

Assignatura:	22701 ART ORIENTAL		
Professor/a:	Joaquin Yarza Luaces		
Cicle:	SEGON	Quadrimestre:	PRIMER
Crèdits:	5	Tipus:	OPTATIVA
Horari de classe:	Dilluns i Dimecres 13:00 – 14:30		

TEMARI:

- 1. Introducció general.-** Arte oriental: alcance. La cultura y arte islámicos: Problemas generales. La imagen y su difusión relativa. Límites temporales y espaciales. Los musulmanes y Occidente. Los musulmanes y Oriente Extremo. La idea de un arte de Extremo Oriente. Los grandes focos creadores: India y China y sus áreas de influencia. La religión universal de Oriente: el Budismo.

LA INDIA

- 2.- Introducció.-** Situación general. Periodización. Factores políticos y religiosos. La India como cruce de culturas. Las grandes religiones: Del vedismo al hinduismo. Jaina. Budismo. Rutas de difusión artística y religiosa. ¿Caracteres generales del arte indio?. La invasión musulmana: India musulmana.
- 3.- De la cultura del Indo a los primeros tiempos del budismo.-** El problema de las primeras culturas antiguas. El Indo y Mesopotamia. Las grandes ciudades: Mohenjo Daro, Harappa. Organización. Arte mueble. Primeras manifestaciones de un arte indio. La destrucción y llegada de los arios. El Veda. Evolución. Arte en madera.
- 4.- Asentamiento del budismo.-** Del budismo Hinayana al Mahayana. El Bodhisatva. Asoka, emperador universal. Elementos significativos. Nacimiento de un arte búdico. El "stupa": simbolismo. La figuración escultórica. Torana y escultura. Sanci. El monasterio búdico. Cultos asimilados: yaksi y yaksa. Çaitya y vihara. Monasterios rupestres.
- 5.- Imagen de Budha. Un arte híbrido: Gandhara.-** Problemas generales. Extensión y cronología. El Budha Mahayana. Posiciones y gestos. Iconografía búdica. Los "jataka". **Otros centros de formación del arte búdico.-** Mathura. El Budha de Mathura. La zona sur. Historia. El "estilo de Amaravati": el gran stupa. Nagurjanokonda. La zona drávida. Mammallapuram.
- 6.- Arte clásico de la India.-** Los Gupta y el arte gupta. Relatividad del término. El templo hindú. Orígenes. Los grandes monasterios rupestres. Ajanta. El templo de Deogarh. Escultura búdica: Mathura y Samath. Escultura hindú. Visnú y sus avatares. Siva. Concepto de sakti. La pintura.
- 7.- Arte postgupta.** Explicación de la denominación. Arquitectura. El templo hinduista. Partes y significado simbólico. Escuelas. Orissa. Bhubaneswar. Badami y Aihole. Escultura. Los templos rupestres. Elefanta. Trimurti de Siva Mahadeva. Escenas sivaítas. Ellora. El Kailasa. Las pinturas de Ajanta.
- 8.- Los siglos hinduístas.-** El Norte. La dinastía Chandella. Khajuraho, la capital. Los templos. Kandariya Mahadeva, Laksmana y otros. Organización. Escultura arquitectónica.
- 9.- Idem.-** El Norte. Orissa. Los Ganga. La ciudad de Bhubaneswar: Muktesvara, Lingaraja y Rajarani. Puri: El templo Jagannatha. Konarak, el templo de Surya. Escultura de Orissa.
- 10.- Idem.-** Arte jaina. Breve mención del jainismo. Conceptos generales. Los tirthankara. Jina Mahavira. El santuario jaina. Importancia en los siglos Xi-XIII. Monte Abu. Uso del mármol. Adinatha. Escultura jaina en la India.
- 11.- Idem.-** Arte Pala-Sena. El oriente de la India. Persistencia del budismo. Contactos con Nepal. Arquitectura. Escultura. Los bronce.
- 12.- Idem. El sur.-** La herencia del pasado. El gran reino de los Çola. La capital, Tanjore. Los primeros templos. El Rajarajesvara. El templo del sur. Evolución del gopuram. Cidambaram. Escultura. Bronces. Cultos minoritarios: jaina.
- 13.- Idem.-** Otras dinastías. El arte Hoysala de Somnathpur. Escultura. La resistencia al Islam: Vijayanagar. Los últimos grandes recintos templarios. Madurai.
- 14.- La invasión musulmana y sus consecuencias.-** La miniatura moderna. Manuscritos con pinturas. Miniatura mongol. Escuelas de los siglos XVII al XIX. Miniatura.

