

JAVIER MADERUELO

El espectáculo del mundo

UNA HISTORIA CULTURAL DEL PAISAJE

CAP. 0. INTRODUCCIÓN	9
CAP. 1. LA CULTURA DE PAISAJE	17
1.1. Aproximaciones a una definición de paisaje	17
1.2. Las condiciones del paisaje	19
1.3. El lento proceso	25
1.4. Fenomenología de la mirada	27
1.5. Idealización del paisaje	29
1.6. Leer y mirar	31
1.7. Paisaje y religión	33
1.8. Antropomorfismo	35
CAP. 2. TRAVESÍA EN EL DESIERTO	39
2.1. El imperio de los símbolos.	39
2.2. Jardines medievales	40
2.3. Vistas a través de la ventana	45
2.4. Ciudades	49
2.5. Vistas panorámicas	54
2.6. <i>Beatus ille</i> .	59
2.7. Desiertos	63

CAP. 3. LA EDAD DEL ARTE	67
3.1. El Renacimiento	67
3.2. La edad del arte	69
3.3. Pintar minuciosamente	72
3.4. De la superficie al espacio	77
3.5. La construcción del volumen	80
3.6. Los géneros	86
3.7. El género paisaje	90
CAP. 4. LOS PAÍSES DEL NORTE	95
4.1. Las dos caras del Renacimiento	95
4.2. Panoramas espirituales	98
4.3. Países universales	103
4.4. A vista de pájaro	107
4.5. Grabar e imprimir	111
4.6. La invención	115
4.7. El dibujo y la acuarela	117
CAP. 5. EL FOCO VENECIANO	123
5.1. Escenarios descritos	123
5.2. La Imprenta Aldina	129
5.3. La libertad de Venecia	134
5.4. El foco veneciano	137
5.5. El triunfo del color	145
5.6. Una cámara para el placer de los sentidos	147
CAP. 6. LAS MARAVILLAS DEL MUNDO	153
6.1. Mirando el territorio	153
6.2. <i>Imago mundi</i>	157
6.3. Cartografía <i>versus</i> pintura	160
6.4. Andando por el mundo	162
6.5. Longitud y latitud	166
6.6. América	169
6.7. Descubrir un nuevo mundo	172
6.8. Primeras imágenes de América	176

CAP. 7. LOS TERRITORIOS Y EL MAPA	181
7.1. Leonardo cartógrafo	181
7.2. Vistas topográficas	186
7.3. Ciudades portuarias	194
7.4. Los mapas	198
7.5. Pintar mapas	200
7.6. Dibujar y grabar	202
7.7. El arte de grabar mapas.	205
CAP. 8. TIEMPOS DE REFORMA	207
8.1. La cuna del paisaje	207
8.2. La grandeza del paisaje	211
8.3. Pintar paisajes	214
8.4. El nacimiento del paisaje en Haarlem	216
8.5. El viaje de los pintores de Amberes a Haarlem	218
8.6. Vistas urbanas	222
8.7. La línea del horizonte	226
8.8. Panoramas de nubes	231
8.9. El heroísmo del paisaje	233
CAP. 9. UN CASO PARTICULAR	237
9.1. Una larga travesía	237
9.2. Afición a la geografía.	241
9.3. Un jardín como un mapa	246
9.4. La obra de El Escorial	251
9.5. Una rareza	253
9.6. Un caso particular.	256
CAP. 10. EXTRANJEROS EN ROMA	265
10.1. Desnudos y paisajes	265
10.2. Manierismos.	268
10.3. Todos los caminos conducen a Roma	271
10.4. Entre la <i>fête</i> barroca y el ‘paisaje ideal’	276
10.5. A la luz de Claude	280
10.6. La filosofía en el paisaje.	285
10.7. Paisajes del terror	289

