TITULACIÓ D'HUMANITATS
CURS 1994-95

ASSIGNATURA:	ART I	
CODI:	23249	
PROFESSOR:	JOAQUÍN YARZA	
SEMESTRE:	SEGON	
TIPUS:	TRONCAL	
DIA-HORA:	DL-DC	8,30-10

PROGRAMA

1. Introducción

* Arte y estéticas.
* Arte e Historia.
* Los métodos en Historia del Arte.
* Periodización.
* Arte antiguo y arte medieval, una perspectiva occidental.
* Arte de Oriente.

2. El mundo antiguo

* Los inicios de la historia.
* Focos artísticos iniciales: Mesopotamia, Egipto, Indo.
* Próximo Oriente.
* Las culturas mesopotámicas.
* El templo y el zigurat.
* El palacio.
* La imagen y el relieve.

3. Egipto

* Los inicios de la arquitectura monumental.
* La tumba: De la pirámide a la mastaba.
* Forma y función del templo.
* Los grandes santuarios de Tebas y Abydos.
* Arquitectura civil.

4. Egipto

* Artes figurativas.
* La ley y el orden.
* El sistema figurativo.
* Relieve y pintura.
* Mastabas del imperio antiguo.
* Pinturas funerarias del imperio nuevo.
* La imagen exenta: Dos concepciones del retrato.
* Artes suntuarias.

5. Los griegos

* El mediterráneo antiguo.
* Creta y Micenas.
* Los griegos históricos.
* Realidad y mito del arte griego.
* Orígenes del templo.
* Estatuaria.
* Cerámica antigua.

6. La Grecia clásica

* Arte y estética.
* Un paradigma del arte.
* La Atenas del siglo V.
* El Partenón.
* Los grandes escultores.
* La pintura desaparecida.
* El relieve.
* La cerámica.

7. Helenismo

* Expansión del arte griego.
* Las grandes ciudades.
* Arquitectura religiosa y civil.
* Evolución de la escultura.
* Pintura y mosaico.
* Arte griego en occidente.

8. Roma republicana

* La península italiana.
* Etruria.
* Los primeros romanos.
* Roma y Grecia.
* La ciudad de Roma transformada.

9. Roma imperial

* La Edad de Augusto.
* Academicismo griego y arte nacional.
* Un nuevo adelanto en la arquitectura: Complejidad estructural y nuevos materiales
* Grandes obras.
* Retrato romano.
* El relieve: evolución.

10. Tardía antigüedad

* La crisis del siglo III.
* Una nueva estética.
* Las religiones mistéricas.
* El cristianismo.
* Expansión del arte romano monumental: Arte provincial.
* Norte de Africa.
* El mosaico.

11. Tardía antigüedad y cristianismo.

* Problemas y justificación de un arte cristiano romano.
* La muerte y su celebración: Tumba y sarcófago.
* Nuevo edificio de culto: La basílica.
* Occidente y oriente.
* Las bases de una iconografía.

12. Las culturas de Oriente: India

* La visión occidental del arte.
* Europa conoce oriente.
* Grandes centros: India y China.
* La India.

* Complejidad de sus formas culturales.
* Budismo.
* Stupa y santuario.
* Escultura india y budismo.
* Iconografía.

13. India e hinduismo

* La evolución del Veda y las raíces no arias.
* Hinduismo.
* El templo hindú.
* Aspectos en el Norte y el Sur.
* La escultura religiosa: Siva y Visnú.
* Pintura.
* Arte profano.
* Jainas.

14. Las culturas de Oriente: China

* Una antigua civilización: Orígenes.
* El sustrato religioso propio.
* Confucio y Laotsé.
* La llegada del budismo.
* Arte de corte y arte religioso.
* Arquitectura.
* Escultura: Materiales y formas.
* La cerámica.

15. Pintura china

* Pintura, caligrafía, poesía.
* El pintor y sus cualidades.
* Reglas y estética.
* Pintura mural y rollo.
* Los grandes artistas.

