

SUMARIO

EL ARTE ROMÁNICO

• **Concepto y significado.** Los orígenes de su definición. Un arte internacional. La comprensión del hecho artístico 6-7

CONTEXTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

• **Extensión geográfica y cronológica.** Formación y consolidación de Europa como territorio. *Europa y el Románico.* Extensión territorial del arte románico. Marco cronológico del arte románico 8-9

• **Marco histórico (I): de la Europa de las invasiones hasta el año 1000.** La Europa de las invasiones. La nueva Europa. Los siglos IX y X en el Occidente europeo. *El terror del año 1000* 10-11

• **Marco histórico (II): la Europa de las Cruzadas y las peregrinaciones.** Las Cruzadas. Influencia. Las peregrinaciones 12-13

• **Marco histórico (III): la sociedad en época feudal.** Una sociedad feudal. Los monasterios. El renacer de la vida urbana 14-15

• **Arte y poder. Los promotores del arte.** El artista románico 16-17

• **Pensamiento y cultura.** Referencias paganas. La importancia de los monasterios en la difusión del saber. *Manifestaciones literarias del Occidente medieval* 18-19

• **La herencia clásica.** El Sacro Imperio Romano-Germánico o el nuevo sueño imperial. El arte heredado. Tras las huellas de la Antigüedad. *Siglos IX y X. Siglo XII* 20-21

• **Un lenguaje arquitectónico común.** Un espacio simbólico. Elementos sostenidos. Elementos de soporte. Tipos de edificios 22-23

• **Las artes plásticas: técnica y ubicación.** Tipologías y técnicas. *La escultura monumental. La escultura exenta: las tallas de madera. La pintura monumental. Mosaicos de pavimento. La miniatura.* 24-25

• **Iconografía cristiana en el arte románico.** La representación de la divinidad. La Virgen María. Los santos. El hombre y la mujer 26-27

• **Iconografía profana en el arte románico.** La representación del tiempo: los meses del año. El bestiario: entre la realidad y la fantasía. La representación de la naturaleza. El gusto por el ornamento 28

• **El universo de las formas.** El lenguaje de la forma. El concepto de espacio. La luz y el color 30-31

EL ARTE EN LOS SIGLOS V AL VIII

• **El arte en el período de las invasiones (I).** La Italia ostrogoda. *Arquitectura. Pintura.* La Galia merovingia. *Arquitectura. Escultura.* La Hispania visigoda. *Arquitectura. Orfebrería* 32-33

• **El arte en el período de las invasiones (II).** El arte vikingo. La miniatura anglosajona. El Libro de Kells. *Ingléses o irlandeses* 34-35

EL ARTE EN LOS SIGLOS VIII AL IX

• **El Imperio Carolingio.** La arquitectura carolingia. *La pintura monumental. La capi-*

lla de Aquisgrán. La miniatura. Las encuadernaciones de marfil. La orfebrería ... 36-37

• **La resistencia al modelo carolingio.** El arte asturiano. *Las zonas resistentes al Imperio.* El arte anglosajón. *La singularidad irlandesa.* Italia ... 38-39

LA INFLUENCIA MOZÁRABE

• **El contacto con el mundo islámico.** La cultura mozárabe. La arquitectura. La miniatura. *Los Beatos* 40-41

LOS ALBORES DEL ROMÁNICO

• **Del prerrománico al románico.** Las nuevas sociedades mediterráneas. La edad de oro del arte anglosajón. *Tipo de construcción* ... 42-43

CIUDAD Y CASTILLO

• **Urbanismo y arquitectura civil: las ciudades.** La ciudad en la época románica. El concepto urbanístico. *Arquitectura civil y privada.* Los servicios 44-45

• **La arquitectura militar: el castillo.** La doble función del castillo. *La torre-castillo.* Evolución constructiva. *Murallas de defensa. Refugio de pobladores. Castillo e iglesia. Del castillo al palacio* 46-47

LAS GALIAS (FRANCIA)

