

22665

ART ROMÀNIC I GÒTIC

1996-97

Professora: M. Luisa Melero

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA: ARTE ROMÁNICO Y GÓTICO

Profesora Marisa Melero Moneo

Tema 1: INTRODUCCIÓN GENERAL.- ROMÁNICO: Definición del término Románico y convención metodológica. Cronología y periodización: etapas y su terminología. Aspectos históricos y límites geográficos. Monacato y arquitectura románica. El caso de cluniacenses y cistercienses. Reforma litúrgica, espacio arquitectónico e iconografía. Reliquias y peregrinación. La peregrinación a Compostela y el arte románico. Promotores y artífices. Arte urbano y arte rural.

Tema 2: PRIMER ROMÁNICO. ARQUITECTURA.- Fuentes y componentes. ¿Románico nórdico y románico meridional?. Edificios del Primer Románico: Cluny II, Saint-Benigne de Dijon. Jumièges. Otros edificios. Problemática y novedades de la llamada arquitectura "lombarda". Los edificios catalanes y aragoneses. Las iglesias de Leyre. **ESCULTURA.-** Capiteles de Saint-Benoit-sur-Loire. Leyre. **ARTES DEL COLOR.-** Las artes del color y la temática apocalíptica: Beato de Saint-Sever.

Tema 3: ROMÁNICO PLENO. ARQUITECTURA Y ESCULTURA: ASPECTOS GENERALES.- Novedades estructurales, plantas y espacios. Iglesias de Peregrinación. La arquitectura románica y la escultura monumental. Recuperación del modelado escultórico y Renacimiento del siglo XII. Los "modelos plásticos" y sus consecuencias formales: estilo antiquizante y estilo abstracto. Papel del promotor y del iconógrafo en los conjuntos escultóricos. Programas y temas iconográficos. Función de la escultura: papel del público y función docente. Otras funciones.

Tema 4: ROMÁNICO PLENO. ARQUITECTURA Y ESCULTURA: FRANCIA.- Saint-Sernin de Toulouse. Abadía de Saint-Pierre de Moissac. Sainte-Marie de Souillac. Sainte-Foy de Conques. Cluny III, Iglesia de la Madeleine de Vezelay, Saint-Lazare d'Autun y Gislebertus.

Tema 5: ROMÁNICO PLENO. ARQUITECTURA Y ESCULTURA: PENÍNSULA IBÉRICA.- Introducción histórica: España y el Islam. La reconquista y sus consecuencias artísticas. La Catedral de Jaca y San Martín de Frómista: escultura y modelos clásicos. San Isidoro de León. Santo Domingo de Silos: Iglesia y primeros talleres del claustro. La catedral

de Santiago de Compostela. La catedral de Pamplona y su influencia. Cataluña.

Tema 6: ROMÁNICO PLENO. ARQUITECTURA Y ESCULTURA: ITALIA.- Particularidades del Románico italiano: clasicismo y bizantinismo. San Ambrosio de Milán. La catedral de Módena y la escultura de Wiligelmo. Conjunto de Pisa. La escultura románica italiana: de Wiligelmo a Nicolás. REINO ANGLO-NORMANDO.- La Trinidad y San Esteban de Caen. Influencia normanda en Inglaterra. Catedrales de Canterbury, Durham y Ely. IMPERIO GERMÁNICO.

Tema 7: ROMÁNICO TARDÍO. ARQUITECTURA Y ESCULTURA: FRANCIA.- Saint-Gilles du Gard y Saint-Trophime d'Arles. ESPAÑA.- Santa María de Sangüesa y su influencia en Aragón. Maestro Mateo y el Pórtico de la Gloria. La catedral de La Seo de Zaragoza. La colegiata de Santa María y San Nicolás de Tudela. La escultura tardía del Monasterio de Silos. Los talleres escultóricos aragoneses de fines del siglo XII: Biota, Huesca y la Peña. San Miguel de Estella. Los edificios catalanes tardíos. ITALIA.- La Catedral de Parma y la escultura de Benedetto Antelami. Monreale.

