vanguardia: <i>Der Blaue Reiter</i> (<i>El jinete azul</i>).....	40
CAPÍTULO 2. EL CUADRO Y LA REPRESENTACIÓN: EL CUBISMO (<i>Víctor Nieto Alcaide y Genoveva Tusell García</i>).....	47
1. Picasso antes del Cubismo. Períodos azul y rosa.....	48
2. La fascinación por lo primitivo: Picasso negro. <i>Las señoritas de Aviñón</i> (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 (<i>María Dolores Antigüedad del Castillo-Olivares</i>).....	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 (<i>Víctor Nieto Alcaide y Genoveva Tusell García</i>).....	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. <i>De Stijl</i> 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 (<i>Genoveva Tusell García</i>).....	171
1. El movimiento Dadá	171
2. <i>Dadá en Zúrich (1916-1921)</i>	171
3. <i>El Dadaísmo en Alemania (1918-1920)</i>	173
4. <i>El Dadaísmo en Nueva York (1913-1921)</i>	176

5. <i>Dadá en París (1919-1922)</i>	178
6. Giorgio de Chirico y la <i>Scuola Metafisica</i>	180
7. El surrealismo	183
8. <i>La imagen surrealista</i>	184
9. <i>Max Ernst y el frottage</i>	186
10. <i>La pintura visionaria de Yves Tanguy</i>	188
11. <i>Salvador Dalí</i>	189
12. <i>René Magritte y Paul Delvaux</i>	191
13. <i>Entre el surrealismo y la abstracción: André Masson y Joan Miró...</i>	193
14. El objeto surrealista.....	196
CAPÍTULO 6. LA VANGUARDIA FRAGMENTADA. ESCUELAS Y MAESTROS INDEPENDIENTES (<i>Víctor Nieto Alcaide, Mª Dolores Antigüedad del Castillo-Olivares y Genoveva Tusell García</i>)	199
1. Una modernidad moderada: Marc Chagall y Amedeo Modigliani	199
2. La <i>Nueva Objetividad</i> 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 (<i>María Dolores Antigüedad del Castillo-Olivares</i>).....	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 (<i>Víctor Nieto Alcaide</i>).....	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 (<i>Víctor Nieto Alcaide y Mª Dolores Antigüedad del Castillo-Olivares</i>).....	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 (<i>Mª Dolores Antigüedad del Castillo-Olivares</i>).....	315
CAPÍTULO 11. ARTE EN ESPAÑA EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX. 1898-1951 (<i>Mónica Alonso Riveiro</i>).....	325
1. 1898-1913. Visiones de España y modernidades periféricas.....	326
1.1. <i>La España negra y La mala vida</i> . 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 <i>lo nuevo</i> que penetra a hurtadillas	339
2. 1915-1931. La llegada de lo nuevo. Bohemia, literatura y vanguardia	340
2.1. <i>Los nuevos y los raros</i> . 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