

Tabla de contenido

<i>Prólogo</i>	<i>XXI</i>
<i>Introducción</i>	<i>1</i>
<i>Parte I: Apreciar el arte</i>	<i>9</i>
Capítulo 1: ¿Qué es el arte?	11
Hacia una definición de arte	11
Niveles artísticos	12
Constantes en el arte	12
Pautas para reconocer el buen arte	14
Capítulo 2: Cómo apreciar el arte sin un grado superior	15
La clave para ser un conocedor	15
El secreto para distinguir lo bueno de lo malo	16
El examen del objeto	16
Conservar la mirada alerta	18
Capítulo 3: Cómo visitar un museo a la manera de los profesionales	19
Comportarse como los profesionales	19
Comprar una tarjeta postal	19
Hacer una “lista de deseos”	20
Mirar lo que no le gusta	20
Volverse miembro del museo	21
Escuchar algo de música	21
Reglas para vestirse	23
Consejo final	23
<i>Parte II: El arte a través del tiempo</i>	<i>25</i>
Capítulo 4: El arte prehistórico (más refinado de lo que se pudiera pensar)	43
El arte prehistórico de las cavernas	43
Altamira	44

Lascaux	44
Chauvet	45
El arte abandona las cavernas	47

Capítulo 5: El mundo antiguo: siempre el más estimulante ... 49

El Cercano Oriente antiguo	50
Mesopotamia (Irak)	50
Anatolia (Turquía)	52
Persia (Irán)	53
Egipto, la verdadera abuela de las bellas artes	54
Las características del arte egipcio	55
En dónde ver el arte egipcio	56
Lo mejor del arte egipcio	56
La gloria de Grecia	62
Retratando la figura	63
El templo de Apolo en Olimpia	64
Más figuras del siglo V	65
El período helenístico	69
El arte de Roma	73
Influencias etruscas	73
Descubriendo el arte romano	75
Pompeya y Herculano	77
El trabajo de la plata en Roma	78
Influencias cristianas	78

Capítulo 6: El arte medieval (sin duda el medioevo no es la Edad de las tinieblas) 81

El arte cristiano primitivo	82
La “mirada” de los cristianos primitivos	82
El surgimiento del mosaico como medio de expresión artística	83
El estilo cristiano primitivo en Roma	84
El apogeo del primitivo arte cristiano	84
La “Edad de las tinieblas”	85
Los Evangelios de Lindisfarne	86
La Biblia de Kells	86
El ocaso de la “Edad de las tinieblas”	87
El románico	88
Gislebertus	88
El maestro Hugo	89
Las máximas obras del románico	90
El gótico	91
El estilo gótico internacional	93
El arte bizantino	96
El renacimiento macedónico	97
El arte bizantino tardío	97

Capítulo 7: El Renacimiento y los renacimientos 99

Renacimientos	100
Los albores del Renacimiento italiano	100
El primer Renacimiento italiano.....	102
Brunelleschi	104
Masaccio	104
Donatello	106
Ghiberti	106
Piero della Francesca	106
Alberti	107
Andrea Mantegna	108
Sandro Botticelli	109
El alto Renacimiento en Italia	110
Leonardo da Vinci	110
Rafael	111
Andrea Palladio	112
Giorgione	113
Tiziano	114
Correggio	115
Miguel Ángel	115

Capítulo 8: El “renacimiento” en el norte de Europa 119

El esplendor del renacimiento nórdico.....	119
Robert Campin	120
Jan van Eyck	120
Rogier van der Weyden	122
Hugo van der Goes	123
Hiëronymus Bosch (El Bosco)	124
Pieter Brueghel el Viejo	125
Hans Holbein el Joven	126
Matthias Grünewald	127
Albrecht Dürer (Dureró).....	127
La escultura en el norte.....	128
Viet Stoss	128
Tilman Riemenschneider	129

Capítulo 9: El manierismo: sensualidad y extravagancia 131

El manierismo real y el inventado	131
Jacopo da Pontormo	132
Rosso Fiorentino	133
Bronzino	133
Parmigianino	134
Veronese y Tintoretto	135
El manierismo francés	137
El Greco	137

