

Arte bizantino

Código: 100563
Créditos ECTS: 6

Titulación	Tipo	Curso	Semestre
2500239 Historia del Arte	OB	3	2

Contacto

Nombre: Manuel Antonio Castiñeiras Gonzalez
Correo electrónico: Manuel.Castineiras@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

Se requiere un conocimiento mínimo de inglés o francés para poder realizar algunas de las actividades supervisada y autónomas. Se recuerda que la mayoría del material para trabajos y lecturas están en inglés.

Objetivos y contextualización

Contextualización:

La asignatura forma parte de la materia de *Historia General del Arte Medieval*, de 24 ECTS, que se compone de cuatro asignaturas: *Arte en la Europa de los siglos IV al X*; *Arte Bizantino*; *Arte Románico* y *Arte Gótico*.

La docencia de Arte Bizantino permitirá al alumno conocer, dentro de los fundamentos básicos de la evolución cronológica de la imagen artística, los valores formales, el significado iconográfico, las técnicas y procedimientos artísticos así como su recepción en el ámbito del mundo bizantino y de influencia bizantina. Le ayudará también a desarrollar un sentido crítico y comparativo en relación con otras formas de expresión cultural así como un sentido geográfico y político de las diversas expresiones artísticas de Bizancio y su contribución a Europa, el mundo eslavo y los países y naciones del Mediterráneo Oriental y Asia Anterior.

Objetivos:

1-Proporcionar al alumno un buen conocimiento de las diversas manifestaciones del arte bizantino o de ámbito bizantino, con especial referencia a su evolución cronológica, formal y tipológica en los territorios de Bizancio o de influencia bizantina.

2-Conseguir que el alumno adquiriera conocimientos de las interrelaciones entre el arte y el contexto histórico político y cultural de la sociedad bizantina y de sus países de influencia, así como de las diversas funciones y contenidos de la obra de arte en este período.

Competencias

- Analizar con espíritu crítico a partir de los conocimientos adquiridos la obra de arte en sus diferentes facetas: valores formales, significado iconográfico, técnicas y procedimientos artísticos, proceso de elaboración y mecanismos de recepción.

- Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto en las lenguas propias como en una tercera lengua
- Interpretar la obra de arte en el contexto en que se gestó y relacionarla con otras formas de expresión cultural
- Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
- Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
- Reconocer la evolución de la imagen artística desde la Antigüedad hasta la cultura visual contemporánea.

Resultados de aprendizaje

1. Analizar las ideas artísticas sobre un fenómeno artístico en un determinado contexto cultural.
2. Analizar los creadores sobre un fenómeno artístico en un determinado contexto cultural
3. Analizar los receptores sobre un fenómeno artístico en un determinado contexto cultural.
4. Analizar una imagen artística y situarla en su contexto cultural.
5. Aplicar los conocimientos iconográficos a la lectura de la imagen artística
6. Definir y explicar con precisión un objeto artístico con el lenguaje propio de la crítica de arte.
7. Distinguir las técnicas y el proceso de elaboración de un objeto artístico
8. Estimular la creatividad y fomentar ideas innovadoras.
9. Examinar una imagen artística, distinguiendo sus valores formales, iconográficos y simbólicos.
10. Explicar los mecanismos de recepción de una obra de arte.
11. Identificar las ideas principales y las secundarias y expresarlas con corrección lingüística
12. Reconstruir el panorama artístico de un determinado contextos cultural
13. Relacionar una imagen artística con otros fenómenos culturales de su época
14. Saber exponer con eficacia los conocimientos oralmente y por escrito.
15. Trabajar en equipo, respetando las opiniones ajenas y diseñando estrategias de colaboración.

Contenido

1. Las bases del arte bizantino. -El legado de Justiniano : modelos de prestigio en arquitectura, mosaicos, artes suntuarias e iluminación. Función y estética, ceremonia y sacralidad: los iconos y el culto a las imágenes.

2. El arte del Egipto copto Iglesia y monacato. Programas y modelos iconográficos. Arte textil. Mobiliario litúrgico. Producción de iconos y manuscritos.

3. La definición de un gran Imperio Cristiano Ortodoxo (680-843): la crisis iconoclasta y sus consecuencias. La querella iconoclasta: ideología y sociología. El Segundo Concilio de Nicea de 787. Producción de mosaicos, pinturas, iconos y manuscritos.

