

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

Contenido

Panorámica general de las principales manifestaciones artísticas de India y Asia oriental.

Objetivos

Familiarización del alumno con el arte asiático y la adquisición de un bagaje suficiente, proporcionándole los instrumentos básicos para profundizar según sus intereses.

Temario

1. INDIA ANTIGUA. Introducción. Culturas antiguas: La civilización del valle del Indo. Mohenjo – Daro, Harappā, Lothal. Arquitectura, escultura y glíptica.

2. INDIA BUDDHISTA. Origen del buddhismo. Dinastía Maurya. Primeros monumentos budhistas: stambhas, stūpas. Complejos de Sāñcī, Bārhut y Amāravatī. Arquitectura excavada: chaityas y vihāras. Conjuntos de Bhaja y Karli.

3. BUDDHISMO MAHĀYĀNA: El colosalismo de los Kuṣāṇa. Conjunto de Bāmiyān. Tipologías de Buddha. Lakṣana, mudrās y hastas. La figura del bodhisattva. Escuelas de Gandhāra, Mathurā y Sārnāth. Principios estéticos. Conjunto rupestre de Ajantā: pintura.

4. INDIA HINDUISTA: Los principales dioses hindúes. Conjuntos de Elephanta y Ellorā. Escultura. Evolución del tantrismo. El nagara. Complejos de Khajuraho y Konarak. Introducción al arte jainista. Los bronce de la dinastía Cola: Śiva Nataraja. Arte drávida: los cinco Rathas y Mamalapuram.

5. CHINA ANTIGUA. Introducción. Arte y ritual. La expresión de los materiales rituales: Jade, bronce, laca y porcelana. Tipología de objetos. Proceso de elaboración. Motivos decorativos más habituales.

6. CHINA BUDDHISTA. Introducción del buddhismo en China. Grandes conjuntos escultóricos. Yungang, Longmen y Dunhuang. El colosalismo chino. Arte como propaganda política. La ruta de la seda.

7. ARQUITECTURA. Capitales antiguas. Complejos arquitectónicos. Materiales, sistemas constructivos y tipologías. Urbanismo. Arquitectura de poder: palacios imperiales, templos, altares y mausoleos. Qin Shi Huang Di y los guerreros de terracota. La Ciudad Prohibida de Beijing.

8. ARTES DEL PINCEL. Caligrafía y pintura. Los cuatro tesoros de la cámara del letrado. Principios de estética *daoísta*. Tipos de soporte. La caligrafía como arte mayor. *Shan - shui* o pintura de paisaje. Lo insípido en Ni Zan. Wang Meng, maestro de la saturación. La escuela individualista: Zhu Da y Shi Tao.

9. JAPÓN BUDDHISTA. Introducción. Escultura buddhista. Períodos de Asuka, Nara y Heian. Materiales, técnicas y proceso de fabricación. Tríada de Shaka (Hōryū-ji). Representaciones de Kannon. Daibutsu (Tōdai-ji). El Amida de Byōdō-in y el estilo de Jōchō.

10. EL MUNDO FLOTANTE. La escuela de Ukiyo-e. La xilografía. Técnicas, procesos de elaboración y motivos principales. Las estampas de paisaje: Hokusai y Hiroshige. Utamaro y las series de retratos femeninos.

Evaluación

1. Examen (80% de la nota final):

A: 3 imágenes introductorias de un pequeño tema a desarrollar (20% cada imagen).

B: Un tema (20%).

2. Asistencia a un seminario de arte asiático. Se recomienda el curso “Arte de India y del Sudeste Asiático: Grandes conjuntos escultóricos”, convalidable en la UAB por dos créditos de libre elección y programado entre el 26 de marzo y el 4 de junio de 2010 (viernes, 16-19 h). Debe entregarse una fotocopia del certificado correspondiente y las actas del curso. Cada una de las actas no puede exceder de una página de extensión (10% de la nota final).

