

22654

PRÀCTICUM D'ART MEDIEVAL

1996-97

Professora: Marta Nuet

PRACTICUM D' ART MEDIEVAL (curs 1996 - 1997).

Professora: Marta Nuet Blanch

Introducció: Comentari de la bibliografia i les línies generals del curs. Plantejament de l'assignatura.

* Funcions de l' Art Medieval.

-La querrela sobre les imatges en els orígens de l' art cristià. L' Iconoclasme Bizantí. Conseqüències Iconogràfiques. Lectura de Textes.

- Funció de l'escultura romànica: Sant Bernat, l'art dels monestirs i l'art de les catedrals. Comentari del text de sant Bernat: "Apologí a Guillem de Saint Thierry".

-Comentari de l' article de Joaquín Yarza Luaces, "En torno a la función de la escultura Románica".

-Us i funció del fantàstic en l'art medieval. Temàtica profana en àmbits religiosos; la convivència en el Romànic de dos gèneres. Àmbits específicament profans en el Gòtic. La Marginalia i els Cadirats dels Cors.

* La nova sensibilitat Gòtica. Suger de Saint - Denis.

-L' Abad Suger de Saint - Denis. Comentari del text "Liber de rebus in administratione sua gestis" (1144 - 1149).

* Una visió del món.

- Viatgers i compendis.

- Lectura i comentari de textos de Marco Polo, Mandeville etc.

- Pelegrinatges. El culte a les relíquies i els miracles.

- Lectura i comentari de textos sobre peregrinacions.

* Metodologia Iconogràfica.

- Aspectes teòrics i metodològics.

- Historiografia iconogràfica.

-Comentari al text "Iconografia e Iconologia" de E. Panofsky.

- Comentari bibliogràfic.

* Iconografia i Literatura. Hagiografia.

-Els Ordes religiosos i les vides de Sants a Occident. Jacopo da Varazze i la llegenda Aurea. Els Flos Sanctorum i els Goigs. Un exemple: l' Eremitisme i la Iconografia de sant Antoni.

* L'Artista a la Baixa Edat Mitjana. En realitat un Artesà.

- Formació i fundació de Confradies i gremis.

- Tipus d' Artistes - Artesans i llur estatus social.

- Formació intel.lectual.

- Formació pràctica. Els llibres d' apunts. Textes: "De diversis artibus", de Teòfil i l' "Album" de Villard d' Honnecourt.

- Funcionament dels tallers. Mestres, col.laboradors i aprenents.

- Alguns contractes de retaules; el retaule de Púbol de Bernat Martorell.

- La Catedral de Girona i les dues reunions d' arquitectes (1386 i 1416)

*Promotors i Patrons a l'Espanya del segle XV; la difusió dels models nòrdics.

- Reis, Nobles i Prelats.

- * Sortida al MNAC (Romànic).
- * Sortida al Museu Episcopal de Vic. Gòtic.
- * Sortida a Terrassa o Manresa.
- * Sortida a la Catedral de Barcelona. Retaules, Arquitectura, Cor, Sepulcre de santa Eulalia.

Serà necessari realitzar:

- Comentari dels textos que es vagin tractant a classe.
- Examen.

Bibliografía General

- Adhémar, J., **Influences antiques dans l' art du Moyen Age français**, Londres, 1976.
- Bango, I., **El románico en España**, Madrid, 1992.
- Durliat, M., **Introducción al arte medieval en Occidente**, Madrid, 1983.
- Focillon, H., **Art d' Occident, le Moyen Âge, Roman et Gothique**, Madrid, 1988.
- Idem., **La escultura románica. Investigaciones sobre la historia de las formas**, Madrid, 1985.
- Gombrich, E. H., **El logro en el arte medieval**, a "Reflexiones sobre un caballo de juguete", Barcelona, 1969, p. 93 - 102.
- Grabar, A., **Las vías de la creación en la iconografía cristiana**, Madrid, 1985.
- Mâle, E., **L' Art religieux du XII siècle en France**, Paris, 1966.
- Idem., **L' Art religieux du XIII siècle en France**, Paris, 1948, reed. 1993.
- Idem., **L' Art religieux a la fin du Moyen Âge en France**, Paris, 1908, reed. 1992.
- Panofsky, E., **Arquitectura gótica y pensamiento escolástico**, Madrid, 1986.
- Von Schlosser, J., **El arte de la Edad Media**, Barcelona, 1981.
- Yarza Luaces, J., **Arte medieval**, (Historia del Arte Hispánico II), Madrid, 1980.