4. El arte bizantino medio (843-1204): clasicismo bizantino y recuperación de las imágenes. El renacimiento macedonio y comneno. -Arte áulico: renovación arquitectónica de Constantinopla. El gran Palacio. -El segundo helenismo: cultura literaria y artes figurativas. Miniatura, mosaico y marfiles. -El arte de los monasterios: la planta de cruz inscrita cupulada. El modelo de Hosios Lukas. Capadocia: arquitectura ruprestre y miniaturización. Atenas y Salónica. Los programas sagrados: topografía y función.

5. El arte de Armenia. Peculiaridad del cristianismo armenio. Los reinos armenios. El reino armenio de Cilicia. La Gran y la Pequeña Armenia. -Armenia y Bizancio (siglos IX-XI): arquitectura, decoración escultórica y pintada. Aght'amar. El khatchkar. Libros y orfebrería. -La Armenia de las Cruzadas (s. XII). Las artes de la Gran Armenia (s. XIII-XV): programas constructivos y producción de manuscritos.

6. Bizancio y Occidente. -Italia, el comercio marítimo y Constantinopla: las Puertas de Bronce -Las vías de intercambio a partir de las Cruzadas y la conquista latina. -El concepto de arte cruzado. Venecia, Sicilia Normanda, Chipre y Tierra Santa. Arquitectura y artes del color: difusión de los modelos constantinopolitanos y aportación local. El tesoro de San Marcos de Venecia. Modelos bizantinos en Occidente.

7. El renacimiento paleólogo. El uso colorista de los materiales y de los motivos decorativos. Constantinopla. Salónica y Mistrá. El nuevo humanismo pictórico : narración, anécdota y mímica. El Libro del Pintor de Monte Athos.

8. El arte bizantino: de los Balcanes a Rusia. Serbia, Bulgaria y Moravia. Arquitectura ruso-bizantina: Kiev y Novgorov. Moscú: la tercera Roma. Marfiles e iconos. Teófanos el Griego y Andrés Rublev.

9. La mujer y las artes en Bizancio: linaje, educación, patronazgo y devoción. Mujeres artistas.

Metodología

Además de la actividad dirigidas en clase (explicación del temario, proyección de pw-points y lectura de textos), se desarrollarán una serie de actividades supervisadas de dos tipos:

1. Estudio de un tema/ u obra de la época macedonia, comnena o paleóloga (del listado dado en clase), con exposición oral en la clase de 10 minutos con pw-point, y entrega de un comentario escrito de 5 folios con bibliografía incluida. El trabajo puede ser realizado por 1, 2 o 3 alumnos según el tipo de trabajo que se indica en el listado.

2. Sesiones de comentarios de vídeos, imágenes y textos : los alumnos deben preparar el material con una lectura previa del material docente.

Visionado del dvd Icons from Sinai (J. P. Getty Museum, 2006). Contendios de los temas 1, 2 y 3.

El artista bizantino y su sistema de trabajo. Lectura de textos del Libro de Monte Athos y otros textos. Los textos se cuelgan previamente en el campus virtual.

Actividades

Título	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Tipo: Dirigidas			
Clase magistrales (Temas 1-9)	40	1,6	2, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15
Tipo: Supervisadas			
Comentario Pintor de Monte Athos	20	0,8	2, 3, 1, 7, 10, 12, 13, 15
Comentario: Icons form Sinai	20	0,8	2, 3, 1, 12, 13
Seminario: exposicion oral del trabajo	30	1,2	2, 3, 1, 5, 8, 12, 13, 14, 15
Tipo: Autónomas			
Preparación de un trabajo escrito para exponer en clase	40	1,6	2, 3, 1, 4, 5, 7, 9, 15

Evaluación

-Evidencia primera: prueba escrita (50%). Se evaluarán los conocimientos teóricos y prácticos impartidos. Desarrollo de tema y de comentarios de imágenes. Consistirá: 1 página para desarrollar . un tema (a escoger entre dos) y 1 página para comentar 4 imágenes.

-Evidencia segunda: presentación de un trabajo escrito y exposición oral en la clase (40%). Se valorará la calidad del trabajo y la exposición oral.

-Participació "activa" en seminarios y sesiones de trabajo (10%). Se evaluarán las intervenciones durante los debates y los comentarios orales.

La calificación final será el resultado de la suma de la prueba escrita (50%) y de los seminarios, trabajos e intervenciones (50%).

Nota final: suam del trabajo escrito/seminarios y del examen dividido entre 2.

-En lo que se refiere a la reevaluación: ésta está fijada oficialmente, pero sólo afecta a la nota del examen.

Quien no haya hechos los seminarios y trabajos no puede aprobar la asignatura.

Para poder optar a la reevaluación, se tiene que obtener una notar de curso superior a 3,5 e inferior a 5.