3. Se debe elegir entre (10% de la nota final):

- Asistencia a un seminario de arte asiático o materias afines. Debe entregarse una fotocopia del certificado correspondiente y las actas del curso. Cada una de las actas no puede exceder de una página de extensión.

- Visita a una exposición de arte asiático o materias afines. Tiene que entregarse una recensión (extensión entre 2 y 4 páginas) que se adapte, equitativamente, a los siguientes puntos:

a. Síntesis descriptiva de los contenidos de la visita.

b. Criterios didácticos adoptados en la presentación del material (cuestiones posibles: existencia o inexistencia de un itinerario, tipo de público al que va dirigida, claridad u opacidad en las explicaciones ofrecidas, *media* utilizados en la exposición de los contenidos, rigor histórico...).

c. Valoración museográfica: Estado de conservación de las piezas, grado y criterios de restauración, visibilidad, iluminación, etc.

- Comentario de una obra artística del sudeste asiático, del Himalaya o de Corea, previamente pactada con el profesor. Se trata de redactar una ficha de catálogo (extensión entre 3 y 6 páginas). Esta ficha debe contener, necesariamente, un encabezamiento con los datos principales de la obra y tiene que concluir con la correspondiente bibliografía específica, citada correctamente. Se evaluará positivamente la existencia de notas a pie de página.

*** Las entregas correspondientes a los puntos números 2 y 3 deben efectuarse, necesariamente, el día del examen***

LA ASIGNATURA NO SE PUEDE SUPERAR SIN APROBAR EL EXAMEN

Bibliografía

Manuales generales

- CORNU, Philippe, *Dictionnaire encyclopédique du bouddhisme*, Seuil, París, 2001 [edición castellana en Akal, 2004].
- FAHR-BECKER, Gabriele (ed.), *Arte asiático*, Könemann, Barcelona, 2006.
- FISHER, Robert E., *Buddhist art and Architecture*, World of Art, Thames & Hudson, Londres, 2002.
- SCHUMANN, Hans, *Las imágenes del budismo. Diccionario iconográfico del budismo mahayana y tantrayana*, Abada editores, Madrid, 2007.
- VV. AA., *Oriente en palacio. Tesoros asiáticos en las colecciones reales españolas*, [catálogo de exposición del Palacio Real, marzo – mayo 2003], Patrimonio Nacional, Madrid, 2003.
- WOOD, Frances, *The Silk road. Two thousand years in the heart of Asia*, British Library, Glasgow, 2005.

India

- COOMARASWAMY, Ananda Kentish, *La transformación de la naturaleza en arte*, Kairós, Barcelona, 1997.
- COOMARASWAMY, Ananda Kentish, *Sobre la doctrina tradicional del arte*, Tradición Unánime, Barcelona, 1983.
- GARCÍA-ORMAECHEA QUERO, Carmen, *Arte indio*, Historia del arte, nº 46, Historia 16, Barcelona, 2002.
- GARCÍA-ORMAECHEA QUERO, Carmen, *De la A a la Z. Arte y cultura de India, la península del Indostán, Himalaya y Sudeste asiático*, Cultura artística, núm. 14, Ediciones del Serbal, Barcelona, 1998.
- FERNÁNDEZ DEL CAMPO, Eva, *Las pinturas de Ajanta. Teatro de la naturaleza en la India clásica*, Abada editores, Madrid, 2007.
- MITTER, Partha, *Indian Art*, Oxford History of Art, Oxford University Press, Oxford, 2001.
- RAWSON, Philip, *El arte del Tantra*, El mundo del arte, núm. 10, Destino, Barcelona, 1992.
- SCHLEBERGER, Eckard, *Los dioses de la India: forma, expresión y símbolo*, Abada editores, Madrid, 2004.
- SIVARAMAMURTI, *El arte de la India*, Gustavo Gili, Barcelona, 1975.
- TAGORE, Abanindranath, *Arte y anatomía hindúes*, Schapire, Buenos Aires, 1965. (edición parcial en José J. Olañeta, 2008).
- ZIMMER, Heinrich, *Filosofías de la India*, Siruela, Madrid, 2001.