16. Japón

* Expansión del arte indio y chino.
* Japón: Una civilización receptiva.
* Shinto y budismo.
* Arquitectura de madera.

* Escultura: De la idealización al realismo.
* La estatua de culto y su entorno.
* Pintura.
* Grabado.

17. Los inicios de la Edad Media Occidental

* ¿Existe la Edad Media?
* Cristianismo occidental y oriental.
* El Islam.
* Renovación de Occidente: Renovatio carolingia.
* Los comienzos de los reinos peninsulares cristianos.
* Arte asturiano.
* El siglo X.
* Imperio otoniano.

18. El Imperio romano de Oriente: Bizancio

* Cristianismo oriental.
* El siglo de Justiniano.
* Razón e imposibilidad de la imagen: Iconoclastas.
* El imperio bizantino medio.
* Un imperio y una ciudad: Constantinopla.
* Arquitectura.
* El programa iconográfico y el mosaico.
* Pintura y mosaico.
* Icono.
* La ilustración del libro.
* El fasto de la orfebrería.

19. Cristianismo oriental y expansión de Bizancio

* Cristianización eslava.
* Rusia ortodoxa.
* Armenia i Georgia.
* Los Balkanes.
* El último arte de la metrópoli.

20. Islam

* Orígenes.
* La religión del libro.
* El lugar de oración: la mezquita.

* Aspectos, partes y diversidad.
* Arquitectura y materiales.
* El problema de la imagen: Realidad y límites.
* El palacio.
* Arte figurativo profano.

21. La expansión del Islam

* Diversidad de países y formas artísticas.
* Egipto.
* Persia.
* India.
* El manuscrito iluminado.

22. El Islam en la Península Ibérica.

* Al-Andalus.
* Córdoba: Del emirato al califato.
* Artes suntuarias.
* De las taifas al reino nazarí.
* Lo mudéjar en la Edad Media hispana.

23. Románico, ¿primer arte de Europa occidental?

* Sobre la concepción del románico.
* ¿Románico o románicos?
* La recuperación de Europa occidental.
* El monasterio y la catedral.
* Vías de comunicación.
* Camino de Santiago.
* Cluny.
* Las reliquias.
* Estética e iconografía.

24. Románico y Francia

* Situación de Francia.
* El románico de los orígenes.
* Los grandes centros.
* Languedoc: Toulouse.
* Borgoña: Cluny.

25. Románico europeo.

Italia
* Lombardía y el primer románico.
* Toscana y la tradición clásica.
* Emilia: De Wiligelmo a Antelami.
* Sicilia
El Imperio
* Arte de corte.
* Grandes centros.
* Artes suntuarias.
Inglaterra
* La miniatura.
Otros países

26. El románico de los reinos peninsulares

* Cataluña y el primer románico.
* La pintura de origen lombardo.
* El pleno románico: León, Jaca y Compostela.
* Gelmírez y Compostela.
* La persistencia del románico.
* Las catedrales.
* Maestros de la última etapa.
* Mateo.
* El "estilo 1200" y sus peculiaridades.

27. Los siglos del gótico

* Sobre el término gótico y su validez.
* Los siglos del gótico y la evolución de Europa: De la expansión del siglo XIII a la crisis del XIV.
* La ciudad y la burguesía.
* La catedral y un nuevo salto en la evolución de la arquitectura.
* Menciones iconográficas.

28. El paradigma del gótico: Francia en el siglo XIII

* Predominio del norte.
* Suger y la monarquía.
* Hacia una nueva estética.
* La catedral, ejemplo de estructura diáfana.
* La vidriera.

* Los ciclos escultóricos.
* Miniatura y laicos.

29. Recepción y reacción al paradigma francés

* Inglaterra
* La catedral inglesa.
* El libro iluminado de uso personal: Salterios.
* El Imperio, imagen de resistencia.
* Italia y el clasicismo.
* Los reinos peninsulares: Predominio de Castilla.
* Otros lugares.