Funcions de l' Art Medieval

- Baltrusaitis, J., **La Edad media fantástica**, Madrid, 1983.
- Grabar, A., **L' Iconoclasme Byzantin.**, Paris, 1984.
- Mateo, I., **Temas profanos en la escultura gótica española. Las sillerías de coro**, Madrid, 1979.
- Pressouyre, L., **St. Bernard to st. Francis: monastic ideals and iconographic programs in the cloister**, en "Gesta", XII, (1973), p. 71 - 92.
- VVAA., **Bernard de Clairvaux. Histoire, mentalités, spiritualité**, Paris, 1992.
- Schapiro, M., **Sobre la actitud estética en el Románico**, en "Estudios sobre el románico", Madrid, 1989.
- Yarza Luaces, J., **Sobre la función de la escultura románica figurativa**, a "Cimal", 7, (1981), p. 19 - 23.
- Idem., **Reflexiones sobre lo fantástico en el arte medieval español.**, a "Formas artísticas de lo imaginario", Barcelona, 1987.

La nova sensibilitat gòtica. Suger de saint - Denis.

- Panofsky, E., **El abad Suger de saint - Denis**, a “El significado de las artes visuales”, Madrid, 1979, p. 131 - 171.
- Von Simson, O., **Suger de saint - Denis**, a “La catedral gòtica”, Madrid, 1980, p. 81 - 109.
- Conrad, R., **Artistic change at st. Denis abbot Suger’ s program and the early twelfth - century controversy over art**, Princeton, 1990.

Una visió del Món.

- Benjamín de Tudela., **Libro de viajes de...**, a cura de J.R. Magdalena, Barcelona, 1982.
- Bravo Lozano, M., **Guía del peregrino medieval (Codex calixtinus)**, Sahagún, 1989.
- Els Viatges de marco Polo. Una versió catalana del sg XIV**, a cura Anna Maria Gallina, Barcelona, 1958.
- Le Goff, J., **Lo Maravilloso en el occidente medieval**, a “Lo maravilloso y lo cotidiano en el occidente medieval”, Barcelona, 1985.
- Margaret Wade Labarge, **Viajeros medievales. Los ricos y los insatisfechos**, Madrid, 1992.
- Moralejo, S., **Artistas, patronos y público en el Arte de Santiago**, a “Compostellanum”, XXX, 3 - 4, (1985), p. 395 - 430.
- Porter, A.K., **Romanesque sculpture of the pilgrimage roads**, Boston, 1923.
- VVAA.,**Los caminos y el Arte**, a “Actas el 6º Congreso Español de Historia del Arte”, CEHA, Santiago de Compostela, 1986.
- Wittkower, R., **Sobre la arquitectura en la Edad del Humanismo**, Barcelona, 1979.
- Yarza Luaces, J., **La fascinación del Viaje a Oriente y el Arte Medieval**, a "Ciclo de conferencias sobre historia del arte", Orense, 1988, p. 3 - 34.
- Yarza Luaces, J., **Iconografía del cammino e del viaggio**, Università di Genova, 1993.
- Yarza Luaces, J., **La peregrinación a Santiago y la pintura y miniatura Románicas**, a “Compostellanum”, XXX, 3 - 4, (1985), p. 369 - 393.

Metodologia Iconogràfica

- Bialostocki, J., **Estilo e iconografía. Contribución a una ciencia de las artes**, Barcelona, 1973
- Gömbriich, E.H., **Aby Warburg. Una biografía intelectual**, Madrid, 1992.
- Panofsky, E., **Iconografía e iconología: Introducción al estudio del arte del Renacimiento**, a “El significado de las artes visuales”, Madrid, 1979, p. 45 - 77.
- Saxl, F., **La vida de las imágenes**, Madrid, 1989.
- Yarza Luaces, J., **Reflexiones sobre la iconografía medieval Hispana**, a “Cuadernos de arte e iconografía”, II, 3, (1989), p. 27 - 46.

* Col·leccions i fonts per a consultes Iconogràfiques.