- 15.- **Expansión del arte indio. Ceilán o Sri Lanka.** Llegada del budismo. Del stupa al dagoba. Los grandes centros. Anuradhapura. Polonnaruva. La pintura: Sigiriya. **Nepal.** Budismo. Relación con el arte Pala-Sena. El stupa nepalí. Katmandú. Escultura (piedra y bronce) y pintura.
- 16.- **Expansión del arte indio.- Indochina.** Indianización. Del budismo y el hinduismo. La creación del imperio khmer. Arte preangkoriano. Centros. Banteay Srei y Yajnavaraha. La escultura.
- 17.- **Indochina.- Arte angkoriano.** La ciudad de Angkor. Expansión militar khmer. El templo de Angkor Vat: Simbolismo y forma. Los ciclos escultóricos en relieve. Angkor Thom.
- 18.- **Indochina.- Arte tardío.** Estilo del Bayon. Escultura budista. El desarrollo del relieve histórico. Herencia khmer.
- 19.- **Expansión del arte indio.- Birmania.** Los birmanos. Epoca de Pagan. Tsetiya y stupa. Los thais y Tailandia. Sukhothai. Ayuthia y Bangkok. Arquitectura y escultura. La pintura. Escuelas: Ayuthia y Ratanakosin. Vietnam.
- 20.- **Expansión del arte indio.- Indonesia.** Extensión y diversidad. Arte en la isal de Java. Influencias indias: budismo e hinduismo. Candi o tschandi. Prambanam. Loro Jonggrang. Borobudur. Escultura en piedra. Relieve. Escultura en bronce. Otras manifestaciones. Bali. Arte popular moderno.
- 21.- **Tibet.- De la prehistoria a la historia.** Llegada del budismo y cultos autóctonos. Escuelas monásticas búdicas. Arquitectura. El Potala de Lhasa. Escultura: Bronce y latón. Iconografía. Pintura: El "thangka". Evolución. "Mandala". Manuscritos iluminados.

LA CHINA

- 22.- **Introducción.- Problemas generales.** Antigüedad del arte chino. Periodización artística. La religion tradicional. Recepción del budismo.
- 23.- **Inicios del arte.- De la prehistoria a la historia.** Monumentos funerarios. Los bronce rituales. Clasificación y significado. Etapa Shang. Etapa Xizhou. Etapas tardías. Cerámica. El jade. Otros materiales.
- 24.- **Las grandes etapas históricas. De los Qin a los Han.-** Los grandes sepulcros. El conjunto funerario de Qin Shi Huang Di. La gran muralla. Dinastía Han. Arquitectura. Escultura en piedra. El bronce. Los grandes ajuares funerarios. Escultura en terracota. El vidriado. Pintura.
- 25.- **Entre Han y T'ang.-** Diversidad de reinos efimeros. El budismo en China. Arte de frontera. Arquitectura. Las cuevas búdicas. Dun Huang. Pintura: Los primeros maestros de nombre conocido. Escultura monumental. Otras artes.
- 26.- **China clásica: Los T'ang.-** Grandes empresas arquitectónicas. Pintura y caligrafía. Escultura T'ang. Arte de periferia: las rutas caravaneras en Asia Central. Otra vez Dun Huang. Análisis de la pintura y escultura budistas. La etapa clásica de la pintura. Grandes artistas: Han Kan, Wu Daozi y Wang Wei.
- 27.- **Los Sung.-** Debilidad militar y refinamiento cultural. Budismo Chan. La escultura. Centro y periferia. Las cuevas excavadas. Escultura en terracota vidriada. La pintura. Song del norte y del sur. El paisajismo: Fan Kuan. Li Logmien. El emperador Huizong. Los Song del sur. Ma Yuan, Xia Gui y Much'i. La invención de la porcelana. Celadones. Focos marginales del norte.
- 28.- **La invasión mongola.-** La China que conoció Marco Polo. Escultura. Pintura. Otros artistas: Zhao Mengfu, Ni Zan. Gao Kegong. La porcelana y las artes suntuarias.
- 29.- **La dinastía Ming.-** La arquitectura imperial. Las grandes tumbas. La "Ciudad prohibida" de Beijing (Pekín). Escultura. Restauración de la Academia Imperial de Beijing. El pintor profesional: Dai Jin. Esmaltes, jades y porcelanas. El período final: Los Qing. Las construcciones de la "Ciudad prohibida". Pintura y artes suntuarias.
- 30.- **Corea.-** Los orígenes. Influencia china. Llegada del budismo (s. IV). Epoca de los tres reinos. La fundición en bronce. Puente entre China y Japón. Epoca Silla. Grandes tumbas y ajuar funerario. Influencia T'ang. Epoca Korye. Recepción de la porcelana Song. Epoca de la dinastía Ri. La gran pintura coreana.
- 31.- **Japón.** Problemas generales. Autóctono y receptivo. La antigua religion shinto. El budismo. Aceptación y aclimatación. Ryobu. Budismo zen. Los orígenes. Las grandes tumbas.
- 32.- **Japón.** Epoca Asuka. Arquitectura en madera. Templo de Horyu-ji. Escultura en bronce. La tríada de Tori. Epoca Nara. La nueva capital. Arquitectura. Templo de Todai-ji. Escultura. Bronce. Madera lacada y policromada. Iconografía. Las pinturas murales de Horyu-ji.