Capítulo 10: El barroco: verdadera edad de oro	141
El nacimiento del barroco	141
Caravaggio	141
Georges de La Tour	142
La influencia de Caravaggio en otros países	143
El florecimiento del barroco	144
Gianlorenzo Bernini	145
Petrus Paulus Rubens	146
Jan Vermeer	148
Rembrandt van Rijn	149
Las tendencias del barroco en Francia	151
Pierre Puget	151
Nicolas Poussin	152
Lo superlativo del siglo XVII: Diego Velázquez	153
Capítulo 11: El brillante siglo XVIII	155
Francia y el estilo rococó	155
Jean-Antoine Watteau	156
François Boucher	157
Jean-Honoré Fragonard	157
Pintores de la clase media	158
La escultura francesa	160
El arte decorativo francés	160
Alemania y el rococó	162
La influencia de Italia	162
Piazzetta y Tiépolo	163
Canaletto, Guardi y Belotto	163
La contribución inglesa	164
William Hogarth	164
Thomas Gainsborough	164
Las artes decorativas en Inglaterra	165
El surgimiento de América	166
El fin del rococó	166
Capítulo 12: El neoclasicismo y la reacción romántica	169
El neoclasicismo	169
Jacques-Louis David	171
La expansión del neoclasicismo	172
Antonio Canova	172
Jean-Auguste-Dominique Ingres	173
El romanticismo	173
William Blake	174
Joseph Mallord William Turner	174
Kaspar David Friedrich	175
Eugène Delacroix	175
Théodore Géricault	176

Francisco de Goya	178
Capítulo 13: El impresionismo (la poesía de la tierra y el hombre).....	179
Las raíces del impresionismo	179
Los precursores	180
Ideas originales	180
Influencias políticas	180
El advenimiento de la fotografía	180
El impacto de la ciencia	181
La caída del establecimiento artístico	181
El rol fundamental de Édouard Manet	181
Claude Monet	183
El “estilo” impresionista	185
Capítulo 14: El postimpresionismo (o mejor el premodernismo).....	189
La pintura posterior al impresionismo	190
Georges Seurat	190
Paul Gauguin	191
Vincent van Gogh	193
Paul Cézanne	195
Capítulo 15: El arte moderno: lo destacado, lo hermoso y lo que no lo es tanto	199
Pablo Picasso	200
“Ismos” y otros estilos	204
El fauvismo	204
Die Brücke (El Puente)	206
Der Blaue Reiter (El Jinete Azul)	206
El futurismo	206
El constructivismo	207
El suprematismo	208
El dadaísmo	208
El surrealismo	208
La Bauhaus	209
La Secesión	209
¿Es una broma el arte moderno?	210
Capítulo 16: El arte contemporáneo y sus “ismos” (o veces no tan hermosos pero siempre estimulantes)	211
Algunos datos confidenciales sobre el arte contemporáneo	212
El expresionismo abstracto	213
Pintura en campos de color	214

El arte pop	214
El ilusionismo abstracto	216
El arte en bruto	217
El arte corporal	217
El minimalismo	217
El arte conceptual	217
Earthworks	218
El "whoismo" hirsuto y el imaginismo de Chicago	218
El arte "verdadero"	218
El realismo neurótico	219
La transvanguardia	219
El arte de la instalación	219

Capítulo 17: Mirada al arte fuera del hemisferio occidental 221

China	221
La esencia del arte chino	222
Los tesoros de Taipei	225
Japón	227
Tradiciones indestructibles	227
India y el sudeste asiático	229
El arte islámico: solamente Dios permanece	230
Los comienzos. Los primeros califas y la dinastía Omeya (633-750)	230
Los fatimidias (909-1171)	232
El arte seldyúcida (1037-1300)	232
España musulmana (719-1492)	232
El arte de los mamelucos (1250-1517)	233
El arte otomano (1299-1893)	233
El arte safévida (1502-1736)	234
El arte mogol (1525-1857)	234
África, Oceanía y las Américas	235
África	236
Oceanía	237
Las Américas	239

Parte III: Cómo iniciar su propia colección 243

Capítulo 18: Alistándose para coleccionar 245

Preparándose para coleccionar	245
1: Registrar la primera impresión	246
2: Describir por escrito la obra	246
3: Determinar el estado de conservación de la obra	248
4: Deducir el empleo de la obra	249
5: Determinar el estilo	249
6: Averiguar el origen de la obra	249

7: Consultar un experto	250
8: Practicar algunas pruebas	250
9: Comparar la primera impresión con lo que se ha averiguado	251
Lo que no debe hacerse al coleccionar arte	251

Capítulo 19: Cómo jugar el juego de comprar 255

Las múltiples facetas de las falsificaciones	255
Dónde ir a comprar	258
Conocer las preguntas pertinentes	259
Comprender el lenguaje del comerciante	260
Probar suerte en una subasta	261
Qué coleccionar y qué evitar	261
Qué examinar o evitar	262