- Arte Medieval I. Alta Edad Media y Bizancio**, a “Fuentes y documentos para la Historia del Arte”, ed. Joaquín Yarza et alt., Barcelona, 1982.
- Arte Medieval II. Románico y Gótico**, a “Fuentes y documentos para la Historia del Arte”, ed. Joaquín Yarza et alt., Barcelona, 1982.
- Bibliotheca Sanctorum**, XII vols., Roma, 1989.
- Kaftal, G., **Saints in italian art**, IV Vols., Florencia, reed. 1985 - 86.
- Réau, L., **Iconographie de l' Art Chretien**, V vols., París, 1956.
- Schiller, G., **Iconography of Christian Art**, II vols., London, 1971 - 72.
- Von der Waal, **Iconclass**, Amsterdam, 1973 - 1983.

Iconografía i literatura.

- Brown, P., **Le culte des saints. Son essor et sa fonction dans la chrétienté latine**, Paris, 1984.
- De la Voragine, J., **La leyenda dorada**, 2 vols., Madrid, 1989.
- Molina i Figueras, J., **Caràcter i funció de les imatges en els retaules de jaume Huguet**, a “Jaume Huguet. 500 anys” Barcelona, 1993.
- Nuct Blanch, M., **San Antonio tentado por la lujuria. Dos formas de representación en la pintura de los siglos XIV y XV**, a “Locus Amoenus”, (en premsa).
- Patch, H.R., **El otro mundo en la literatura medieval**, Madrid, 1983.
- Vides de sants rosselloneses**, a cura de Kiniazzch, Ch. S. Mancikis i Neugaard Edward, J., 2 vols., Barcelona, 1977.
- William R. Cook - Ronald B. Herzman., **La visión medieval del mundo**, Barcelona, 1985.

Artista - Artesà.

- Artistes, artisans et production artistique au Moyen Age**, 2 vols., cd. X. Barral i Altet, Paris, 1986.
- Bechmann, R., **Villard de Honnecourt. La pensée technique au XIII siècle et sa communication**, Paris, 1993.
- Duran i Sanpere, A., **Barcelona i la seva història. L' art i la cultura**, 3 vols., Barcelona, 1975.
- Dodwell, C.R., **Theophilus. The various arts. De diversis artibus**, oxford, 1986.
- Espanyol, F., **El taller de un orfebre medieval a través del inventario de sus bienes**, a "Actas del IV Congreso Español de Arte", Zaragoza, (1982 - 84), p. 107 - 130.
- Els segles d' Or. Clients i promotors en el gòtic Català**, Comis. F. Espanyol, a "Catalunya Medieval", Barcelona, 1992, p. 207 - 329.
- Hernando, J.L., **Los artistas llegados al foco barcelonés durante el gótico internacional (1390 - 1450: Procedencia, actividad y posible asentamiento. Aspectos documentales**, a "Lambard", 6, (1994).
- Madurell Marimon, J.M^a., **El pintor lluis Borrassà: su vida, su tiempo, sus seguidores y sus obras**, a "Anales y Boletines de los Museos de Arte de Barcelona", Vols. VII (1949), VIII (1950), X (1952).
- Rubió i Lluch., **Documents per a la història de la cultura**, 2 vols., Barcelona, 1908 - 1921.
- Yarza Luaces, J., **Artistes - artisans de la Couronne de Castille au temps des Rois Catholiques. Aspects économiques et professionnels**, a "Razo", XIV, (1993).
- Idem., **Artista - artesano en el gótico catalán**, a "Lambard", III, (1987), p. 129 - 169.

Promotors i patrons a l' Espanya sg. XV.

- Lacarra, M.C., **Mecenazgo de los obispos catalanes en las diócesis aragonesas durante la Baja Edad Media**, a "Aragonia Sacra", II, (1987), p. 19 - 34.
- Molina, J., **Pedro de Portugal y la promoción de las formas artísticas en Barcelona (1464 - 65)**, a "Boletín Museo e Instituto Camón Aznar", XLIII, (1991), p. 61 - 80.
- Morte, C., **Fernando el Católico y las artes**, a "Las artes en Aragón durante el reinado de Fernando el Católico (1479 - 1516)", Zaragoza, 1993, p. 155 - 198.
- Yarza Luaces, J., **Los Reyes Católicos. Paisaje artístico de una monarquía**, Madrid, 1993.
- Idem., **La imagen del rey y la imagen del noble en el siglo XV castellano**, a "Realidad e imágenes de poder. España a fines de la Edad Media", Valladolid, 1988, p. 267 - 292.