

Assignatura	28891 Arquitectura i Escultura Romàniques		
Professor	Melero Moneo, Maria Luisa		
Cicle: Segon	Quadrimestre	Segon	Crèdits: 6
Horari	Teoria: Dilluns i Dimecres: 11:30 a 13:00	Grup: 1	Tipus: Optativa
	Tutoria Integrada: Dilluns: 10:30 a 11:30		

CONTENIDO

En esta asignatura se estudiarán la arquitectura y escultura del románico francés, modelo del cual derivarán de forma más o menos directa la arquitectura y escultura románicas del resto de los reinos de la Europa occidental e incluso el arte románico del reino cristiano de Tierra Santa. En este sentido, se estudiarán los aspectos históricos, culturales, sociales, de mentalidad y artísticos que determinaron la aparición de las formas románicas, así como su desarrollo y algunas de las obras más significativas.

OBJETIVOS

El objetivo principal de la asignatura es que los alumnos conozcan el modelo de la arquitectura y escultura monumental surgido en los diversos territorios franceses y que sepan aplicarlo al románico de otras zonas de Europa con peculiaridades sociales e históricas, que explican las diferencias respecto al románico francés. En este sentido, no sólo se trata de que el alumno/a conozca el románico francés, sino también de que adquiera los instrumentos metodológicos necesarios para poder conocer por sí mismo el románico de cualquier otra zona geográfica.

TEMARIO

Tema 1: INTRODUCCIÓN I.- Románico y románicos: definición del término. Límites geográficos y cronológicos. Aspectos históricos: la recuperación de Europa. Querrela de las Investiduras y Reforma Gregoriana. Reforma litúrgica y espacio arquitectónico. Defensa de la primacía de la Iglesia e iconografía. El fenómeno del Monacato medieval. El caso de los benedictinos: cluniacenses y cistercienses. Monacato y arquitectura románica. ¿Existe un arte cisterciense?. Reliquias y peregrinación. La peregrinación a Compostela a través de Francia y el arte románico.

Tema 2: INTRODUCCIÓN II.- Cronología y periodización del románico. Etapas, terminología y características generales. Primer románico. Románico nórdico y meridional. Predominio arquitectura. Fuentes y componentes. La herencia carolingia del Primer Románico Nórdico. Algunos edificios. Problemática y novedades de la llamada arquitectura "lombarda". Algunos ejemplos. Los relieves roselloneses. Románico Pleno. Arquitectura: novedades estructurales, plantas y nuevos espacios. Iglesias basilicales e iglesias cupuladas (Perigueux, Cahors y Angulema). Iglesias de Peregrinación. La arquitectura románica como integradora de las artes. Nacimiento de la escultura monumental. Recuperación del modelado y sus fuentes. Renacimiento del siglo XII. Novedades formales y constantes estilísticas. Estilo antiquizante y estilo abstracto. La portada monumental, el claustro y otros focos escultóricos del edificio románico. Románico Tardío. Novedades constructivas. Evolución de la escultura monumental. Influencias del primer gótico. El estilo 1200 y las nuevas influencias antiquizantes y bizantinas. El protogótico y el Románico Retardatario o de inercia.

Tema 3: INTRODUCCIÓN III.- Cuestiones relativas a la iconografía románica: Papel del promotor y del ideólogo en los conjuntos escultóricos. Temas y programas iconográficos en la escultura románica. Fuentes literarias. Funciones de la escultura monumental y papel del espectador. Sistemas de trabajo: el taller románico. Los "libros de modelos" y sus consecuencias formales, compositivas e iconográficas. El "artista medieval" y su consideración social: el caso del escultor románico.

Tema 4: Principales edificios del románico francés. Borgoña: Saint-Philibert de Tournus. El germen de la abadía de Cluny. Los edificios de Cluny II y III. Paray-le-Monial. Escultura de la abadía de Cluny. La abadía de la Magdalena de Vezelay. La catedral de San Lázaro de Autun y Gislebertus.

Tema 5: Normandía: homogeneidad del románico normando e influencia en el románico inglés. Primeros edificios románicos. La abadía de Nuestra Señora de Jumièges. Caen: Abadía de la Trinidad y Abadía de San Esteban. Abadía de Boscherville. Lessay.

Tema 6: Languedoc: Saint-Sernin de Toulouse. La iglesia de La Daurade de Toulouse. Los talleres escultóricos del claustro y sala capitular. El taller de Gilabertus en San Esteban de Toulouse. Quercy: Abadía de San Pedro de Moissac. Santa María de Souillac.

Tema 7: Rouergue: Santa Fe de Conques. Poitou: iglesias de Nuestra Señora y San Hilario de Poitiers. La puerta románica de la catedral de San Pedro de Poitiers. Provenza: Saint-Gilles du Gard y Saint-Trophime d'Arles.