Actividades de evaluación

Título	Peso	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Participació "activa" en seminarios y sesiones de trabajo	10%	0	0	6, 11, 15
Presentación de un trabajo escrito y exposición oral en la clase.	40%	0	0	1, 4, 5, 8, 12, 13, 14, 15
Prueba escrita	50%	0	0	2, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13

Bibliografía

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Acheimastou-Potamianou, Mirtaly, Greek Art. Byzantine Wall-Paintings, Atenas, 1994.

Beckwith, John, Arte paleocristiano y bizantino, Cátedra, Madrid, 1997 (1ª ed. ang. Harmondsworth , 1970)

Byzance. L'art byzantin dans les collections publiques française, Jannic Durand (ed.), Musée du Louvre, París, 1992.

Byzantium and Islam. Age of Transition, 7th-9th Century, Helen C. Evans, Brandie Ratliff (eds.), The Metropolitan Museum of Art, New York, 2012.

Byzantium: Faith and Power (1261-1557). Perspectives on Late Byzantine Art and Culture, Helen C. Evans (ed.), The Metropolitan Museum of Art, New York, 2007.

http://www.metmuseum.org/research/metpublications/Byzantium_Faith_and_Power_1261_1557

Cameron, Averil., Byzantine Matters, Princeton University Press, Princeton, NJ., 2014.

Cormack, Robin, Byzantine Art, Oxford History of Art, Oxford, 2000.

Cortés Arrese, Miguel Ángel., Bizancio: el triunfo de las imágenes sagradas, Biblioteca Nueva, Madrid, 2010.

Curcic, Slobodan, Architercture in the Balkans. From Diocletian to Süleyman the Magnificent, Yale University Press, New Haven-Londres, 2010.

Cutler, Anthony., Spieser, J-M., Byzance Médiévale, 700-1204, París, 1996.

Florenski, Pavel., La perspectiva invertida, ed. F. Pereda, Siruela, Madrid, 2005.

Grabar, André, La iconoclastia bizantina, Akal, Madrid, 1998 (1ª ed. fr. París, 1984).

Holy Images. Hallowed Ground. Icons from Sinai, Robert. S. Nelson, Kristen. M. Collins (eds.), The John Paul Getty Museum, Los Angeles, 2006.

Krautheimer, Richard, Arquitectura paleocristiana y bizantina, Cátedra, Madrid 1984 (1ª ed. ing. The Pelican History of Art, 1965)

L'Art Byzantin, Art Européen, Conseil de l'Europe, Atenas, 1964.

L'artista a Bisanzio e nel mondo cristiano-orientale, Michele Bacci (ed.), Seminari e Convegni, 12, Edizioni della Scuola Normale Superiore di Pisa, Pisa, 2007.

Lazarev, Viktor, Storia della pittura bizantina, Milán, 1967

Lodwen, John., The Octateuchs. A Study in Byzantine Manuscript Illumination, The Pennsylvania State University, University Park, Pennsylvania, 1992.

Lowden, John., Early Christian & Bizantine Art, Phaidon, Londres, 1997 (2008).

Mango, Cyril, Arquitectura bizantina, Aguilar, Madrid, 1975.

Matthews, Thomas F., The Art of Byzantium, Hong Kong, 1998.

Ousterhout, Robert, Master Builders of Byzantium, Princeton University Press, Princeton, NJ, 1999.

Paloumpis Hallick, Mary, The Story of Icons, Brookline, Mass., 2001.

Rodley, Lyn, Byzantine Art and Architecture. An Introduction, Cambridge, 1994.

Runciman, Steven, Byzantine. Style and Civilization, Penguin Books, Harmondsworth, 1987 (1971).

The Glory of Byzantium: Art and Culture in the Middle Byzantine Era, A.D. 843-1261, Helen C. Evans, William D. Wixom (eds.), The Metropolitan Museum of Art, New York, 1997.

http://www.metmuseum.org/research/metpublications/The_Glory_of_Byzantium_Art_and_Culture_of_the_Middle_
Oxford Handbook of Byzantine Studies, Elizabeth Jeffreys, John Haldon, Robin Cormack (eds.), Oxford University Press, Oxford, 2008.

Tradigo, Alfredo, Icone e Santi d'Oriente, Electa, Milán, 2004.

Treasures of Mount Athos, Athanasios A. Karakatsanis, Salónica, 1997.

Velmans, Tania (ed.), El mundo del Icono desde los orígenes a la caída de Bizancio, San Plablo, Madrid, 2003.

