

Assignatura:	22673 ART CATALÀ MEDIEVAL			
Professor/a:	Maria del Mar Torres Roger			
Cicle:	PRIMER	Curs:	SEGON	Quadrimestre: SEGON
Crèdits:	5	Tipus:	OBLIGATÒRIA	
Horari de classe:	Grup 1: Dimarts i Dijous (8:30 – 10:00)			

OBJETIVOS

El objetivo que se pretende conseguir en la asignatura de ARTE CATALÁN MEDIEVAL consiste en que el alumno sea capaz de saber cuales son las características autóctonas del arte románico y gótico catalán, en relación al arte medieval europeo. Se estudiarán todos los ejemplos representativos en el ámbito de la arquitectura, la escultura, la pintura, y también las artes suntuarias. Cada obra estará contextualizada desde un punto de vista histórico en relación a los fenómenos culturales y religiosos que sucedieron en el ámbito catalán durante este período. Finalmente se proporcionarán una serie de lecturas monográficas acerca de determinadas obras, con el fin de que los alumnos obtengan conocimientos complementarios directos de los investigadores que han publicado artículos sobre algunos de los ejemplos estudiados en clase. También se pretende que conozcan aspectos relacionados con textos y documentos contemporáneos, con el fin de obtener una idea de los métodos de trabajo de los artistas y un acercamiento más próximo al sistema de encargos y realización de las obras.

TEMARIO

1. INTRODUCCIÓN.

Planteamiento del curso. Programa y bibliografía. Arte de los periodos precedentes: Primer arte cristiano y dominio visigótico. El conjunto de Terrassa. La ocupación musulmana.

2. SIGLOS IX-X.

De la Marca Hispánica a la independencia de los condados catalanes. Los problemas del término "pre-románico". Arquitectura: Sant Miquel de Cuixá. Sant Pere de Rodas.

3. SIGLO XI.

La consolidación de los condados catalanes. Arquitectura: La arquitectura del "primer románico"; historiografía; Puig i Cadafalch; los picapedreros lombardos. El papel del abad Oliva como promotor. Ripoll. Cardona. Vic. Segunda mitad del XI. Frontanya. Artes figurativas de la primera mitad del Sº XI: Relieves roselloneses. Ilustración de manuscritos. Biblias de Ripoll y de Rodas.

4. PINTURA ROMANICA

Introducción. Pintura Mural: Situación general. Los círculos de Pedret y Osormort. Pintura sobre tabla. Tipología y función. Relación con las otras artes. Obras. Ilustración de manuscritos: Beato de Turín. Otros ejemplos artísticos: El tapiz de la Creación de Gerona.

5. SIGLO XII

Arquitectura y escultura. Pervivencia de fórmulas. Ejemplos de nuevas cabeceras: Sant Joan de les Abadesses. Besalú. Seu de Urgell. Incorporación de la escultura. Conceptos generales. Talleres del Rosellón: Cuixá; Serrabona; difusión de fórmulas. La portada de Ripoll. El Círculo de Cabestany. Solsona. Los claustros de Gerona y Sant Cugat.

6. EL ENTÓRNO DE 1200.

Política de expansión y románico de inercia. Catedrales de la "Catalunya Nova": Lérida y Tarragona. "El estilo 1200". Pintura sobre tabla y pintura mural. Ilustración de manuscritos. El Liber feodorum.

7. EL CISTER

San Bernardo. El Monasterio. Difusión de la orden. La existencia de un arte cisterciense. Poblet y Santes Creus.

8. EL ARTE GÓTICO

Introducción general. Clientes y artistas en el gótico catalán. Los clientes: realeza, iglesia, nobleza, y burguesía. Los artesanos. Contratos de obra.

9. INICIOS DEL GOTICO. SIGLO XIII

La Expansión mediterránea. Los órdenes mendicantes y la primera arquitectura gótica. Santa Caterina de Barcelona. **Escultura**. El Maestro Bertomeu. Los sepulcros de Santes Creus. **Pintura y miniatura**: gótico lineal.

10. **SIGLOS XIII Y XIV. ARQUITECTURA GOTICA**

Arquitectura religiosa. Catedrales. Berenguer de Montagut; Santa María del Mar y Santa María de Manresa. **Arquitectura civil**. Lonjas, palacios y atarazanas.

