

22665

ART ROMÀNIC I GÒTIC

1997-98

Professora : Marisa Melero

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?. Problemática y novedades de la llamada arquitectura "lombarda". Algunos edificios. ESCULTURA.- Románico o tradición. ARTES DEL COLOR. Las artes del color y la temática apocalíptica.

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 Vézelay, Saint-Lazare d'Autun y Gislebertus. ITALIA.- Particularidades del Románico italiano: clasicismo y bizantinismo. Algunos ejemplos. REINO ANGLO-NORMANDO.- La Trinidad y San Esteban de Caen. Inglaterra.

Tema 5: ROMÁNICO PLENO. ARQUITECTURA Y ESCULTURA: PENÍNSULA IBÉRICA.- Introducción histórica. La reconquista y sus consecuencias artísticas. Edificios singulares: Catedral de León, Monasterio de Santo Domingo de Silos, Catedral de Santiago de Compostela, Iglesia de San Isidoro de León...

Tema 6: ROMÁNICO TARDÍO. ARQUITECTURA Y ESCULTURA: FRANCIA.- Saint-Gilles du Gard y Saint-Trophime d'Arles. ESPAÑA.- Los grandes centros de los diversos reinos hispanos: Castilla, Galicia, Aragón y Navarra, Cataluña. ITALIA.-

Tema 7: 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 Catalano-aragonesa. Miniatura. INGLATERRA: Las Biblia miniadas. ITALIA: pintura mural y otros soportes pictóricos.

TEMA 8. GÓTICO. INTRODUCCIÓN. DEFINICIÓN DEL GÓTICO Y CRONOLOGÍA. Aspectos histórico-religiosos: papado y poder temporal. Escuelas catedralicias 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 9: NACIMIENTO Y DIFUSIÓN DEL GÓTICO. ARQUITECTURA. FRANCIA.- Elementos que definen el nuevo edificio. El papel de la liturgia en la iglesia gótica y en el pensamiento de Saint-Denis. Abadía de Saint-Denis. Los edificios de Sens, Notre-Dame de París. Notre-Dame de Chartres. Las catedrales de Reims y Amiens, Bourges, Beauvais. La desaparición del muralismo y la evolución del gótico: la Sainte-Chapelle y el Palacio de 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. EDIFICIOS ITALIANOS. ALEMANIA E INGLATERRA.- La participación de Inglaterra y Alemania en las novedades del gótico francés.

Tema 10: NACIMIENTO Y DIFUSIÓN DEL GÓTICO. ESCULTURA. FRANCIA.- Ubicación y contenido programático. Aspectos estéticos. Evolución del Gótico temprano: Saint-Denis y la Fachada Real de Chartres. Conjuntos derivados de Chartres: Le Mans, Saint-Loup de Nogent, etc. La puerta de la Santa Ana de Notre-Dame de París. Seine-et-Marne, Mantes, Sens y Laon. Escultura del gótico clásico: primeros planteamientos. Escultura de los transeptos Norte y Sur de la Catedral de Chartres. Notre-Dame de París. Amiens. Reims: estilo antiguizante y estilo cortesano. PENÍNSULA IBÉRICA.- La escultura de los primeros modelos franceses: la puerta del Juicio Final de la Colegiata de Tudela. Escultura de las catedrales de Burgos y León. La puerta del Amparo de la catedral de Pamplona y el portal de la Gloria de la catedral de Rieux. ALEMANIA E INGLATERRA.- Dependencia y originalidad. ITALIA.- Nicola Pisano, Arnolfo di Cambio, Giovanni Pisano, Lorenzo Maitani y Andrea Pisano.

Tema 11: NACIMIENTO Y DIFUSIÓN DEL GÓTICO. ARTES DEL COLOMBO. 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 el "West Country". PINTURA MURAL Y SOBRE TABLA. FRANCIA.- 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. Italianismo en la Corona de Aragón.

Tema 12: EL FINAL DEL GÓTICO. ARQUITECTURA. Francia. Inglaterra. Países Bajos. Península Ibérica. Italia. Otras zonas europeas. GÓTICO INTERNACIONAL.- Promoción y aristocracia. PINTURA.

ESCULTURA.- Paises Bajos y Francia. Claus Sluter. Italia.
Península Ibérica.

Tema 13: EL FINAL DEL GÓTICO.- EL ÚLTIMO GÓTICO. PINTURA Y
MINIATURA.- Pintura flamenca. Robert Campin. Jan van Eyck. Ro
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 pint
hispanos. Juan de Flandes. ESCULTURA. Paises Bajos. El imperi
centroeuropa. Península Ibérica. Gil de Siloé. Otros escultor
Las artes suntuarias.