Parte IV: El turno de las decenas 265

**Capítulo 20: Las máximas obras de
la civilización occidental 267**

La máscara de oro del rey Tutankamón	268
Las esculturas del Partenón	268
El pectoral de oro de los escitas	269
El altar esmaltado de Nikolaus von Verdun	270
La Capilla de La Arena de Giotto	271
El retablo de Gante de Jan van Eyck	272
La Mona Lisa de Leonardo	272
El David de Miguel Ángel	273
El retablo de Isenheim de Mathias Grünewald	274
El entierro del conde de Orgaz de El Greco	274
Las Meninas de Diego Velázquez	275
El retorno del hijo pródigo de Rembrandt	276
Los fusilamientos del tres de mayo de 1808 de Goya	277
El almuerzo de los remeros de Pierre-Auguste Renoir	277
Las damiselas de Avignon de Picasso	278

**Capítulo 21: Los diez artistas más interesantes
(y por qué lo son) 279**

Leonardo da Vinci (1452-1519)	279
Albrecht Dürer (Durero) (1471-1528)	281
Pablo Picasso (1881-1973)	282
Francisco de Goya (1746-1828)	284
Diego Velázquez (1599-1660)	285
Michelangelo Merisi da Caravaggio (1573-1610)	286
Petrus-Paulus Rubens (1577-1640)	288

Rembrandt van Rijn (1606-1669)	288
Miguel Ángel Buonarroti (1475-1564)	289
Lisipo (floreció en el siglo IV a.C.)	290
Capítulo 22: Diez artistas cuya pista vale la pena seguir	293
Mark di Suvero (nacido en 1933)	294
Gary Simmons (nacido en 1964)	294
Helen Frankenthaler (nacida en 1928)	294
Andrew Wyeth (nacido en 1917)	295
Frank Stella (nacido en 1936)	295
Anselm Kiefer (nacido en 1945)	295
Wayne Thiebaud (nacido en 1920)	296
Robert Rauschenberg (nacido en 1925)	296
Jenny Saville (nacida en 1970)	296
Dale Chihuly (nacido en 1941)	297
Capítulo 23: Cómo saber si su hijo tiene talento artístico y qué hacer en tal caso	299
<i>Parte V: Anexos .....</i>	303
Anexo A: El idioma del arte desenmascarado	305
Anexo B: Formulario de los profesionales para comprar arte	307
Anexo C: Cronología del arte	311
<i>Guía básica de las ciudades y centros de arte más importantes del mundo .....</i>	315
Las imponentes Américas	317
ESTADOS UNIDOS	318
Arizona	318
Arkansas	318
California	318
Área de Los Angeles	318
Área de San Diego	323
Área de San Francisco	324
Carolina del Norte	325
Colorado	325
Connecticut	325

Distrito de Columbia	326
Washington, D.C.	326
Illinois	328
Chicago	328
Indiana	329
Maryland	329
Baltimore	329
Massachusetts	332
Área de Boston	332
Michigan	334
Minnesota	335
Missouri	336
Kansas City	336
San Luis	337
Nueva York	338
Buffalo	338
Corning	338
Nueva York	339
Ohio	367
Cleveland	367
Oberlin	368
Toledo	368
Oklahoma	369
Pensilvania	370
Filadelfia	370
Texas	371
Austin	371
Dallas	371
Fort Worth	372
Houston	374
Virginia	374
Wyoming	375
CANADÁ	375
Montreal	375
Ottawa	376
Toronto	377
Vancouver	378
LATINOAMÉRICA	378
Brasil	378
México	378
Perú	380
Venezuela	380

Europa (todo lo que merece una visita) 381

Alemania	382
Berlín	382
Colonia (Köln)	384

Dresde	384
Munich	385
Austria	388
Viena	388
España	392
Barcelona	392
Bilbao	393
Madrid	394
Francia	397
París	397
Grecia	405
Atenas	405
Holanda	406
Amsterdam	406
Irlanda	408
Dublín	408
Italia	408
Florencia	409
Roma	418
Venecia	429
Reino Unido	439
Londres	439
Rusia	446
Moscú	447
San Petersburgo	448
Suiza	452
Basilea	452
Zürich	453
Otros países	454
Egipto	454
La pirámide escalonada de Sakkara	454
Las pirámides, la Esfinge y la meseta de Giza	454
El Cairo	455
Luxor	458
Asuán	459
Israel	459
Jerusalén	460
Turquía	462
Estambul	462

<i>Bibliografía</i>	467
----------------------------------	------------

<i>Índice</i>	469
----------------------------	------------