Tema 8: PINTURA y MINIATURA del ROMÁNICO PLENO Y TARDÍO.- Francia: Berzé-la-Ville y Saint-Savin-sur-Gartempe. Península Ibérica: el panteón de San Isidoro de León. Pintura Catalana. Las pinturas de Sigüenza. Miniatura hispana y apocalipsis. Las Biblias inglesas. Italia: San Anastasio de Castel Sant'Elia, Sant'Angelo in Formis y Civitate.

Tema 9: GÓTICO.- INTRODUCCIÓN. Definición del término "gótico" y cronología. Aspectos histórico-religiosos: papado y poder temporal. Escuelas catedrales y universidades. Evolución del pensamiento religioso. El artista gótico, su libertad y los libros de modelos. Promotores e iconografía. Suger de Saint-Denis y San Bernardo. Las órdenes mendicantes. Evolución del pensamiento y evolución iconográfica.

Tema 10: NACIMIENTO Y DIFUSIÓN DEL GÓTICO. ARQUITECTURA. FRANCIA.- Elementos que definen el nuevo edificio. El papel de la luz y su significado en la iglesia gótica y en el pensamiento de Suger de Saint-Denis. Abadía de Saint-Denis. Los edificios de Sens y Laon. Notre-Dame de París. Notre-Dame de Chartres. Las catedrales de Reims y Amiens, Bourges, Beauvais. La desaparición del muro de cantería y la evolución del gótico: la

Sainte-Chapelle y Saint-Urbain de Troyes. La iglesia de los jacobinos de Toulouse. PENÍNSULA IBÉRICA.- La recepción del gótico francés: las catedrales de Toledo, Burgos y León. Otros edificios peninsulares. ITALIA.- La iglesia de San Francisco en Asís. Las iglesias florentinas de Santa María Novella y Santa Croce. Otros edificios italianos. ALEMANIA E INGLATERRA.- La participación de Inglaterra y Alemania en las novedades del gótico francés.

Tema 11: NACIMIENTO Y DIFUSIÓN DEL GÓTICO. ESCULTURA. FRANCIA.- Ubicación y contenido programático. Aspectos estéticos. Escultura del Gótico temprano: Saint-Denis y la Fachada Real de Chartres. Conjuntos derivados de Chartres: Le Mans, Saint-Loup de Naud ... etc. La puerta de la Santa Ana de Notre-Dame de París. Senlis, Mantes, Sens y Laon. Escultura del gótico clásico: primeros planteamientos. Escultura de los transeptos Norte y Sur de Notre-Dame de Chartres. Notre-Dame de París. Amiens. Reims: estilo antiquizante y estilo cortesano. PENÍNSULA IBÉRICA.- La llegada de los primeros modelos franceses: la puerta del Juicio de la Colegiata de Tudela. Escultura de las catedrales de Burgos y León. La puerta del Amparo de la catedral de Pamplona y el taller tolosano de Rieux. ALEMANIA E INGLATERRA.- Dependencia y originalidad. ITALIA.- Nicola Pisano, Arnolfo di Cambio, Giovanni Pisano, Lorenzo Maitani y Andrea Pisano.

Tema 12: NACIMIENTO Y DIFUSIÓN DEL GÓTICO. ARTES DEL COLOR. MINIATURA.- Introducción. Los scriptoria monásticos y los scriptoria urbanos. Aspectos estilísticos y conexión con otras artes. FRANCIA.- Focos, obras y miniaturistas. INGLATERRA.- Dependencia francesa y originalidad. El "East Anglian" y su eco en la Europa continental. PINTURA MURAL Y SOBRE TABLA. FRANCIA E INGLATERRA.- ITALIA.- Su originalidad pictórica. La "maniera greca" y los primitivos italianos. Giotto. Duccio. Simone Martini. Los hermanos Lorenzetti. PENÍNSULA IBÉRICA.- MINIATURA. PINTURA MURAL Y SOBRE TABLA.- Influencia francesa e inglesa. El italianismo en la Corona de Aragón.