- 33.- **Japón.** Epoca Heian. Arquitectura budista (Hoodo del Byodo-in) y arquitectura shinto. Arquitectura civil. La gran época de la escultura. Las divinidades shinto. "Retratos" Heian. Jocho y los escultores Heian. Pintura religiosa. El emakimono. Sutra del Ioto. Pintura literaria. Gengi monogatari.
- 34.- **Japón.** Epoca Kamakura. Arquitectura. Arquitectura y espacio exterior. La gran época de la escultura. Escultura de culto. La organización de un conjunto de templo. Jokei y otros escultores. Pintura. El retrato imperial. Los grandes emakimono: Heiji monogatari. Jigoku Soshi. Artes suntuarias.
- 35.- **Japón.** Epoca Muromachi. Arquitectura. Decline de la escultura. Pintura. Los monjes budistas zen. Sesshu. La escuela Kano. Caligrafía. Cerámica. Metal. Artes suntuarias.
- 36.- **Japón.** Epocas Momoyama y Tokugawa o Edo. Arquitectura fortificada. El Shirasagi de Himeji. La pintura decorativa. Los grandes maestros: Ogata Korin. Jakuchu. La imprenta. La estampa japonesa: ukiyo-e. Los géneros y los maestros: Harunobu, Sharaku, Utamaro, Hokusai y Hiroshige. Artes suntuarias.

BIBLIOGRAFIA:

OBRAS GENERALES

- SECKEL, D., *Arte budista (Arte de los Pueblos)*, Barcelona, 1963
- FRÉDÉRIC, L., *Les Dieux du Bouddhisme. Guide iconographique*, Paris, 1992
- BECHERT, H., GOMBRICH, R., eds., *The World of Buddhism*, Londres, 1991 (1984)
- BUSSAGLI, M., *Arquitectura oriental*, Madrid, 1974
- FRÉDÉRIC, L., *Sud-est asiatique. Ses temples, ses sculptures*, Paris, 1964

INDIA

Obras generales

- COOMARASWAMY, A.K., *History of Indian and Indonesian Art*, Nueva York, 1965(1927)
- FRANZ, H.G. (coord.), *La Antigua India*, Barcelona, 1990
- RIVIÈRE, J. R., *El Arte de la India (Summa artis XIX)*, Madrid, 1964
- ZIMMER, H., *The art of Indian Asia*, N. York, 1955, 2 vols. (reimp. 1983)
- AUBOYER, J., *Les arts de l'Inde et des pays indianisés*, Paris, 1968
- KRAMRISH, S., *The Hindu temple*, Calcuta, 1946, 2 vols. (reimp., 1980)
- ROWLAND, B., *Art and architecture of India*, Harmondsworth, 1970.
- SIVARAMURTI, C., *El arte de la India*, Barcelona, 1975
- GARCÍA-ORMAECHEA, C., *El arte indio*, Madrid, 1991
- HARLE, J.C., *Arte y arquitectura en el subcontinente indio*, Madrid, 1992
- RAO, T.A.G., *Elements of hindu iconography*, Madrás, 1916, 4 vols.
- BANERJEA, L.J.N., *The development of hindu iconography*, Nueva Delhi, 1974
- VOLWAHSEN, A., *India (Arquitectura universal)*, Barcelona, 1971.
- A.A.V.V., *The great tradition. Indian bronze masterpieces*, Nueva Delhi, 1988
- HUNTINGTON, Susan L., *The art of ancient India*, N. York-Tokio, 1993

Aspectos parciales.

