

Assignatura	28901 Art de l'Extrem Orient						
Professor	Francesc Josep de Rueda						
Cicle	Segon	Quadrimestre	Segon	Crèdits	6	Tipus	Optativa
Horari				Teoria: Dilluns i Dimecres 13:00 - 14:30			
				Tutoria Integrada: Dilluns 10:00 - 11:00			

TEMARI

1. Introducción general.- Arte oriental: alcance. La cultura y arte islámicos: Problemas generales. La imagen y su difusión relativa. Limites 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.- Introducción.- 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 bódico. El "stupa": simbolismo. La figuración escultórica. Torana y escultura. Sanci. El monasterio bódico. 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 bódica. Los "jataka". Otros centros de formación del arte bódico.- 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 bódica: Mathura y Sarnath. 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.

11.- Idem.- Arte Pala-Sena. El oriente de la India. Persistencia del budismo. Contactos con Nepal. Arquitectura. Escultura. Los bronces.

12.- Idem. El sur.- La herencia del pasado. El gran reino de los <ola. La capital, Tanjore. Los primeros

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. Polonnaruwa. 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 Aílgkor Vat: Símbolismo 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.- Birmmania. Los birmanos. Epoca de Pagan. Tsetiya y stupa. Los thaïs y Tai.
- 20.- Expansión del arte indio.- Indonesia. Extensión y diversidad. Arte en la isla de Java. Influencias indias: budismo e hinduismo. Candi o tschandi. Prambanan. 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 Lhassa. 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 religión tradicional. Recepción del budismo.
- 23.- Inicios del arte.- De la prehistoria a la historia. Monumentos funerarios. Los bronces rituales. Clasificación.
- 24.- Las grandes etapas históricas. De los Qin a los Han.- Los grandes sepulcros. El conjunto funerario de Mausoleo.
- 25.- Entre Han y 1'ang.- Diversidad de reinos efímeros. El budismo en China. Arte de frontera. Arquitectura.
- 26.- China clásica: Los 1'ang.- Grandes empresas arquitectónicas. Pintura y caligrafía. Escultura Tang. Arte de periferia: las rutas caravanas 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: Ihao Mengfu, Ni Lan. 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. Esmalte, 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 Tang. Epoca Korye. Recepción de la porcelana Songo Epoca de la dinastía Ri. La gran pintura coreana.

JAPÓN

- 31.- Japón. Problemas generales. Autóctono y receptivo. La antigua religión 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

33.- Japón. Epoca Heian. Arquitectura budista (Hondo del Byodo-in) y arquitectura shinto. Arquitectura civil. La gran época de la escultura. Las divinidades shinto. "Retratos" Heian. Jōcho y los escultores Heian. Pintura religiosa. El emakimono. Sutra del loto. 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. Jōkei 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. Jakuchū. La. imprenta. La estampa japonesa: ukiyo-e. Los géneros y los maestros: Harunobu, Sharaku, Utamaro, Hokusai y Hiroshige. Artes suntuarias.

AVALUACIÓ

Examen: 90 % de la nota final. Treball tutoritzat: 10 % de la nota final.

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 Budhism*, Londres, 1991 (1984).
- BUSSAGLI, M., *Arquitectura oriental*, Madrid, 1974
- FRÉDÉRIC, L, *Sud-est asiatique. Ses temples, ses sculptures*, Paris, 1964

INDIA

- COOMARASWAMY, AK., *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* , París, 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-ORMAECHA, 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.VV, *The great tradition. Indian bronze masterpieces*, Nueva Delhi, 1988
- HUNTINGTON, Susan L, *The art of ancient India*, N. York-Tokio, 1993

SRIIANKA. NEPAI.

- BANDARANAYAKE, S., *Sinhalese monastie architeeture: The vihara of Anuradhapura*, Leiden, 1974.

- DEVENDRA, D.T., *Classical sinhaneles sculpture c. 300 RC. to AD. 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 Seulpture*, Leiden, 1974. Delhi, 1981

INDOCHINA

- GROSPLIER, B.P., *Indochina y Malaca* (Arte de los Pueblos), Barcelona, 1962
- MASSEO, SILVI, *Civiltá Khmer*, Milán, 1972 (hay traducción castellana)
- BOISSELIER, J., *La statuaire khmer et son evolution*, Paris-Saigón, 1955.
- FINOT, GOLOUBEW, CCEOES, *Le temple d'Angkor Val*, Paris, 1929-1932, 7 vals.
- FINOT, PARMENTIER, MARCHAL, *Le temple drilsvarapura*, París, 1926
- *Angkor et dix siecles d'art khmer* (Exposición Paris-Washington 1997), dir. por H.I. Jessup y Th. Zéphir, París, 1997

BIRMANIA. THAILANDIA.

- GRISWOLD, A.B., *Birmania*, en GRISWOLD et alt., *Birmania, Corea y Tíbet*, Barcelona, 1964, pp. 5-66.
- CCEDES,G., BOISSELIER,J., DISKUL, S., *Trésors draft de Thailande*, Paris, 1964
- BOISSELIER,J, BEURDELEY, J.M., *La sculpture en Thailande*, Friburgo, 1974
- BOISSELIER,J., *La peinture en Thailande*, Friburgo, 1976

INDONESIA

- WAGNER, FA, *Indonésie* (L'art dans le monde), Paris, 1961
- HOL T,C., *Art in Indonesia*, N. York, 1967
- FONTEIN,J., *The sculpture of Indonesia* (con ensayos de (Exposición), Washington-Nueva York, 1990
- AAVV., *International Symposium ón Borobudur*, Kioto, 1980 . NOU, J.-I., FRÉDÉRIC,L, *Borobudur*, Barcelona, 1996 R Soekmono y Edi Sedyawati)

TIBET

- TUCCI,G., *Tíbet* (Archaeologia Mundi), Ginebra, 1985
- TUCCI,G., *Tibetan painted scrolls*, Roma, 1949,3 vols.
- MARTIN, H.E.R1 *El arte tibetano*, Barcelona, 1980.
- PAL, Pratpaditya, *Tibetan paintings*, Londres, 1984.
- VITALI,R, *Early Temples of Central Tibet*, Londres, 1990.
- RHIE,M.M., THURMAN,RA.F., *Art of Tibet*, Los Angeles, 1991.
- *El arte sagrado del Tíbet*, 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, LC.S., SOPHER, A.C., *The Art and Architeeture of China*, Harmondsworth, 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 vals.
- *5000 ans d'art chinois*, Bruselas y Beijing (Pekín), 1988-1980,7 vals. (proyecto de una historia del arte chino en 60 vals., detenida al menos en la versión francesa)

COREA

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

JAPON

- PAIN, R, SOPERA, *The art and architecture o(Japon*, Harmondsworth, 1960
- A.A.V.V., *The Heibonsha Survey o(Japanese Art*, Tokio-N. York, 1973 y ss., 30 vols.. *Arts of Japan*, N. York-Tokio, 1973 y ss., varios vals.
- ELISEEF. y V., *L'art de l'ancien Japon*, Paris, 1980
- HEMPEL, R, *L'Age d'Ordu Japon. L'époque Heian, 794-1192*, Friburgo, 1983
- LANE,R, *Images (ram the Floating World. The japanese print*, Londres, 1978.