

22702

ART ROMÀNIC EUROPEU

1994-95

Professora: M. Luisa Melero

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA: ARTE ROMANICO EUROPEO

Profesora Marisa Melero Moneo.

Departamento de Historia del Arte de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Tema 1: INTRODUCCIÓN I.- Románico y románicos: definición del término. Cronología y periodización: etapas y su terminología. Límites geográficos. Aspectos históricos: la recuperación de Europa. El fenómeno del Monacato medieval. Monacato y arquitectura: primeras órdenes monásticas, benedictinos, cluniacenses y cistercienses. Reliquias y peregrinación. La peregrinación a Compostela: el nacimiento del "Camino de Santiago". Difusión del arte románico y Camino de Santiago.

Tema 2: INTRODUCCIÓN II.- Papel del promotor y del iconógrafo. Programas y distribución. Fuentes literarias. Consideración social del "artista" medieval. El papel de los "modelos plásticos": consecuencias formales, compositivas e iconográficas.

Tema 3: PRIMER ROMÁNICO.- Arquitectura: fuentes y componentes. Reforma litúrgica y espacio arquitectónico: nuevas necesidades. Edificios del Primer Románico. Borgoña: Cluny, Saint-Philibert de Tournus, otros edificios. Normandía: Jumièges. Italia del Norte. ¿Escultura?: relieves roselloneses. Conservadurismo de las artes del color y la orfebrería. Temática apocalíptica: Beato de Saint-Sever.

Tema 4: ARQUITECTURA Y ESCULTURA DEL ROMÁNICO PLENO.- Novedades estructurales, plantas y espacios. Iglesias de Peregrinación. Arte románico y Cluny. Reforma gregoriana: funcionalidad litúrgica e iconografía. La arquitectura románica como integradora de las artes: la escultura monumental y su relación con la arquitectura. Nacimiento de la portada monumental. Otros focos escultóricos del edificio románico. Recuperación del modelado y fuentes. Renacimiento del siglo XII. Novedades formales y constantes estilísticas. Función de la escultura: papel del público y función docente. Otras funciones.

Tema 5: ARQUITECTURA Y ESCULTURA DEL ROMÁNICO PLENO: FRANCIA.- Introducción. Normandía: Caen. Influencia normanda en Inglaterra. Languedoc: Saint-Sernin de Toulouse, La Daurade de Toulouse, Saint-Etienne de Toulouse. Quercy: Abadía de Saint-Pierre de Moissac. Sainte-Marie de Souillac. Beaulieu. Saint-Nectaire de Cahors. Béarn: Catedral de Sainte-Marie de Oloron. Sainte-Foy de Morlaas. Iglesia de Saint-Pierre de Sevignac-sur-Thèze. Rouergue: Sainte-Foy de Conques. Poitou: las iglesias de Poitiers, Notre-Dame, la puerta románica de la catedral de Saint-Pierre, Saint-Hilaire. Saint-Savin-sur-Gartempe y Chauvigny. Angulois: la catedral de Angulema, la abadía de las Damas de Saintes. Borgoña: Cluny, Iglesia de la Madeleine de Vezelay, Saint-Lazare d'Autun y Gislebertus. Provenza: Saint-Gilles du Gard y Saint-Trophime d'Arles. Otras regiones de Francia.

Tema 6: ARQUITECTURA Y ESCULTURA DEL ROMÁNICO PLENO: ITALIA.- San Ambrosio de Milán. La catedral de Módena. Escultura de Wiligelmo.

San Zeno de Verona y Nicoló. Conjunto de Pisa. El Baptisterio de Florencia. La iglesia de San Miniato al Monte de Florencia. Las iglesias románicas de Lucca: San Frediano, Catedral de Sant Michele in Foro, San Pietro in Somaldi. Sicilia: conjunto de Monreale. Otros conjuntos italianos. OTROS CONJUNTOS EUROPEOS.

Tema 7: ARQUITECTURA Y ESCULTURA DEL ROMANICO TARDIO: FRANCIA.- Cronología temprana. Románico tardío o Primer Gótico: Saint-Denis-Chartres-Étampes y Borgoña. Escuelas derivadas de Chartres o de Borgoña. Catedral de Saint-Julien de Le Mans. Loches. Provins. Algunos conjuntos borgoñones. Influencia francesa en el románico tardío hispano. ITALIA.- Parma y la escultura de Antelami. OTRAS ZONAS EUROPEAS.

ARTE ROMÁNICO. BIBLIOGRAFÍA GENERAL

- Avril, F; Barral i Altet, X; Gaborit-Chopin, D. Le Monde Roman 1060-1220. Les Royaumes d'Occident, Paris 1983, Ed. Gallimard, Col. L'Univers des Formes, creada por André Malraux.
- Avril, F; Barral i Altet, X; Gaborit-Chopin, D. Le Temps des Croisades, Paris, Ed. Gallimard, Col. L'Univers des Formes, creada por André Malraux.
- Bango Torviso, I. El arte románico, Madrid 1989, Historia 16, col. Historia del Arte 18.
- Beckwith, J. Early Medieval Art: Carolingian, Ottonian, Romanesque, London 1989 (1969), Thames and Hudson, World of Art.
- Castieau, Th. L'art Roman, Paris 1982, Flammarion, La grammaire des styles.
- Conant, K.J. Arquitectura carolingia y románica 800/1200, traducción Madrid 1987, Manuales Arte Cátedra.
- Crozet, R. L'art Roman, Paris 1981 (1962), PUF.
- Duby, G. L'Europe au Moyen-Age, Paris 1984, Flammarion.
- Durand, J. L'art au Moyen Age, Paris 1989, Bordas, Col. Connaissances Artistiques.
- Durliat, M. Introducción al arte medieval en Occidente, Madrid 1979, Cuadernos de Arte Cátedra.
- Durliat, M. L'art roman, Paris 1982.
- Faure, E. Histoire de l'art. L'art médiéval, Paris 1985 (1927). Folio 63. Essais.
- Focillon, H. L'art des sculpteurs romans, Paris 1964 (1931), PUF.
- Focillon, H. Arte de Occidente. La Edad Media Románica y Gótica, Madrid 1988 (1938), Alianza Forma.
- Francastel, P. L'Humanisme roman, Paris 1970.
- Janson, H.W. Historia general del arte. 2 La Edad Media, Madrid 1990 (1986), Alianza Forma.
- Kitzinger, E. Early Medieval Art, London 1987 (1940), British Museum Publications.
- Kubach, E. Arquitectura románica, Madrid 1974.
- Porter, A.K. Romanesque sculpture of the pilgrimage roads, Hacker Art Books, New York 1985 (Boston 1923).
- Shaver-Crandell, A. Introducción a la Historia del Arte. La

Edad Media, Barcelona 1989 (1982), Gustavo Gili.

- Salvini, R. La escultura románica en Europa, Mexico 1962.
- Zarnecki, G. Romanesque, London 1971, The Herbert History of Art and Architecture.

Artes del Color

- Cahn, W. La Bible Romane, Fribourg 1982, Office du Livre.
- Demus, O. "European wall painting around 1200" en The year 1200: A symposium, New York 1975, Metropolitan Museum of Art.
- Grodecki, L. Le vitrail roman, Fribourg 1977, Office du Livre.
- Michel, P. La fresque romane, Paris 1961.
- Wettstein, J. La fresque romane. Italie-France-Espagne. Études comparatives, Paris 1971.