- WHEELER, M., *India y Pakistán*, Barcelona, 1962.
- FOUCHER, A., MARSHALL, J., *The monuments of Sanchi*, Calcuta, 1940, 3 vols.
- FOUCHER, A., *L'art greco-bouddhique du Gandhara*, Paris, 1905-1922, 2 vols.
- BUSSAGLI, M., *L'arte del Gandhara*, Torino, 1984 (traducción francesa en Livre de Poche, Paris, 1996)
- BARRETT, D., *Sculptures from Amaravati in the British Museum*, Londres, 1954
- STERN, Ph., BÉNISTI, M., *Évolution du style indien d'Amaravati*, Paris, 1961
- KNOX, R., *Amaravati. Buddhist sculpture from the Great Stupa*, Londres, 1992
- RAMACHANDRAM, T.N., *Nagarjunakonda 1938*, Delhi, 1953
- DEHEJIA, V., *Early budhist rock temples*, Londres, 1972
- SHAH, U.P., *Jaina-Rupa-Mandana (Jaina Iconography)*, Nueva Delhi, 1987
- GHOSH, *Jaina Art and Architecture*, Nueva Delhi, 1974-1975, 3 vols.
- TIWARI, M.N.P., *Elements of Jaina Iconography*, Benarés, 1983

- PAL, P. (ed.), *The peaceful liberators. Jain art from India*, Los Angeles, 1994
- BHATTACHARYA, B., *The Indian Buddhist Iconography*, Oxford, 1928 (Calcuta, 1968)
- HARLE, J.C., *Gupta sculpture*, Oxford, 1974
- WILLIAMS, J.G., *The art of Gupta India. Empire and Province*, Princeton, 1982
- BACHOOFER, L., *Early Indian Sculpture*, Paris, 1929, 2 vols.
- BALASUBRAHMANYAN, S.R., *Early Chola Art*, I, Londres, 1966

SRI LANKA. NEPAL.

- BANDARANAYAKE, S., *Sinhalese monastic architecture: The vihara of Anuradhapura*, Leiden, 1974
- DEVENDRA, D.T., *Classical sinhalese sculpture c. 300 B.C. to A.D. 1000*, Londres, 1958
- DOHANIAN, D.K., *The mahayana budhist sculpture of Ceylon*, N. York, 1977
- SINGH, *Himalayan art*, Londres, 1968 (trad. cast. *Los tesoros del Himalaya*, Barcelona, 1968)
- BANERJEE, N.R., *Nepalese architecture*,
- PAL, P., *The arts of Nepal. I Sculpture*, Leiden, 1974. Delhi, 1981

INDOCHINA

- GROSLIER, B.P., *Indochina y Malaca (Arte de los Pueblos)*, Barcelona, 1962
- MASSEO, SILVI, *Civiltà Khmer*, Milán, 1972 (hay traducción castellana)
- BOISSELIER, J., *La statuaire khmer et son évolution*, Paris-Saigón, 1955.
- FINOT, GOLOUBEV, COEDES, *Le temple d'Angkor Vat*, Paris, 1929-1932, 7 vols.
- FINOT, PARMENTIER, MARCHAL, *Le temple d'Isvarapura*, Paris, 1926
- *Angkor et dix siècles d'art khmer* (Exposición Paris-Washington 1997), dir. por H.I. Jessup y Th. Zéphir, Paris, 1997

BIRMANIA. THAILANDIA.