Velmans, Tania (ed.), El Icono: de la Caída de Bizancio al siglo XX, Mensajero, Bilbao, 2005.

Weitzmann, Kurt (ed.), The Icons, London 1982 (1990).

Coptos y Armenios:

Armenia sacra. Mémoire chrétienne des Arméniens(IVè-XVIIIè siècle), Musée du Louvre, Paris, 2007

Der Nersessian, Sirarpie, L'Art Arménien, Flammarion, Paris, 1989.

Gabra, Gawdat, Eaton-Krauss, Marianne, The Treasures of Coptic Art in the Coptic Museum and Churches of Old Cairo, The American University in Cairo Press, El Cairo-New York, 2005.

Interactions. Artistic Interchange between the Eastern and Western Worlds in the Medieval Period, Colum Hourihane (ed.), Index of Christian Art, Penn State University, 2007.

Bizancio y Occidente:

Demus, Otto, The Mosaics of Norman Sicily, Londres, 1949.

Demus, Otto., Byzantine Art and the West, Londres, 1970.

Demus, Otto., The Mosaics of San Marco in Venice, 4 vols., WashingtonDC-Chicago-Londres, 1984.

El arte sículo-normando, Milà, 2004.

Folda, Jaroslav, The Art of the Crusaders and the Holy Land (1098-1187), Cambridge University Press, Cambridge, 1995.

Folda, Jaroslav, Crusader Art in the Holy Land, from the Third Crusade to the Fall of Acre, 1187-1291, Cambridge University Press, Hong Kong, 2005.

Iacobini, Antonio (ed.), Le porte del Paradiso. Arte e tecnologia bizantina tra Italia e il Mediterraneo, Roma, 2009.

Maguire, Henry, Nelson, Robert S. (eds.), Byzantium and the Myths of Venice, Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Washington DC, 2010.

The Year 1200. A Centennial Exhibition at the Metropolitan Museum of Art, Kurt Hoffmann (ed.), The Metropolitan Museum of Art, New York, 1970 (2 vols.).

http://www.metmuseum.org/research/metpublications/the_year_1200_a_centennial_exhibition_at_the_metropolita

Rusia:

Alpatov, Mijail, Tesoros del arte ruso, Barcelona, 1967.

Cacciari, Massimo, Iconos. Imágenes extremas, Casimiro, Madrid, 2011.

Papaioannou, Kostas, Pintura bizantina y rusa, Madrid, 1968.

DVD

Andrei Roublev, Andreï Tarkovski, 1966.

Holy Image. Hallowed Ground. Icons from Sinai, november 14, 2006-March 4, 2007, J. P. Getty Museum, Los Angeles, 2006

Textos:

Arte Medieval I. Alta Edad Media y Bizancio, ed. Joaquin Yarza et alii, Barcelona, GustavoGili, 1982.

The Painter Manual of Dionysius of Fourni, ed. Paul Hetherington, Londres, 1981 (1974)

WEBSITES

Museos:

www.doaks.org (Colección Dumbarton Oaks)

www.benaki.gr (Museo Benaki Atenas)

www.culture.gr (Museo Bizantino y Cristiano de Atenas)

www.alincom.com/tretiakov (Galería Tretiakov, Moscú)

Links de arte bizantino:

-The Sveltana Tomekovic Database of Byzantine Art: <http://ica.princeton.edu/tomekovic/>

-Byzantium 1200 (reconstrucciones virtuales de monumentos bizantinos): <http://www.byzantium1200.com/>

-Iconotheque Numerique HAAByzance (C. Vanderheyde)/ Université Libre de Bruxelles

<http://bib18.ulb.ac.be/cdm4/browse.php?CISOROOT=/shu022&CISOSORT=titlejr&CISOSTART=1,21>

-Student Network for Byzantine and Medieval Studies

<http://snbms-ucy.weebly.com/>

-Porphyra (revista online)

(<http://www.porphyra.it>)

www.fordham.edu/halsall/medweb

www.georgetown.edu/labyrinth/labyrinth-home.html

www.courtauld.ac.uk/pages/indexframe.htm

Monasterio de Santa Catalina del Sinai:

<http://www.world-heritage-tour.org/africa/north-africa/egypt/saint-catherine/map.html>

Armenia:

<http://armenianstudies.csufresno.edu/>

-Churches of Historic Armenia

-Index of Armenian Art: Armenian Architecture

-Index of Armenian Art: Armenian Miniatures

<http://www.virtualani.org/mren/index.htm>

<http://socalgalopenwallet.blogspot.com/2011/08/interiors-of-st-grigor.html>

(Sant Gregorio de Ani)