

Historia del Arte Antiguo y Medieval

Código: 100025
Créditos ECTS: 6

Titulación	Tipo	Curso	Semestre
2502758 Humanidades	OB	2	1

Contacto

Nombre: Joan Duran Porta

Correo electrónico: Joan.Duran@uab.cat

Uso de idiomas

Lengua vehicular mayoritaria: catalán (cat)

Algún grupo íntegramente en inglés: No

Algún grupo íntegramente en catalán: Sí

Algún grupo íntegramente en español: No

Prerequisitos

No hay prerequisites

Objetivos y contextualización

La asignatura pretende ofrecer una panorámica equilibrada y básica de la historia del arte, desde las primeras civilizaciones hasta el fin del mundo medieval. Quiere proporcionar a los estudiantes las claves de lectura básicas para el conocimiento de los criterios y los recursos artísticos de los periodos estudiados, y para entender las diferencias y las relaciones entre ellos. El estudio se centra en un contexto fundamentalmente mediterráneo y europeo, aunque se abordan también los antecedentes artístico-culturales de este contexto, situados en Oriente Próximo y Egipto, sin los cuales es imposible comprender la génesis y primera evolución del arte occidental.

Competencias

- Analizar críticamente la cultura que se hace en la actualidad y las circunstancias históricas en las que se inscribe.
- Analizar las normativas legales sobre patrimonio cultural y natural.
- Diseñar, producir, difundir y comercializar un producto cultural.
- Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la actividad profesional.
- Utilizar adecuadamente los recursos y metodologías que se utilizan en el estudio de la cultura contemporánea.

Resultados de aprendizaje

1. Analizar el marco legal de los derechos de autor en cinematografía.
2. Aplicar los conocimientos sobre ideas estéticas y teoría del arte al análisis de la imagen cinematográfica.
3. Contrastar los diferentes marcos jurídicos de aplicación al Patrimonio artístico.
4. Diseñar programas museográficos o de gestión del patrimonio artístico.
5. Distinguir las técnicas y el proceso de elaboración del objeto artístico de la vanguardia y de las últimas tendencias artísticas
6. Identificar las imágenes artísticas situándolas en su contexto cultural.

7. Preparar una propuesta de exposición a partir de un material proporcionado.
8. Reconstruir el panorama artístico del mundo contemporáneo.
9. Relacionar las creaciones artísticas de diferentes épocas con otros fenómenos culturales.

Contenido

PRIMERA PARTE: LA ANTIGÜEDAD

1. Antecedentes: Las raíces orientales y mediterráneas del arte europeo antiguo. Próximo Oriente y Egipto como focos creadores: argumentos arquitectónicos y plásticos. Antes de Grecia: el arte de las culturas egeas (Cícladas, Creta, Micenas).

2. Arte griego (s. VI aC-II aC): La civilización griega: historia y pautas culturales. El mito como fundamento iconográfico. La Grecia arcaica y la creación del modelo arquitectónico. La cerámica pintada. Escultura: análisis del progreso naturalista. La época clásica: arquitectura religiosa y escultura monumental. Helenismo: tendencias monumentales de los siglos III-II aC.

3. Arte romano (s. III aC-III dC): Precedentes: el arte etrusco y la importancia del helenismo como sustrato. Arquitectura monumental y doméstica durante la República. El retrato como paradigma intencional. Una visión historiográfica de la pintura romana: los estilos pompeyanos. Arte del Imperio: la arquitectura como expresión política (foros, templos, edificios para el ocio, arcos honorarios). Evolución de la plástica hasta el siglo III.

SEGUNDA PARTE: LA TARDOANTIGÜEDAD Y LA ALTA EDAD MEDIA

4. El arte de la antigüedad tardía (s. IV-VIII): Contexto histórico: la fragmentación del Imperio. Evolución de la arquitectura romana: palacios, basílicas. El cristianismo y los nuevos modelos de templo. La plástica: renuncias y replanteamientos del naturalismo. La importancia del mosaico en la decoración arquitectónica. De Roma a Constantinopla: arquitectura en la época de Justiniano. El valor de las artes del objeto (miniatura, Ebor, orfebrería).

5. Una mirada en Oriente (s. VIII-XV): Carácter y romanidad del Imperio bizantino. El período iconoclasta y la lucha por las imágenes. La plenitud del imperio en época macedónica y comena. Iglesias, monasterios, palacios. La decoración mural: técnicas, iconografía. Artes figurativas: miniatura, pintura de iconos, escultura, orfebrería. Evolución del arte bizantino en épocas tardías. Panorama del arte islámico: arquitectura omeya y abasí. Especificidades del arte andalusí: del califato en las taifas. Artes decorativas en el Islam medieval.

6. El arte de la alta edad media occidental (s. VI-X): El peso de la herencia tardoantigua en el arte de los reinos bárbaros: Hispania visigoda, Italia longobarda, Galia merovingia. El imperio Carolingio y la *renovatio* cultural. La arquitectura carolingia monumental y sus valores iconográficos. Artes plásticas: miniatura, marfil, orfebrería. Un paralelo hispánico: el arte de la monarquía asturiana.

