

ASSIGNATURA: ART I
CODI: 23249
PROFESSOR: DANIEL RICO CAMPS

PROGRAMA

1. Introducció

- * 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 místicas.
- * 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 nazari. 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 prerrománico 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 imagineria 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