

Assignatura:	22665 ART ROMÀNIC I GÒTIC				
Professor/a:	Maria Luisa Melero Moneo				
Cicle:	PRIMER	Curs:	SEGON	Quadrimestre:	SEGON
Crèdits:	5	Tipus:	TRONCAL		
Horari de classe:	Dilluns i Dimecres 10:00 – 11:30				

OBJETIVOS:

Conocimiento de las manifestaciones artísticas europeas a lo largo de los siglos XI al XV.

TEMARIO:

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 Vezelay, 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 Jaca, 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 Biblias miniadas. ITALIA: pintura mural y otros soportes pictóricos.

Tema 8: 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 9: 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 10: 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 11: 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 12: 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 13: 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.** Países Bajos. El imperio y centroeuropa. Península Ibérica. Gil de Siloé. Otros escultores. Las artes suntuarias.

BIBLIOGRAFIA:

Bibliografía: Manuales

- Abad, C. y Bango, I. Arte medieval I, Madrid 1996, Ed. Historia 16. Incluye desde el inicio de la Edad Media hasta el románico.
- Bango, I. El arte románico, Madrid 1989, Historia 16.
- 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.
- Durliat, M. L'Art roman, Paris 1982.

- Martindale, A. Gothic Art, London 1988 (1967), Ed. Thames and Hudson.
- Melero Moneo, M. Lo mejor del Arte Gótico: Pintura y Escultura Exenta, Madrid 1997, Historia 16.
- Melero Moneo, M. y Yarza Luaces, J. Arte medieval II: Gótico, 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.

Bibliografía: 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.
- 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).

Bibliografía: Románico

- 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.
- 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.
- 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. (Hay traducción al castellano)
- Salvini, R. Willigelmo 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.
- Sureda, J. La pintura románica en España, Madrid 1985, Ed. Alianza.
- V.V.A.A. Willigelmo 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.

Bibliografía: 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.
- 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.
- 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-Neuve 1994.
- Williamson, P. Gothic sculpture 1140-1300, New Haven 1995, Yale University Press. Traducción castellano en "Cuadernos de Arte Cátedra", Madrid 1997.
- 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.

EVALUACIÓN:

Ejercicios en clase

Examen final con diapositivas