TERCERA PARTE: EL OCCIDENTE MEDIEVAL

7. El románico (s. XI-XII): Significación y orígenes del románico en el entorno del año 1000. El primer románico: redefinición de la arquitectura altomedieval y recuperación de la plástica. Catedrales y monasterios en el románico pleno (ca. 1060 a 1150). La escultura decorativa como lenguaje dominante. Lujo y suntuosidad en el interior de los templos: pintura mural, mobiliario litúrgico. Las artes del objeto (miniatura, orfebrería, tejidos) y el papel de las mujeres artistas. Un estallido final: el románico tardío y del estilo 1200.

8. El gótico (s. XII-XV): La definición del gótico en la Île-de-France. Las nuevas catedrales francesas y su decoración. Otros modelos: Italia, el mundo germánico, el gótico meridional. Las artes del color: miniatura, pintura, vitral. La crisis del siglo XIV y la reformulación del mundo medieval. El gótico internacional y el esplendor de las artes suntuarias (orfebrería, marfiles, tejidos). Pintura y escultura tardías: valores del naturalismo.

Metodología

La asignatura se fundamenta en la clase magistral, donde el discurso se acompaña de proyección de imágenes y se basa en el análisis concreto de las obras de arte para evocar, a partir de ellas, las características generales de la producción artística de cada período estudiado. Se completará la formación con lecturas propuestas en clase, y con la asistencia optativa a exposiciones y museos de contenido relacionado con el temario.

Actividades

Título	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Tipo: Dirigidas			
Clases teóricas	40	1,6	
Tipo: Supervisadas			
Lecturas	10	0,4	
Tutorías	5	0,2	
Tipo: Autónomas			
Estudio autónomo	60	2,4	
Recopilación y análisis de imágenes	20	0,8	
Visitas a museos o exposiciones	5	0,2	

Evaluación

La evaluación de la asignatura se fundamenta en tres ejercicios distintos. Dos de ellos son exámenes parciales, cada uno de los cuales se corresponde con un 40% de la nota final. Los exámenes se basan en la identificación visual de varias obras de arte analizadas en clase, y en la respuesta breve a una cuestión teórica planteada alrededor de las mismas imágenes. El resto de la nota (un 20%) se obtiene de la evaluación de un trabajo de carácter breve, sobre el que se informará a principio de curso.

La reevaluación se entiende como complementaria y no como sistema de evaluación paralelo. Podrán acceder a ella sólo los estudiantes que, justificadamente (por enfermedad u otras causas), no se hayan podido presentar los exámenes durante el curso (serán objeto de recuperación sólo los exámenes no realizados). La no presentación injustificada a un examen no dará derecho a recuperación.

Como medida de gracia, podrán presentarse a una recuperación condicionada los alumnos suspendidos con una nota entre el 3'5 y el 4'9. La nota máxima de esta recuperación será un 5.

Actividades de evaluación

Título	Peso	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Exámenes parciales	80	5	0,2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Trabajo	20	5	0,2	6

Bibliografía

- BANGO, Isidro, *Alta Edad Media. De la tradición hispanogoda al románico*, Madrid, 1989
- BANGO, Isidro, *El arte románico*, Madrid, 1989
- BANGO, Isidro & Concepción ABAD, *Arte medieval I*, Madrid, 1996.
- BANGO, Isidro & Gonzalo BORRÁS, *Arte bizantino y Arte del Islam*, Madrid, 1996.
- BECKWITH, John, *Arte paleocristiano y bizantino*, Madrid, 1997 (1979).
- BENDALA, Manuel & María José LÓPEZ GRANDE, *Arte egipcio y del Próximo Oriente*, Madrid, 1996.
- BOARDMAN, John, *El arte griego*, Barcelona, 1991 (1967).
- BIANCHI BANDINELLI, Ranuccio & Enrico PARIBENI, *El arte de la Antigüedad clásica. Grecia*, Madrid, 1998.
- BIANCHI BANDINELLI, Ranuccio & Mario TORELLI, *El arte de la Antigüedad clásica. Etruria-Roma*, Madrid, 2000.
- FRANKFORT, Henry, *Arte y arquitectura del Oriente antiguo*, Madrid, 1982 (1954).
- FRANKL, Paul, *Arquitectura gótica*, Madrid, 2002.
- GOMBRICH, Ernst H., *Historia del arte*, 2002 (1950).
- GRABAR, Oleg, *La formación del arte islámico*, Madrid, 2000.
- KRAUTHEIMER, Richard, *Arquitectura paleocristiana y bizantina*, Madrid, 1984.
- LASKO, Peter, *Arte sacro 800-1200*, Madrid, 1999 (1972).
- MARTÍNEZ DE LA TORRE, Cruz et al., *Historia del arte antiguo en Egipto y Próximo Oriente*, Madrid, 2009.
- POLLIT, Jerome Jordan, *El arte helenístico*, Madrid, 1989 (1986).
- PREZIOSI, Donald & Louise A. HITCCOCK, *Aegean Art and Architecture*, Oxford, 1999.
- SMITH, William S., *Arte y arquitectura del Antiguo Egipto*, Madrid, 2000.
- VERGNOLLE, Élianne, *L'art roman en France*, París, 1994.
- WILLIAMSON, Paul, *Escultura gótica, 1140-1300*, Madrid, 2000.
- YARZA, Joaquín & Marisa MELERO, *Arte medieval II*, Madrid, 1996.