Tema 13: EL FINAL DEL GÓTICO. ARQUITECTURA.- Francia. Inglaterra. Países Bajos. Península Ibérica. Italia. Otras zonas europeas. GÓTICO INTERNACIONAL.- Promoción y aristocracia. PINTURA Y MINIATURA.- Francia. Inglaterra. Italia. Península Ibérica. ESCULTURA.- Países Bajos y Francia. Claus Sluter. Italia. Península Ibérica.

Tema 14: EL FINAL DEL GÓTICO.- EL ÚLTIMO GÓTICO. PINTURA Y MINIATURA.- Pintura flamenca. Robert Campin. Jan van Eyck. Roger van der Weyden. Hugo van der Goes. Hans Memling. El Bosco. La iluminación de libros. Península Ibérica. Bartolomé Bermejo. Dalmau y Huguet en Cataluña. Pintores aragoneses. Otros pintores hispanos. Juan de Flandes. ESCULTURA. Paises Bajos. El imperio y centroeuropa. Península Ibérica. Gil de Siloé. Otros escultores. Las artes suntuarias.

La evaluación de esta asignatura se realizará mediante un examen a final de curso en el que se pasarán imágenes para que sean comentadas por los alumnos. Además, durante el curso se deberán realizar otro tipo de trabajos, como comentarios de textos, de bibliografía o de método, para lo cual se indicarán en su momento los textos necesarios.

BIBLIOGRAFÍA

MANUALES ROMÁNICO

- Abad, C. y Bango, I. Arte medieval I, Madrid 1996, Ed. Historia 16. Incluye desde el inicio de la Edad Media hasta el románico.
- Avril, F.; Barral, X.; y Gaborit-Chopin, D. Le monde roman. Les royaumes d'Occident 1060-1220, Paris 1983, Ed. Gallimard, Col. L'Univers des Formes.
- Avril, F.; Barral, X.; y Gaborit-Chopin, D. Le monde roman. Les temps des croisades, Paris 1982, Ed. Gallimard, Col. L'Univers des Formes.
- Bango, I. El arte románico, Madrid 1989, Historia 16.
- Crozet, R. L'Art roman, Paris 1985 (1962).
- Durliat, M. L'Art roman, Paris 1982.
- Zarnecki, G. Romanesque, London 1989 (1971), The Herbert History of Art and Architecture, The Herbert Press.

MANUALES GÓTICO

- Erlande-Brandenburg, A. L'Art gothique, Paris 1983.
- Español, F. Arte Gótico I, Madrid 1989, Historia 16. Dedicado al primer gótico.
- Martindale, A. Gothic Art, London 1988 (1967), Ed. Thames and Hudson.
- Melero, M. y Yarza, J. Arte medieval II, Madrid 1996, Ed. Historia 16. Dedicado en su conjunto al arte gótico.
- Sauerländer, W. Le monde gothique. Le siècle des cathedrales, 1140-1260, Paris 1989.
- Yarza, J. Arte Gotico II, Madrid 1989, Historia 16. Dedicado al gótico tardío.

- Swann, W. Art and architecture of the late middle ages, New York 1982 (1977).
- V.V.A.A. Les primitifs flamands et leur temps, Louvain-le-Neuve 1994.
- Williamson, P. Gothic sculpture 1140-1300, New Haven 1995, Yale University Press.
- White, J. Arte y arquitectura en Italia 1250-1400, Madrid 1989 (1966), Ed. Cátedra.
- Yarza, J. La Edad Media, Madrid 1980, Ed. Alhambra, Col. Historia del Arte Hispánico.
- Yarza, J. La baja Edad Media. Los siglos del gótico, Madrid 1992, Ed. Silex.
- Yarza, J. Los reyes católicos. Paisaje de una monarquía, Madrid 1993, Ed. Nerea.
- Yarza, J. Jan van Eyck, Madrid 1993, Historia 16.