- GRISWOLD, A.B., *Birmaniam*, en GRISWOLD et al., *Birmaniam, Corea y Tibet*, Barcelona, 1964, pp. 5-66.
- COEDES, G., BOISSELIER, J., DISKUL, S., *Trésors d'art de Thaïlande*, Paris, 1964
- BOISSELIER, J., BEURDELEY, J.M., *La sculpture en Thaïlande*, Friburgo, 1974
- BOISSELIER, J., *La peinture en Thaïlande*, Friburgo, 1976

INDONESIA

- WAGNER, F.A., *Indonésie (L'art dans le monde)*, Paris, 1961
- HOLT, C., *Art in Indonesia*, N. York, 1967
- FONTEIN, J., *The sculpture of Indonesia* (con ensayos de R. Soekmono y Edi Sedyawati) (Exposición), Washington-Nueva York, 1990
- A.A.V.V., *International Symposium on Borobudur*, Kioto, 1980
- NOU, J.-L., FRÉDÉRIC, L., *Borobudur*, Barcelona, 1996

TIBET

- TUCCI, G., *Tibet (Archaeologia Mundi)*, Ginebra, 1985
- TUCCI, G., *Tibetan painted scrolls*, Roma, 1949, 3 vols.
- MARTIN, H.E.R., *El arte tibetano*, Barcelona, 1980.
- PAL, Pratpadiya, *Tibetan paintings*, Londres, 1984.
- VITALI, R., *Early Temples of Central Tibet*, Londres, 1990.
- RHIE, M.M., THURMAN, R.A.F., *Art of Tibet*, Los Angeles, 1991.
- *El arte sagrado del Tibet*, Catálogo exposición Barcelona, Barcelona, 1996.

CHINA

Obras generales

- GOEPPER, R. (dir.), *La Antigua China. Historia y cultura del Imperio del Centro*, Barcelona, 1992
- RIVIÉRE, J.R., *El arte de la China (Summa Artis XX)*, Madrid, 1966
- SICKMAN, L.C.S., SOPER, A.C., *The Art and Architecture of China*, Hamondsworth, 1956 (4a. ed. 1971)
- KITaura, Y., *Historia del arte de China*, Madrid, 1991

- CERVERA, I., *El arte chino* (Historia del Arte 23), Madrid, 1991, 2 vols.
- *5000 ans d'art chinois*, Bruselas y Beijing (Pekin), 1988-1980, 7 vols. (proyecto de una historia del arte chino en 60 vols., detenida al menos en la versión francesa)

Aspectos parciales

- CAHILL, J., *La peinture chinoise*, Ginebra, 1960
- ROWLEY, G., *Principles of chinese painting*, Princeton, 1974 (hay traducción castellana, Madrid, 1981)
- VANDIER-NICOLAS, N., *Peinture chinoise et tradition lettrée*, Friburgo, 1983
- LION-GOLDSCHMIDT, D., *La porcelaine Ming*, Friburgo, 1978
- WATSON, W., *The arts of China to ad 900*, New Haven y Londres, 1995
- FONG, Wen (ed.), *The great bronze age of China*, Londres, 1980
- FONG, Wen C., *Beyond representation*, New Haven, 1992
- PIRAZZOLI-T'SERSTEVENS, *La China des Han. Histoire et civilisation*, Friburgo, 1982
- XIN, Y. et alt., *Three thousand years of chinese painting*, Yale, 1997
- *Trésors du Musée national du Palais, Taipei. Mémoire d'empire*, Paris, 1998

COREA

- KIN, Chewon, Corea, en GRISWALD et alt., *Birmania, Corea y Tibet* (Arte de los Pueblos), Barcelona, 1964, pp. 67-170.
- KIM, Chewon, LEE, Lena Kim---, *Arts of Korea*, Tokio, 1974
- GOEPPER, R. et alt., *Treasures of Korea*, Exposición, Londres, 1984.

JAPON

- PAINE, R., SOPER, A., *The art and architecture of Japon*, Hamondsworth, 1960
- A.A.V.V., *The Heibonsha Survey of Japanese Art*, Tokio-N. York, 1973 y ss., 30 vols.
- *Arts of Japan*, N. York-Tokio, 1973 y ss., varios vols.
- ELISEEF, y V., *L'art de l'ancien Japon*, Paris, 1980
- HEMPEL, R., *L'Age d'Or du Japon. L'époque Heian, 794-1192*, Friburgo, 1983
- LANE, R., *Images from the Floating World. The japanese print*, Londres, 1978.

Nota. Se ha elegido la bibliografía de acuerdo con los siguientes criterios. En primer lugar, procurando citar aquellas obras que se han escrito en castellano o se han traducido, aunque no siempre sean las más importantes. En segundo lugar, se referencian los libros publicados en las lenguas occidentales más comunes. Sin embargo, se ha de tener presente que una parte destacada de la bibliografía no citada se ha escrito en las lenguas de los diversos países (chino, japonés, distintas lenguas indias, indonesio, etc.), sobre todo en los últimos años.