• **El monasterio de Cluny y su irradiación en Francia.** Cluny III: la catedral del Románico europeo. *Características. La influencia musulma-*

na. La influencia del modelo cluniacense 48-49

• **La arquitectura románica en Francia.** Borgoña. Valle del Loira. Poitou. Bretaña y Normandía. Provenza. Las iglesias de peregrinación. . . 50-51

• **Las escuelas francesas de escultura.** Languedoc. Poitou. Borgoña y Centro. Provenza 52-53

• **La pintura románica en Francia.** La pintura mural. *El grupo "catalán". Saint-Savin-sur-Gartempe.* La miniatura. La vidriera 54-55

PENÍNSULA ITALIANA

• **La arquitectura románica en Italia.** La pervivencia de lo clásico. El norte de Italia y su influencia arquitectónica. Lazio y sur de Italia 56

• **La escultura románica en Italia.** El norte de Italia. La singularidad de Pisa. Roma. La Italia meridional. . . . 58-59

• **La pintura románica en Italia.** La influencia grecorromana y paleocristiana. La influencia bizantina. *El mosaico.* La influencia otónida. La pintura romana 60-61

GERMANIA (ALEMANIA)

• **La arquitectura románica en los países germánicos.** La tradición otónida como base de la arquitectura germánica. Características. Irradiación regional de un lenguaje arquitectónico genuino. *Construcción abovedada. Otras catedrales germanas* 62-63

• **Las artes plásticas en los países germánicos.** Las artes del metal y la plástica escultórica. *Retablos. Puertas. Timpanos.* Talleres de orfe-

brería y esmaltes. *Las losas funerarias.* La pintura . . 64-65

PENÍNSULA IBÉRICA

• **La arquitectura románica en la península Ibérica (I).** Cataluña. Aragón y Navarra. Castilla y León . . . 66-67

• **La arquitectura románica en la península Ibérica (II).** El Camino de Santiago en tierras hispanas. La basílica compostelana como síntesis del Románico europeo. *Características.* La irradiación de la catedral de Santiago en el Románico galaicoportugués. Portugal 68-69

• **La escultura románica en la península Ibérica.** La escultura del siglo XI. El claustro de Silos. La escultura del siglo XII. *Cataluña. Navarra y Aragón. El Pórtico de la Gloria;* culminación de la escultura románica 70-71

• **La pintura románica en la península Ibérica.** Cataluña. *La pintura de Taüll.* La influencia francesa. Castilla y León 72-73

ISLAS BRITÁNICAS

• **El arte románico en las islas Británicas.** La influencia del arte normando en la arquitectura. *Otras iglesias en Inglaterra. Irlanda.* La miniatura. *Winchester y Canterbury* 74-75

ZONAS PERIFÉRICAS

• **El arte románico en las regiones periféricas.** Bélgica, entre dos culturas. El románico más desconocido. *Dinamarca. Noruega y Suecia. Dalmacia. Hungría.* El caso polaco. El Románico en Tierra Santa 76-77

ORFEBRERÍA, BRONCE Y ESMALTE

• **Las artes suntuarias.** Función y significado. Orfebrería. Bronce. Esmaltes 78-79

TEJIDOS Y MOBILIARIO ROMÁNICOS

• **Tapices y mobiliario.** El tejido como arte. *El Tapiz de la Creación. El Tapiz de Bayeux. La labor femenina.* Mobiliario litúrgico 80-81

EL CÍSTER

• **La estética cisterciense.** El rigor cisterciense. La arquitectura. La decoración. Singularidad 82-83

EL ROMÁNICO FRENTE AL GÓTICO

• **La dialéctica y la crítica.** Del Románico al Gótico. Arte románico y arte gótico: su historia crítica. *La terminología* 84-85

EL LEGADO DEL ARTE ROMÁNICO

• **El espejo romántico y el siglo XX.** La irradiación del legado románico. Alemania. *Verdadero o falso.* Francia. España. La influencia del arte románico en la plástica 86-87

• **Fuentes para el estudio del arte románico.** Las fuentes escritas. La importancia de la arqueología en el estudio del arte románico . . 88-89

APÉNDICES

• **Cuadro sincrónico** . . 90-91

• **Glosario** 92-93

• **Índice alfabético de materias** 94-95