CAP. 11. DISCUSIONES SOBRE LA BELLEZA	295
11.1. El discurso de los filósofos.	295
11.2. La política en las artes	299
11.3. La captura del infinito	302
11.4. Una <i>querelle</i>	306
11.5. Empirismo inglés y teoría del gusto	310
11.6. El origen de lo sublime	315
11.7. La extensión de lo sublime	318
CAP. 12. LOS POETAS JARDINEROS	321
12.1. Los poetas del paisaje	321
12.2. La cultura en el jardín	327
12.3. Sobre el término 'pintoresco'	335
12.4. Toerizar lo pintoresco	337
12.5. El jardín paisajista	342
12.6. Dibujo, el arte de bocetar	347
CAP. 13. EL ARTE DE VIAJAR	351
13.1. Viajar por Europa	351
13.2. El <i>Grand Tour</i>	354
13.3. Imágenes para el recuerdo.	357
13.4. El viaje pintoresco.	360
13.5. El mundo de las maravillas	363
13.6. Y lo exótico	368
13.7. Bajo el volcán	373
CAP. 14. LA ESCENA FESTIVA	379
14.1. La mirada teatral	379
14.2. El escenario urbano	381
14.3. Venecia, nuevamente.	386
14.4. Las vistas	388
14.5. La ciudad como tema paisajístico	391
14.6. <i>La fête galante</i>	395
14.7. El estilo galante	398

CAP. 15. LA INVENCION DE LA NATURALEZA	407
15.1. La Ilustración	407
15.2. La botánica como ciencia natural	411
15.3. Sobre la construcción de la idea de naturaleza	413
15.4. La realidad de la naturaleza	416
15.5. Ilustración y Neoclasicismo	418
15.6. Inglaterra	424
15.7. El paisaje inglés	427
15.8. Agricultura y política territorial	431
CAP. 16. EL TRIUNFO DE LA SENSIBILIDAD	437
16.1. Persistencia del clasicismo.	437
16.2. Romanticismo y modernidad.	442
16.3. El papel de la estética	445
16.4. Pintores de lo sublime	448
16.5. La sublimación de la emoción religiosa	454
16.6. <i>La vida de la Tierra</i>	458
16.7. El hombre frente a la naturaleza	461
16.8. El pintoresquismo, otra cara del romanticismo	464
CAP. 17. LA MIRADA DE LOS CIENTÍFICOS	467
17.1. Un viaje a Italia.	467
17.2. Mirando al exterior	471
17.3. La botánica	477
17.4. La conquista de los Alpes	480
17.5. Un paseo militar	484
17.6. Los paisajes del ferrocarril	488
CAP. 18. NOSTALGIA Y REALISMO	493
18.1. Un boceto no es arte	493
18.2. De la naturaleza al campo	497
18.3. Tiempos revueltos. Vientos políticos en Francia	502
18.4. En el bosque	505
18.5. De árboles y rocas.	507

18.6. Del naturalismo al realismo	510
18.7. Venecia, una vez más	514
CAP. 19. MÁQUINAS DE LA VISIÓN.	523
19.1. Anamorfosis	523
19.2. Luz en la oscuridad	526
19.3. Panoramas	529
19.4. Un invento sensacional	535
19.5. La objetividad fotográfica	539
19.6. Excursiones <i>daguerriennes</i>	541
19.7. La percepción de la ciudad industrial	544
19.8. Para el placer del público	547
CAP. 20. IMPRESIONES	555
20.1. El paseante de la vida urbana moderna	555
20.2. Pintar al momento	558
20.3. Tiempos difíciles: el salón y la guerra	562
20.4. Impresionismo	564
20.5. El mundo desde la ventana	568
20.6. Falacias de la naturaleza: el mundo en un jardín	572
20.7. El último panorama	578
20.8. La lección final	583
CODA: LA VANGUARDIA SIN PAISAJE	587
El paisaje en el arte	587
El paisaje en la cultura	592
BIBLIOGRAFÍA	
REFERENCIAS ORIGINALES (por orden cronológico)	597
LIBROS Y MONOGRAFÍAS	603
CATÁLOGOS DE EXPOSICIONES	616
<i>LISTADO DE ILUSTRACIONES</i>	621
<i>ÍNDICE DE NOMBRES</i>	625