Tema 8: Otras zonas de Europa: Alemania. Italia. Inglaterra. (Este tema está dedicado a los trabajos que deberán realizar los alumnos)

EVALUACIÓN

Para superar la asignatura se deberán realizar una serie de trabajos cuya nota final sea 5 o superior a 5. Estos trabajos serán:

- Examen, que constará de diapositivas que se deberán comentar de forma amplia (general y particular) y/o temas histórico-artísticos y de mentalidad sobre la materia explicada en clase.
- Trabajo de curso, que deberá ser expuesto en clase y entregado por escrito. El trabajo podrá realizarse de forma individual o en grupo sobre cualquier punto del tema 8.
- Otros trabajos. A lo largo del curso se podrán pedir a los alumnos trabajos puntuales, por ejemplo comentarios de texto, lectura de ciertos artículos de investigación o de capítulos de libro, visitas y comentario de exposiciones o museos sobre románico, etc., de los que se avisará en el momento adecuado.

TUTORÍA INTEGRADA

- Orientación y control de la adquisición de los conocimientos correspondientes a la asignatura a través de la consulta de la bibliografía que debe realizar el alumno/a.
- Ejercicios de reconocimiento y lectura de obras.

- Orientación en el uso del léxico específico.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Aubert, M. y otros, *L'art monumental roman en France*, Paris 1955, (trad. castellano: *El arte románico monumental en Francia*, Barcelona 1969, Ed. Juventud).
- Christe, Y., *Les grands portails romans. Études sur l'iconographie des Teophanies romanes*, Ginebra 1971.
- Conant, K.J., *Arquitectura carolingia y románica*, (1954) Madrid 1982.
- Crozet, R., *L'art roman*, Paris 1962.
- Déceneux, Marc y Champollion, Hervé., *La France Romane. Une architecture éternelle*, Rennes, Éditions Ouest-France, 2000.
- Droste, Thorsten., *La France Romane*, Paris, Guide Arthaud, 1990.
- Durliat, M., "L'art roman en France. État des questions" en *Anuario de Estudios Medievales* (1968), pp. 609-627.
- Durliat, M., "Les cloîtres historiés dans la France méridional à l'époque romane" en *Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa*, 7 (1976), pp. 61-74.
- Durliat, M., "Les débuts de la sculpture romane dans le Midi de la France et en Espagne" en *Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa*, 9 (1978), pp. 111 y ss.
- Durliat, M., *La sculpture de la route de Saint-Jacques. De Conques à Compostelle*, Mont-de-Marsan 1990.
- *Études d'art médiéval offertes à L. Grodecki*, Strasbourg 1981, Réunies par Crosby, Chastel, Prache y Chatelet.
- Evans, J., *Art in medieval France, 987-1498. A study in patronage*, Oxford and New York 1948.
- Evans, J., *Cluniac art of romanesque period*, Cambridge 1950.
- Focillon, H. La escultura románica. Investigaciones sobre la historia de las formas, (1931) Madrid 1987.
- Forsyth, H., *The Trone of Wisdom. Wood sculpture of the Madonna in romanesque France*, Princeton 1972.
- Gantner, J., *El arte románico en Francia*, Barcelona 1969.
- Gauthier, Marie Madeleine, *Highways of the Faith. Relics and reliquaries from Jerusalem to Compostela*, The Wellfleet Press- Office du Livre, Fribourg 1983 (Switzerland).
- Grodecki, L., *Le Moyen Age retrouvé. I De l'an mil a l'an 1200*, Paris 1986.
- Hearn, M.F., *Romanesque Sculpture. The Revival of Monumental Stone Sculpture in the Eleventh and Twelfth Centuries*, Oxford 1981.
- Kubach, E., *Arquitectura románica*, Madrid 1974.
- Lyman, T.W., "Arts somtuaires et art monumental: bilan des influences auliques prèromanes sur la sculpture romane dans le Sud-Ouest de la France et en Espagne" en *Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa* 9 (1978), pp. 115-127.
- Lyman, T. W., *French romanesque sculpture, an annotated bibliography*, Boston 1987.
- Mâle, E., *L'Art religieux du XIIe siècle en France. Étude sur les origines de l'iconographie du moyen âge*, Paris 1922.
- *Mélanges offerts à René Crozet*, Poitiers 1966 (2 vols).
- Porter, A.K., *Romanesque sculpture of the pilgrimage roads*, New York 1985, Hacker Art Books- 3 vols. (Boston 1923).
- Salvini, R., "Aux sources de la sculpture romane: les chapiteaux de la rotonde de Saint-Benigne a Dijon" en *Medioevo Nordico e Medioevo Mediterraneo. 1934-1964*,

- (1978), Firenze 1987, vol II, pp. 471-481.
- Schapiro, M., "Un relieve de Rodez y los comienzos de la escultura románica en el Sur de Francia" en *Estudios sobre el románico*, Madrid 1984 (1963), pp. 327-353.
 - Stoddard, W.S., *Art and Architecture in Medieval France*, Wesleyan University Press 1966.
 - Tosco, C., *Architetti e comittenti nel romanico Lombardo*, Roma 1997.
 - Vallery-Radot, J., *Églises Romanes. Filiations et échanges d'influences*, Paris 1973.
 - Vergnolle, E., "Chronologie et méthode d'analyse: doctrines sur les débuts de la sculpture romane en France" en *Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa IX* (1978), pp. 141-162.
 - Vergnolle, E., *L'Art Roman en France*, Paris 1994.
 - *Wiligelmo e Lanfranco nell'Europa romanica. Atti del Convegno di Modena 24-27 ottobre 1985*, Modena 1993.
- Zodiaque*, col. románico francés por regiones.