BIBLIOGRAFÍA

MANUALES ROMÁNICO

- Abad, C. y Bango, I. Arte medieval I, Madrid 1996, Ed. 16. Incluye desde el inicio de la Edad Media hasta el románico.
- Avril, F.; Barral, X.; y Gaborit-Chopin, D. Le monde roman des royaumes d'Occident 1060-1220, Paris 1983, Ed. Gallimard, L'Univers des Formes.
- Avril, F.; Barral, X.; y Gaborit-Chopin, D. Le monde roman des 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

- Deuchler, Florens Gothic, London 1989 (1973), The Herbert History of Art and Architecture, The Herbert Press.
- Erlande-Brandenburg, A. L'Art gothique, Paris 1983.
- Español, F. Arte Gótico I, Madrid 1989, Historia 16.
- Martindale, A. Gothic Art, London 1988 (1967), Ed. Tham Hudson.
- Melero Moneo, M. Lo mejor del Arte Gótico: Pintura y Escultura, Madrid 1997, Historia 16.
- Melero Moneo, M. y Yarza Luaces, J. Arte medieval II, Madrid 1996, Ed. Historia 16. Dedicado en su conjunto al arte gótico.
- Sauerländer, W. Le monde gothique. Le siècle des cathédrales 1140-1260, Paris 1989.
- Yarza, J. Arte Gótico II, Madrid 1989, Historia 16. Dedicado al arte gótico tardío.

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 1980 (1971).
- Frankl, P. The gothic: literary sources and interpretation through eight centuries, Princeton 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 Penance. A translation of the principal poenitentiales and selections from related documents, por J.T. McNeill y H. G. Gamer, New York 1990 (1938), Columbia University Press.
- Schmitt, J.C. Prêcher d'Exemples. Récits de prédicateurs du Moyen Âge, Paris 1985, Éditions Stock.
- Theophilus On Divers Arts, Traducción, introducción y notas J. G. Hawthorne ly C. Stanley Smith, New York 1979 (1963), I. 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.
- 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.

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 (1978).

ROMÁNICO

- Bango, I. Introducción al arte español. Alta Edad Media: 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, 1ª edición, 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 1987.
- Focillon, H. L'Art des sculpteurs romans, Paris 1982 (1929).
- Grabar, A. y Nordenfalk, C. La peinture romane du XI au XII siècles, Ginebra 1958.
- Grodecki, L. Le vitrail roman, Fribourg 1977, Ed. Office du Livre.

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 XIIéme 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-Gilles-du-Garde. Its influence on french sculpture, Connecticut 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 19.
- Wettstein, J. La fresque romane. Italie-France-Espagne, Ginebra 1971.
- Wettstein, J. La fresque romane. La route de Saint-Jacques. Tours à León, Ginebra 1978.
- Yarza, J. Arte y arquitectura en España 500-1250, Madrid 19. Ed. Cátedra.
- Zarnecki, G. Gislabertus. Sculptor of Autun, New York 1985.

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

GÓTICO

- Bialostocki, J. *L'Art du XVéme siècle*, Paris 1993, Liv Poche.
- Boccador, J. *Statuaire médiévale en France de 1400 à 1574*, Les clefs du temps, 2 vols.
- Bony, J. *French gothic architecture of the 12th and 13 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'Unité des Formes.
- Erlande-Brandenburg, A. *Le monde gothique. La conquête de l'Europe 1260-1380*, Paris 1987, Ed. Gallimard, Col. L'Unité des Formes.
- Fischer, F.W. y Timmers, J.J.M. *Le gothique tardif. En mysticisme et la Réforme*, Paris 1976, Ed. Albin Michel.
- Gómez Bárcena, M.J. *Retablos flamencos en España*, Madrid Historia 16.
- Grodecki, L. *Arquitectura gótica*, Madrid 1967, E. Aguirre.
- Lambert, E. *El arte gótico en España en los siglos XII y XIII*, Madrid 1982, Ed. Cátedra.
- Mâle, E. *L'Art religieux du XIIIéme siècle en France*, 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 (1951, 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 1987-1988, 2 vols.
- Stoddard, W.S. Art and architecture in medieval France, New York 1972 (1966), Icon Editions.
- 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-Neuf 1994.
- Williamson, P. Gothic sculpture 1140-1300, New Haven 1995, University Press.
- White, J. Arte y arquitectura en Italia 1250-1400, Madrid 1966 (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.