- Carnet de Villard de Honnecourt, Paris 1986, Editions Stock.
- Colombier, P. Les chantiers des cathédrales, Paris 1973.
- Evans, J. Art in medieval France, 987-1498. A study in patronage, Oxford-New York 1948.
- Focillon, H. Arte de occidente. La edad media románica y gótica, Madrid 1988 (1938), Ed. Alianza.
- Geary, P. Furta Sacra. Thefts of relics in the central middle ages, Princeton 1990 (1978).
- Panofsky, E. Renacimiento y renacimientos en el arte occidental, Madrid 1990 (1960), Ed. Alianza.
- Schlosser, J. El arte de la edad media, Barcelona 1981 (1923).

ROMÁNICO

- Bango, I. Introducción al arte español. Alta Edad Media: de la tradición hispanogoda al románico, Madrid 1989, Ed. Silex.
- Bango, I. El románico en España, Madrid 1992, Ed. Espasa-Calpe.
- Bango, I. El Camino de Santiago en España, Madrid 1994, Ed. Espasa-Calpe.
- Cahn, W. La bible romane, Fribourg 1982, Ed. Office du Livre.
- Conant, K. Arquitectura carolingia y románica 800-1200, Madrid 1982 (1954).
- Christe, Y. Les grands portails romans. Études sur l'Iconographie des Theophanies romanes, Genève 1971.
- Demus, O. La peinture murale romane, Paris 1970.
- Dimier, A. L'Art cistercien, Saint-Marie de la Pierre-qui-vire 1971.
- Dodwell, C.R. Artes pictóricas en occidente 800-1200, Madrid 1995 (1976, 1993), Ed. Cátedra.
- Durliat, M. L'Art roman en Espagne, Paris 1962 (trad.

castellano).

- Durliat, M. La sculpture romane de la route de Saint-Jacques. De Conques a Compostelle, Mont-de-Marsan 1990.
- Erlände-Brandenburg, M.A. L'Abbaye de Cluny, Paris 1986.
- Evans, J. Cluniac art of romanesque period, Cambridge 1950.
- Focillon, H. L'Art des sculpteurs romans, Paris 1982 (1931).
- Grabar, A. y Nordenfalk, C. La peinture romane du XI au XIIIème siècles, Ginebra 1958.
- Grodecki, L. Le vitrail roman, Fribourg 1977, Ed. Office du Livre.
- Hearn, M.F. Romanesque sculpture. The revival of monumental stone sculpture in the eleventh and twelfth centuries, Oxford 1981.
- Kubach, E. Arquitectura románica, Madrid 1974, Ed. Aguilar.
- Lyman, T.W. French romanesque sculpture. An annotated bibliography, Boston 1987.
- Mâle, E. L'Art religieux de XIIème siècle en France, Paris 1922.
- Michel, P. La fresque romane, Paris 1961.
- Oursel, R. La pintura románica, Madrid 1991.
- Petzold, A. Romanesque Art, New York 1995.
- Renaissance and renewal in the twelfth century, Editado por R.L. Benson y G. Constable, Oxford 1982.
- Salvini, R. Wiligelmo e le origini della scultura romanica, Milan 1956.
- Schapiro, M. Estudios sobre el románico, Madrid 1985, Ed. Alianza.
- Sicart, A. Pintura medieval: la miniatura, Santiago de Compostela 1981.
- Stoddard, W.S. The façade of Saint-Gille-du-Garde. Its

influence on french sculpture, Conneticut 1973, Wesleyan University Press.

- Sureda, J. La pintura románica en España, Madrid 1985, Ed. Alianza.
- V.V.A.A. Wiligelmo e Lanfranco nell'Europa romanica, Módena 1989.
- Vergnolle, E. L'Art roman en France, Paris 1994.
- Werckmeister, O.K. Romanesque art and ideology, Illinois 1989.
- Wettstein, J. La fresque romane. Italie-France-Espagne, Ginebra 1971.
- Wettstein, J. La fresque romane. La route de Saint-Jacques. De Tours à León, Ginebra 1978.
- Yarza, J. Arte y arquitectura en España 500-1250, Madrid 1979, Ed. Cátedra.
- Zarnecki, G. Gislabertus. Sculptor of Autun, New York 1985.