China

- CERVERA, Isabel, *Arte chino*, Historia del arte, números 23 y 37, Historia 16, Madrid, 1989.
- CERVERA, Isabel, *Arte y cultura en China. Conceptos, materiales y términos*, Cultura artística, núm. 12, Ediciones del Serbal, Barcelona, 1997.
- CHENG, Anne, *Histoire de la pensée chinoise*, Essais, núm. 488, Seuil, París, 1997 (edición castellana en Ediciones Bellaterra, Barcelona, 2002).
- CHENG, François, *Vacío y plenitud*, Biblioteca de ensayo, núm. 20, Siruela, Madrid, 1991.
- CLUNAS, Craig, *Art in China*, Oxford History of Art, Oxford University Press, Oxford, 2009.
- ELISSEEFF, Danielle, *Art et archéologie: la Chine du Néolithique à la fin des Cinq Dynasties (960 de notre ère)*, Manuels de l'École du Louvre, École du Louvre, París, 2008.
- JULLIEN, François, *Elogio de lo insípido*, Serie mayor, núm. 6, Biblioteca de ensayo, Siruela, Madrid, 1998.
- LIE Tse, *Tratado del vacío perfecto*, Los pequeños libros de la sabiduría, núm. 91, José J. de Olañeta Editor, Palma de Mallorca, 2003.

- MAILLARD, Chantal, *La sabiduría como estética. China: confucianismo, taoísmo y budismo*, Akal, Madrid, 1995.
- FADÓN SALAZAR, Paloma, *Breve historia de la pintura china*, Colección de Estudios artísticos, núm. 2, Comares, Granada, 2006.
- TREGGAR, Mary, *Arte chino*, El Mundo del Arte, núm. 6, Destino, Barcelona, 1991.
- VV. AA., *Xina. Cel i terra*, [catálogo de la exposición itinerante de la Fundació “La Caixa”], Fundació “La Caixa”, Barcelona, 2001.

Japón

- ALMAZÁN, David (coord.), *Japón. Arte, cultura y agua*, Caxón de sastre, núm. 11, Prensas Universitarias de Zaragoza, Zaragoza, 2004.
- CABAÑAS MORENO, Pilar, “Un puente entre la tradición y el arte contemporáneo. El jardín japonés”, *Anales de historia del arte*, núm. 12 (2002), pp. 239-257.
- FRANK, Bernard, *Amour, colère, couleur. Essais sur le bouddhisme au Japon*, Collège de France, Institut des hautes études japonaises, París, 2000.
- FRANK, Bernard, *Le panthéon bouddhique au Japon – Collections d'Émile Guimet*, Musée National des Arts Asiatiques, París, 1991.
- GUTH, Christine, *El arte en el Japón Edo*, Arte en Contexto, Akal, Torrejón de Ardoz (Madrid), 2009.
- LAZAGA, Noni, *La caligrafía japonesa. Origen, evolución y relación con el arte abstracto occidental*, Hiperión, Madrid, 2007.
- SHIMIZU, Christine, *L'art japonais*, Tout l'art, Flammarion, Tours, 2001. (agotada, reedición del 2008).
- STANLEY-BAKER, Joan, *Arte japonés*, El Mundo del Arte, Destino, Barcelona, 2000.
- TANIZAKI, Junichiro, *El elogio de la sombra*, Biblioteca de ensayo, núm. 1, Siruela, Madrid, 1994.
- VV. AA., *Flores de Edo. Samuráis, artistas y geishas. Grabados y libros japoneses de la Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes*, [catálogo de exposición de la Biblioteca histórica Marqués de Valdecilla, noviembre de 2004 a enero de 2005], Publicaciones de la Universidad Complutense, Madrid, 2004.