11. **SIGLO XIV. ESCULTURA**

Maestros extranjeros y maestros catalanes. Influencia francesa e italiana. Reinard des Fonoll; el maestro Aloi y Jaume Cascalls; Pere Moragues.

12. **SIGLO XIV. PINTURA Y MINIATURA**

La influencia italiana. Los Bassá. Rafael Destorrents. Los Serra.

13. **EL ENTORNO DE 1400. ESCULTURA**

La Escuela de Barcelona; Sanglada; Pere Joan; Pere Oller

14. **EL GÓTICO INTERNACIONAL**

La miniatura y la introducción del gótico internacional. Ramon Destorrents, Jean Melec. **Pintura**. Lluís Borrassá; Bernat Martorell. Otros pintores.

15. **CRISIS Y FINAL DE LA EDAD MEDIA**

Segunda mitad del XV. **Arquitectura y escultura**. **Pintura**: el influjo flamenco. Lluís Dalmau y Jaume Huguet.

BIBLIOGRAFIA

OBRAS GENERALES

- DALMASES, N.; JOSÉ I PITARCH, A., *Història de l'art català*, Eds. 62, Barcelona, vols. I-III:
I.- *Els inicis i l'art romànic. S^o IX-XII*, Barcelona, 1986 (2ª edic. 1968).
II.- *L'època del cister. S^o XIII*, Barcelona, 1985.
III.- *L'art gòtic. S^o XIV-XV*, Barcelona, 1984 (2ª edic. 1986).
- COLECCIÓN *Art de Catalunya - Ars Cataloniae*, dirigida por Xavier Barral i Altet, Edic. L'Isard, Barcelona, 1997 (en curso de publicació).
Vol. IV.- *VVAA, Arquitectura religiosa antiga i medieval*
Vol. VI.- *VVAA, Escultura antiga i medieval*, 1997.
Vol. VIII.- *VVAA, Pintura antiga i medieval*, 1998.

ACTAS DE CONGRESOS

- *Congrès Archeologique de France, CXVII^e session, Catalogne, Paris, 1959.*
- *Art català. Estat de la qüestió*, publicado con motivo del V Congreso Español de Historia del Arte, Barcelona, 1984.
- *Arquitectura a Catalunya. Segles IX, X i primera meitat de l'XI*. Simposio Internacional (Girona, 1988), Universitat de Girona, 1994.
- *Congrès de la Seu Vella de Lleida, Actes*, Estudi General de Lleida / Universitat de Barcelona / París, Lleida, 1991.
- *Simposi internacional sobre les esglésies de Sant Pere de Terrassa*, Terrassa, 1991 (1993).
- *Jaume Huguet, 500 anys*, Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, Barcelona, 1992. Incluye las Jornadas de estudio sobre Jaume Huguet (Valls, diciembre de 1992) y catálogo de las obras.

CATALOGOS DE EXPOSICIONES

- *Thesaurus. L'art dels bisbats a Catalunya, 1000-1800*, 2 vols., Fundació Caixa de Pensions, Barcelona, 1985-1986.
- *L'època de les catedrals. Romànic i Gòtic. Tresors del MAC / Museu d'Història de la Ciutat*, Ajuntament de Girona, 1988.
- *Millenium. Història i art de l'església catalana*, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1989.
- *La Seu Vella de Lleida. La Catedral. Els promotors. Els artistes (S^o XIII-XIV)*, Lleida, 1991, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1991.

- *Catalunya medieval*, Generalitat de Catalunya / Lunweg, Barcelona, 1992.
- *Pallium. Exposició d'Art i Documentació* (27 junio-30 septiembre, 1992), Tarragona, 1992.
- *Prefiguració del Museu nacional d'Art de Catalunya*, "Catàlegs del fons del MNAC, 1, Barcelona, 1992.
- *La descoberta de la pintura mural romànica catalana. La col·lecció de reproduccions del MNAC. "Els dossiers del MNAC", 1, "exposició-dossier", inaugurada el 23 de marzo de 1993.*
- *Pulchra. Centenari de la creació del Museu Diocesà de Lleida*, Lleida, 1993.
- *Cathalonia. Arte gótico en los siglos XIV-XV, catálogo de la exposición*, (Museo del Prado, 22 de abril- 8 de junio de 1997), Madrid, 1997.
- *Mallorca gòtica, catálogo de la exposición*, (MNAC, 18 de diciembre - 28 de febrero de 1999), Barcelona, 1999
- *Catalunya a l'època carolingia. Art i cultura abans del romànic (S^o IX y X)*, catàleg de la exposició, (MNAC, 16 de diciembre de 1999 - 27 de febrero de 2000), Barcelona, 1999.