30. Crisis y primera recuperación: El siglo XIV

* El desarrollo urbano en Italia.
* Las ciudades-república.
* Toscana.
* Revolución de la pintura.
* Giotto.
* Francia, Inglaterra y la guerra de los cien años.
* La Península Ibérica: Predominio de la Corona de Aragón.

31. La última Edad Media

* Los dos modelos: Tarda Edad Media nórdica y renacimiento italiano.
* Los burgueses de los Países Bajos.
* ¿Gótico florido?
* "Gótico internacional".
* Arquitectura religiosa.
* Arquitectura civil: Del castillo al palacio.
* Edificios comunales.
* Escultura: Del idealismo al realismo.
* Los grandes imagineros.
* El imperio.
* Pintura flamenca.
* Van Eyck.
* Difusión.
* La miniatura: El libro de Horas.

32. La última Edad Media hispana

* Gótico internacional en la Corona de Aragón.

* Pintura.
* Predominio de la Corona de Castilla: Segunda mitad del siglo XV.
* Arquitectura y mudejarismo.
* Escultura: El desarrollo del retablo.
* Los grandes imagineros.
* Pintura de influjo flamenco.

BIBLIOGRAFÍA

Próximo Oriente

* FRANKFORT, H.; *Art y arquitectura del Oriente Antiguo;* Madrid, 1982
* BLANCO FREIJEIRO, A.; *Arte antiguo del Asia Anterior*; Sevilla, 1972
* LECLANT, J.(Dir); *El mundo egipcio. Los faraones.* (Universo de las Formas); Madrid, 1978-1980, 3 vols
* MICHALOWSKI, K.; *Arte y civilización de Egipto;* Barcelona. 1969
* YARZA, J.; *La pintura del Antiguo Egipto;* Barcelona, 1991

Grecia y Roma

* RICHTER, G.M.A; *El arte griego;* Barcelona, 1980
* BLANCO FREIJEIR, A.; *El arte griego;* Madrid, varias ediciones
* ROBERTSON, M.; *El arte griego;* Madrid, 1985
* MARTIN, R.; *Arquitectura griega;* Madrid, 1989
* POLLITT, J.J.; *El arte helenístico;* Madrid, 1989
* GARCÍA BELLIDO, A.; *Arte romano;* Madrid, 1972 (más ediciones)
* HENIG, M.(dir.); *El arte romano;* Barcelona, 1985
* BIANCHI BANDINELLI, R.; *Roma, centro del poder;* Madrid, 1970
  Roma, El fin del mundo antiguo; Madrid, 1971
* ZANKER, P.; *Augusto y el poder de las imágenes;* Madrid, 1992

Extremo Oriente

* SECKEL, D.; *Arte budista* (El arte de los pueblos); Barcelona, 1963
* BUSABLI, M.; *Arquitectura oriental;* Madrid, 1974
* RIVIERE, J.R.; *El arte de la India* (Summa Artis XIX); Madrid, 1964
* SIVARAMAMURTI, C.; *El arte de la India;* Barcelona. 1975
* HARLE, J.C.; *Arte y arquitectura en el subcontinente indio;* Madrid, 1992
* KITAURA, Y.; *Historia del arte de China;* Madrid, 1991
* WATSON, W.; *L'art de l'ancienne Chine;* París, 1979
* CERVERA, I.; *El arte chino* (Historia del Arte, 23); Madrid, 1989

Bizancio

* DELVOYE, Ch.; *L'art byzantin;* París, 1967
* YARZA, J.; *El arte bizantino;* (Biblioteca Básica de Arte); Madrid, 1991
* KRAUTHEIMER, R.; *Arquitectura paleocristiana y bizantina;* Madrid, 1984
* MANGO, C.; *Arquitectura bizantina;* Madrid, 1975
* LAZAREV, V.; *Storia della pittura bizantina;* Turín, 1967
* DONABEDIAN, P./THIERRY, J.M.; *Les arts arméniens*; París, 1987

