
Índex

PREFACI	11
Capítol 1. Introducció a l'art del segle XIX	17
1.1 Els canvis en la concepció del món i el seu reflex en l'art contemporani	17
Capítol 2. Període 1776-1815	23
2.1 Revolució, classicisme i la construcció de la cultura contemporània	23
2.1.1 El naixement de la història de l'art i dels seus teòrics	23
2.1.2 Les acadèmies de belles arts i el concepte de «gran art»	25
2.2 Urbanisme i arquitectura a Europa i als Estats Units	30
2.2.1 Revolució industrial i crisi de la ciutat	30
2.2.2 El pragmatisme americà: les ciutats de Washington i de Nova York	33
2.2.3 Classicisme i pintoresquisme anglesos. Sir John Soane i John Nash. El jardí paisatgístic	36
2.2.4 El valor de la utopia en urbanisme i arquitectura: Boullée i Ledoux	39
2.2.5 L'estil Imperi. Les doctrines de Durand	42
2.3 La pintura i la crisi	45
2.3.1 El sublim: Füssli i Blake	45
2.3.2 Sturm und Drang: Philipp Otto Runge i Caspar David Friedrich	48
2.3.3 Crítica i impugnació: Goya	51
2.3.4 Jacques-Louis David i la Revolució Francesa	54
2.4 L'escultura i la perceptiva	57
2.4.1 Una nova iconografia: Houdon	60
2.4.2 Els escultors del nord d'Europa a Roma	61
2.4.3 Els clàssics moderns: Canova i Thorvaldsen	63
Bibliografia	66

Capítol 3. Període 1815-1847	69
3.1 El Congrés de Viena i les seues conseqüències culturals. El desenvolupament de la sensibilitat romàntica	69
3.1.1 El nacionalisme i els estils retrospectius	69
3.1.2 Les teories de Hegel sobre la preeminència de l'art	70
3.1.3 L'alternativa al gran art. El paisatge i el quadre de gènere	72
3.2 Urbanisme i arquitectura a l'època de la Restauració	75
3.2.1 L'ús capitalista del sòl i els instruments de control administratiu	75
3.2.2 Les reformes polítiques i les primeres lleis urbanístiques	77
3.2.3 El moviment neogòtic. Interpretacions tècniques, estètiques i ideològiques	78
3.2.4 L'arquitectura en ferro: Joseph Paxton	83
3.3 La pintura com una nova presa de consciència	87
3.3.1 Romanticisme a la Gran Bretanya: John Constable i J. M. W. Turner	87
3.3.2 Academicisme, passat i present: Ingres	91
3.3.3 Romanticisme a França: Géricault i Delacroix	92
3.3.4 Un cop d'ull al paisatge: l'escola de Barbizon	96
3.3.5 La pintura de gènere i el <i>juste milieu</i>	97
3.4 L'escultura europea després de la Restauració	98
3.4.1 El desenvolupament de l'escultura com un art públic	98
3.4.2 L'herència de Canova: Thorvaldsen	99
3.4.3 L'escultura en l'àmbit anglosaxó	100
3.4.4 L'impacte històric a la Itàlia i l'Alemanya prenacionals	103
3.4.5 Els escultors a la França de la Restauració	104
Bibliografia	108
Capítol 4. Període 1848-1870	111
4.1 Les arrels del realisme i la Revolució del 1848	111
4.1.1 L'art i la política	111
4.1.2 La valoració de l'art com a lluita social	112
4.1.3 El Saló i el Saló dels Refusats	114
4.1.4 La influència de la crítica	115
4.1.5 Baudelaire i el somni del pintor de la vida moderna	117
4.2 Urbanisme, arquitectura i enginyeria a la segona meitat del segle XIX	119
4.2.1 El Londres victorià	119
4.2.2 La reforma interior de París del baró Haussmann	121
4.2.3 Eclecticisme i racionalisme. L'escola privada d'Henri Labrouste i el taller d'Eugène Viollet-le-Duc	124
4.2.4 L'arquitectura oficialista: el Louvre i l'Òpera	127

4.3 Pintura i impugnació social	128
4.3.1 L'art de la caricatura i la crítica social en la Monarquia de Juliol: Honoré Daumier	128
4.3.2 L'exaltació de la pagesia: François Millet i Rosa Bonheur.	130
4.3.3 Gustave Courbet i la lluita contra la convenció	133
4.3.4 La impugnació a l'Anglaterra victoriana: la Germandat Prerafaelita	135
4.3.5 La pintura de la vida moderna: Édouard Manet, Berthe Morisot i Éva Gonzalès	137
4.3.6 El naixement de la fotografia. Louis-Jacques-Mandé Daguerre, Nadar i Julia Margaret Cameron	141
4.4 L'escultura en un carreró sense eixida	144
Bibliografia	148
 Capítol 5. Període 1870-1900	 151
5.1 Optimisme i pessimisme a la fi del segle XIX	151
5.1.1 La decadència refinada i la Belle Époque	151
5.1.2 Ciència i art. Hermann von Helmholtz: òptica. Odgen Rood: cromàtica. Eugène Chevreul: la llei dels contrasts simultanis de colors	153
5.1.3 L'estètica científica de Charles Henry	154
5.1.4 William Morris. El moviment Arts and Crafts. La fascinació per la cultura japonesa	155
5.1.5 L'evolució accelerada de l'estil	156
5.2 Urbanisme i arquitectura a la fi del segle	158
5.2.1 Les exposicions internacionals i l'ordenació dels espais públics. Les formes de vida suburbanes	158
5.2.2 Noves propostes urbanes: Camillo Sitte, Arturo Soria i Tony Garnier	162
5.2.3 L'arquitectura comercial i l'escola de Chicago	163
5.2.4 L'enginyeria monumental: Gustave Eiffel	167
5.2.5 Els inicis de l'arquitectura moderna: Otto Wagner, Victor Horta, Antoni Gaudí, Charles R. Mackintosh, Auguste Perret	168
5.3 Optimisme i pessimisme en l'art de la fi del segle XIX	173
5.3.1 Pintar la llum i el moviment. Impressionisme, les diferents vies: Monet, Renoir, Pissarro i Degas	173
5.3.2 Independència, raça i gènere en l'art contemporani nord-americà	178
5.3.3 La crisi dels impressionistes i l'emergència del simbolisme i del naturalisme	180
5.3.4 Primitivisme i científisme en l'art de Gauguin i de Seurat	182

5.3.5 L'artista inadaptat: Vincent van Gogh i Toulouse-Lautrec .	184
5.3.6 Paul Cézanne: sensacions i mètodes estilístics	186
5.3.7 El naturalisme i la pintura fotogràfica en l'àmbit internacional	188
5.4 L'escultura a la fi de la centúria	189
5.4.1 La reivindicació de l'escultura renaixentista: Emmanuel Frémiet, Auguste Bartholdi i Auguste Rodin	195
5.4.2 Els intents d'obertura cap a noves possibilitats	199
Bibliografia	202
ÍNDEX ONOMÀSTIC	205
ÍNDEX D'OBRES	213
BIBLIOGRAFIA GENERAL	221
ANNEX GRÀFIC	225