CATÁLOGOS Y GUÍAS DE MUSEOS

- AINAUD DE LASARTE, J., *Museu d'Art de Catalunya. Art romànic. Guia*, Barcelona, 1973.
- GROS I PUJOL, M.S., *Museu Episcopal de Vic. Romànic*, AUSA, Sabadell, 1991.
- BRACONS I CLAPÉS, J.,
 - *Catàleg de l'escultura gòtica al Museu Episcopal de Vic*, Vic, 1983.
 - *Museu Diocesà i Comarcal de Solsona. Catàleg d'Art Romànic y Gòtic*, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1990.
 - *Catàleg d'escultura i pintura medievals. Fons del Museu Frederic Marès, I*, Ajuntament de Barcelona, 1991

PUBLICACIONES PERIODICAS

- *Locus Amoenus*, Universitat Autònoma de Barcelona, a partir de 1995.
- *D'Art*, Universitat de Barcelona, a partir de 1972.
- *Quaderns d'Estudis Medievals*, Barcelona, 1980-1988.
- *Lambard*, Amics de l'Art Romànic, Barcelona, a partir de 1985.
- *Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa* (Centre Permanent de Recherches et d'Etudes preromanes et romanes, Abadía de Sant Miquel de Cuixá, Prada de Conflent, 1970 ...)

ARTE PREROMANICO Y ROMANICO

- *Catalunya Romànica*, 27 vols., Fundació Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1984-1998.
- *Del romà al romànic. Història, art i cultura de la Tarraconense mediterrània entre els segles IV i X*, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1999.
- BARRAL I ALTET, X., *L'art pre-romànic a Catalunya, segles IX-X*, Eds. 62, Barcelona, 1981.
- JUNYENT, E., *L'arquitectura religiosa en la Catalunya carolíngia*, Discurso de recepció en la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, Barcelona, 1963.
- JUNYENT, E., *L'arquitectura religiosa a Catalunya abans del romànic*, Curial, Publicacions de l'Abadía de Montserrat, Barcelona, -Montserrat, 1983.
- PUIG I CADAFALCH, J., *La geografia i els orígens del primer art romànic*, Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, 1930 (ed. Francesa, París, 1935).
- PUIG I CADAFALCH, J. / FALGUERA, A. de / GODAY I CASALS, J., *L'arquitectura romànica a Catalunya*, 3 vols. En 4 tomos. Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, 1909-1918, Edició facsimil, Barcelona, 1984.
- CARBONELL I ESTELLER, E., *El primer romànic en Cataluña*, Cuadernos de Arte Español, 15, Historia 16, Madrid, 1991.
- DURLIAT, M., *Roussillon roman*, colección Zodiaque - La Nuit des Temps, La Pierre-qui-vire, 1958 (reediciones posteriores, traducción catalana en Publicacions de l'Abadía de Montserrat, 1973)
- AINAUD DE LASARTE, J., *Catalogne romane*, 2 vols., colección Zodiaque - La nuit des temps, La Pierre qui vire, 1994, (edición reciente que sustituye a la obra del mismo título escrita por JUNYENT, E. Publicada en 1960-61, edición catalana en publicacions de l'Abadía de Montserrat).