Islam

* MARCAIS, G.; *El arte musulmán*; Madrid, 1983
* MICHELL, G. (dir.); *La arquitectura del mundo islámico*; Madrid, 1985
* HOOG, J.D.; *La formación del arte islámico*; Madrid, 1979
* GRABAR, O.; *La formación del arte islámico*; Madrid, 1979
* GÓMEZ MORENO, M.; *Arte árabe español hasta los almohades* (ars Hispanaie III); Madrid, 1951
* TORRES BALBAS, L.; *Arte almohade, Arte nazarí. Arte mudéjar* (ars Hispanaie IV); Madrid, 1949
* BORRAS, G.; *El Islam de Córdoba al mudéjar*; Madrid,1990
* BORRAS, G.; *El arte mudéjar*; Teruel, 1990

Alta Edad Media

* GRABAR, A.; *El primer arte cristiano*; Madrid, 1966
* GRABAR, A.; *Las vías de la creación en la iconografía cristiana*; Madrid, 1985
* BANGO, I.G.; *El prerromànico en Europa*; Madrid, 1989
* CONANT, K.J.; *Arquitectura carolingia y románica, 800-1200*; Madrid, 1982
* HUBERT, J./PORCHER, J./VOLBACH, W.F.; *El imperio carolingio*; Madrid, 1982
* BANGO, I.G.; *Alta Edad Media. De la tradición hispanogoda al románico*; Madrid, 1989
* YARZA, J.; *Arte y arquitectura en España, 500-1250*; Madrid, varias ediciones
* NIETO, V.; *Arte prerrománico asturiano*; Salinas, 1989

Románico

* DURLIAT, M.; *L'art roman*; París, 1982
* SHAPIRO, M.; *Estudios sobre el románico*; Madrid, 1984
* KUBACH, H.E.; *Arquitectura románica*; Madrid, 1974
* FOCILLON, H.; *L'art des sculpteurs romans*; París, 1964; Colección

Zodiaque (Muchos volúmenes monográficos. Originalmente en francés, ha sido traducida parcialmente al italiano y castellano)
* DEMUS, O.; *La peinture murale romane*; París, 1970
* BANGO, I.; *El románico en España*; Madrid, 1992
* GUDIOL, J./COOK, W.S.; *Pintura e imaginería románicas* (Ars Hispaniae VI); Madrid, 1980
* SUREDA, J.; *La pintura románica en España*, Madrid, 1985
Catalunya romànica; Barcelona, Muchos volúmenes (en fase de publicación)

Gótico

* SIMON, O. von; *La catedral gótica*; Madrid, 1980
* NIETO, V.; *La luz, símbolo y sistema visual*; Madrid, 1978
* BALTRUSAITIS, J.; *La Edad Media fantástica*; Madrid, 1983
* ESPAÑOL, F.; *El arte gótico I*; Madrid, 1989
* YARZA, J.; *El arte gótico II*; Madrid, 1989
* GRODECKI, L.; *Arquitectura gótica*; Madrid, 1977
* JULIAN, R.; *La sculpture gothique*, París, 1965
* YARZA, J.; *El gótico* (El gran arte de la pintura); Barcelona, 1987
* SAUERLÄNDER, W.; *La sculpture gothique en France, 1140-1280*; París, 1972
* WHITE, J.; *Arte y arquitectura en Italia, 1250-1400*; Madrid, 1989
* ANTAL, F.; *El mundo florentino*; Madrid, 1963
* CASTELNUOVO, E.(dir.); *Il Duecento e il Trecento* (La pittura in Italia); Milán, 1985, 2 vols
* YARZA, J.; *Baja Edad Media. Los siglos del gótico*; Madrid, 1992
* TORRES BALBAS, L.; *Arquitectura gótica* (Ars Hispaniae VII); Madrid, 1952
* GUDIOL RICART, J.; *Pintura gótica* (Ars Hispaniae IX); Madrid, 1955
Pintura gótica catalana; Barcelona, 1986