Ver también los volúmenes dedicados al románico de las distintas regiones en la colección Le nuit des temps, traducida al castellano por la editorial Encuentro.

GÓTICO

- Bialostocki, J. L'Art du XVème siècle, Paris 1993, Livre de Poche.
- Boccador, J. Statuaire médiévale en France de 1400 à 1530, Zoug 1974, Les clefs du temps, 2 vols.
- Bony, J. French gothic architecture of the 12th and 13th centuries, Berkeley 1983, University of California Press.

- Châtelet, A. y Recht, R. Le monde gothique. Automne et renouveau 1380-1500, Paris 1988, Ed. Gallimard, Col. L'Univers des Formes.
- Erlande-Brandenburg, A. Le monde gothique. La conquête de l'Europe 1260-1380, Paris 1987, Ed. Gallimard, Col. L'Univers des Formes.
- Fischer, F.W. y Timmers, J.J.M. Le gothique tardif. Entre le mysticisme et la Réforme, Paris 1976, Ed. Albin Michel.
- Gómez Bárcena, M.J. Retablos flamencos en España, Madrid 1992, Historia 16.
- Grodecki, L. Arquitectura gótica, Madrid 1967, E. Aguilar.
- Lambert, E. El arte gótico en España en los siglos XII y XIII, Madrid 1982, Ed. Cátedra.
- Mâle, E. L'Art religieux du XIIIème siècle en France, Paris 1948.
- Mâle, E. L'Art religieux de la fin du moyen âge en France, Paris 1908.
- Meiss, M. Painting in Florence and Siena after the Black Death, Princeton 1951 (trad. castellano 1988).
- Panofsky, E. Arquitectura gótica y pensamiento escolástico, Madrid 1986 (1957), Las Ediciones de la Piqueta.
- Panofsky, E. Early Netherlandish painting, Cambridge (Mass.) 1953, 2 vols. (Traducción francesa, Paris 1992, Ed. Hazan).
- Pope-Hennessy, J. Italian gothic sculpture, Oxford 1985 (1955), Phaidon Press.
- Sauerländer, W. La sculpture gothique en France, 1140-1270, Paris 1972, Ed. Flammarion.
- Simson, O. von La catedral gótica, Madrid 1980, Ed. Alianza.
- Sterling, Ch. La peinture à Paris, 1300-1500, Paris 1987-1990, 2 vols.
- Stoddard, W.S. Art and architecture in medieval France, New York 1972 (1966), Icon Editions.

FUENTES Y DOCUMENTOS

- Abbot Suger On the Abbey Church of St. Denis and its Art Treasures, Editado, traducido y anotado por E. Panofsky, Princeton 1979 (1948).
- Davis-Weyer, C. Early Medieval Art, 300-1150, Toronto 1986 (1971).
- Frankl, P. The gothic: literary sources and interpretations through eight centuries, Pinceton 1960.
- Frisch, T.G. Gothic Art 1140-1450. Sources and Documents, Toronto 1987 (1971).
- Gilmore Holt, E. A Documentary History of Art. Vol. I: The Middle Ages and the Renaissance, Princeton 1981 (1947).
- Medieval Handbooks of Penancel. A translation of the principal **livri poenitentiales** and selections from related documents, Ed. por J.T. McNeill y H. G. Gamer, New York 1990 (1938), Columbia University Press.
- Schmitt, J.Cl. Prêcher d'Exemples. Récits de prédicateurs du Moyen Âge, Paris 1985, Éditions Stock.
- Theophilus On Divers Arts, Traducción, introducción y notas de J. G. Hawthorne ly C. Stanley Smith, New York 1979 (1963), Dover Publications.
- Vorágine, J. de La leyenda dorada, Madrid 1982, 2 vols., Ed. Alianza.
- Yarza y otros Arte medieval II, Barcelona 1982, Ed. Gustavo Gili, col. Fuentes y documentos para la Historia del Arte.

ASPECTOS GENERALES Y ESPECÍFICOS

- Braunfelds, W. Arquitectura monacal en Occidente, Barcelona 1975.