- JUNYENT, E., *Catalunya romànica*, Publicacions de la Abadia de Montserrat, 2 vols.
I.- *L'arquitectura del segle XI*, Montserrat, 1975
II.- *L'arquitectura del segle XII*, Montserrat, 1976
- WHITEHILL, W.M., *L'art romànic a Catalunya, segle XI*, Edic.62, Barcelona, 1974.
- CARBONELL I ESTELLER, E., *L'art romànic a Catalunya, segle XII*, 2 vols., Edic. 62, Barcelona, 1974-1975.
- ADELL I GISBERT, J.A., *L'arquitectura romànica*, colecció "Coneguem Catalunya", Barcelona, 1986.
- DURLIAT, M., *Existeix un art romànic català?. Reflexions sobre l'arquitectura catalana del segle XI*, editado por Artur Ramon y Manuel Barbié, "Opera Minora, 3", Barcelona, 1988.
- CAMPS I SORIA, J., *El final del romànic en Catalunya*. Cuadernos de Arte español, 43, Madrid, 1992.
- ADELL I GISBERT, J.A., "L'arquitectura religiosa", CR XXVII, 1998, pp. 63-92.
- BARRAL I ALTET, X., "Observacions sobre l'escultura monumental romànica a Catalunya", CR XXVII, 1998, pp. 93-102.
- CAMPS I SORIA, J., "L'escultura dels claustres. Del segle XI al segle XIII", CR XXVII, 1998, PP.103-115.

Pintura romànica

- AINAUD DE LASARTE, J. *La pintura catalana. La fascinació del romànic*, Skira-Carroggio, Barcelona, 1990.
- SUREDA, J., *La pintura romànica a Catalunya*, Alianza Forma 17, Madrid, 1981.
- CARBONELL I ESTELLER, E., *La pintura mural romànica*, colecció "Coneguem Catalunya", Barcelona, 1984.
- ALCOLEA, S., y SUREDA, J., *El romànic català. Pintura*, Barcelona, 1975.
- GUDIOL I CUNILL, J., *Els primitius*, colecció "La pintura medieval catalana", vols. I-III:
Vol. I. *Els pintors. La pintura mural*, Barcelona, 1927.
- Vol. II. *La pintura sobre fusta*, Barcelona, 1929.
- Vol. III. *Els llibres il·luminats*, Barcelona, 1955 (1931)
- BLASCO, A., *La pintura romànica sobre fusta*, colecció "Coneixer Catalunya", Barcelona, 1979.
- BOHIGAS, P., *La ilustración y la decoración del libro manuscrito en Catalunya. Período romànic*, Barcelona, 1960.

ARTE GÓTICO

- DURLIAT, M., *L'art en el regne de Mallorca*, Ed. Moll, Mallorca, 1989, (2ª edic.)
- DURAN I SANPERE, A., *Barcelona i la seva història*, vol. III, *L'art i la cultura*, Curial, Barcelona, 1975.
- ESPAÑOL BERTRAN, F., *Els escenaris del rei. Art i monarquia a la corona d'Aragó*, Angle, Manresa, 2001.
- FREIXAS I CAMPS, P., *L'art gòtic a Girona. Segles XIII-XIV*, Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, 1983.
- MOLINA I FIGUERAS, J., *Arte, devoción y poder en la pintura tardogòtica catalana*, Universidad de Murcia, 1999.
- SUREDA, J., y BARRAL, X., LIAÑO, E., *Cataluña 1. Tarragona y Lérida*. Colecció "La España Gòtica", 2, Encuentro, Madrid, 1987.

Pintura gòtica

- AINAUD DE LASARTE, J., *La pintura catalana. De l'esplendor del Gòtic al Barroc*, Skira- Carroggio, Barcelona, 1990.
- GUDIOL I RICART, J., ALCOLEA I BLANCH, S., *Pintura gòtica catalana*, Poligrafia, Barcelona, 1987.
- LLOMPART, G., *La pintura gòtica a Mallorca*, Poligrafa, Barcelona, 1987.
- SUREDA, J., *La pintura gòtica catalana al segle XIV*, Colecció "Coneguem Catalunya", 26, Barcelona, 1989.
- PLANAS, J., *El esplendor del gòtic catalán. La miniatura a comienzos del siglo XV*, Edicions de la Universitat de Lleida, lleida, 1998.

- GUDIOL I CUNILL, J., SANPERE I MIQUEL, S., *Els Trecentistes*, "La pintura mig-eval catalana", IV-V, 2 vols., Barcelona s.d., 1924.
- SANPERE I MIQUEL, S., *Los cuatrocentistas catalanes. Historia de la pintura en Cataluña en el siglo XV*, "La pintura mig-eval catalana", 2 vols., Barcelona, 1906.

Aspectos diversos

- DALMASES, N., *L'orfebreria*, colección "Coneixer Catalunya", Barcelona, 1979.
- BARRAL I ALTET, X., *Els mosaics de paviment medievals a Catalunya*, Artestudi, Barcelona, 1979.
- GUDIOL I CUNILL, J., *Nocions d'arqueologia sagrada catalana*, Impr. Anglada, Vic, 1902 (2ª edició en 2 vols., 1931).
- *Corpus Vitrearum Medii Aevii*, Barcelona (en tràmits de publicació. Hay algunos volumenes de la serie de Cataluña: Girona, Santa María del Mar ...).
- MONREAL, L., RIQUER, M.de, *Els castells medievals de Catalunya*, 3 vols., ariel, Barcelona, 1958-1969.
- VVAA, *Els castells catalans*, 7 vols. Rafael Dalmau editor, Barcelona, 1967-1979 (reedició reciente).
- BOLÓS I MASCLANS, J., "L'arquitectura civil i militar i l'arqueologia" CR XXVII, 1998, pp.19-62.
- LLARÁS USÓN, C. "La talla", CR XXVII, 1998, pp. 117-126.

LECTURAS

- BANGO TORVISO, I., "San Vicente de Cardona. Prototipo canonico del primer románico", *Homenatge a mossén Jesús Tarragona*, Lleida, Lleida, 1996, pp. 89-105.
- YARZA LUACES, J., "Estudi de les pintures romaniques de Sant Quirze de Pedret", en *El Berguedà*, "Catalunya Romànica", XII, Barcelona, 1985, pp. 218-234.
- YARZA LUACES, J., "Notes introductòries i aspectes generals sobre la portada de Santa Maria de Ripoll" en *El Ripollès*, "Catalunya Romànica", X, Barcelona, 1987, pp. 241-252.
- BANGO TORVISO, G., "La catedral de Lleida. De la actualització de una vella tipologia templaria. Conservadurismos y manierismos de su fábrica", *Congrés de la Seu Vella de Lleida. Actes*, 6-9 de marzo, 1991, pp. 29-37.
- BRACONS I CLAPÉS. "L'art gòtic a Catalunya. Una introducció", *Girona a l'abast*, IV-V-VI, ciclo de conferencias, Bell-lloc del Pla, Girona, 1996, pp. 141-160.
- ESPAÑOL I BERTRÁN, F., "Clients i promotors en el gòtic català", en *Catalunya medieval*, catàlego de la exposició, Barcelona, 1992, pp. 217-231.

TEXTOS Y DOCUMENTOS

- Reuniones de arquitectos de 1346 y de 1416 sobre la construcción de la catedral de Girona. Traduccions extraídas de *Arte medieval II*, ed. por Joaquín Yarza en la colección "Fuentes y Documentos para la Historia del Arte", 3, Gustavo Gili, Barcelona, 1982.
- Contrato de Ferrer Bassa para pintar la capilla de San Miguel del monasterio de Pedralbes (1346). Traducción extraída de *Arte medieval II*, ed. por Joaquín Yarza en la colección de "Fuentes y Documentos para la Historia del Arte", 3, Gustavo Gili, Barcelona, 1982.
- Contratos de aprendizaje del oficio de pintor. Publicados por Josep Mª MADURELL I MARIMON, "El pintor Lluís Borrassà. Su vida, su tiempo, sus seguidores y sus obras", *Anales y Boletín de los Museos de Arte de Barcelona*, vol. VIII, 1950, doc. 142, pp. 88-89.
- Contrato con Bernat Martorell para el retablo de Púbol (1437). Publicado por Agustí DURAN I SANPERE, Barcelona i la seva història, vol. III: *L'art i la cultura*, Curial, Barcelona, 1975, pp. 85-89.
- Contrato con Lluís Dalmau para el retablo de la Verge dels Consellers, 1443. Publicado por Salvador SANPERE I MIQUEL, en *Los Cuatrocentistas catalanes*, Barcelona, 1906, vol. II, doc. IX.

EVALUACIÓN

La evaluación de la asignatura se realizará a partir de un examen final escrito con diapositivas.