

Románico hispánico

Código: 100570
Créditos ECTS: 6

Titulación	Tipo	Curso	Semestre
2500239 Historia del Arte	OT	3	0
2500239 Historia del Arte	OT	4	0

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

Otras observaciones sobre los idiomas

El catalán será la lengua vehicular pero quien quiera podrá hacer los debates, exposiciones y pruebas escritas en castellano.

Prerequisitos

Se debe tener un mínimo conocimiento de inglés o francés para poder cumplir algunas actividades supervisadas y autónomas.

Objetivos y contextualización

Contextualització:

La asignatura es una optativa de tercero o cuarto curso destinada a complementar lo que el alumno ha aprendido en la *Historia General de l'Art Medieval*, de 24 ECTS, durante el segundo o tercer curso del grado.

La docencia de Románico Hispánico permitirá al alumno profundizar en la evolución del arte en España en los siglos XI-XIII. Por un lado, le ayudará a conseguir un conocimiento geográfico, político y cultural de la diversidad de los reinos peninsulares. Por otro, le mostrará los diversos fenómenos artístico-culturales característicos de la época como la eclosión del arte del Camino de Santiago o del estilo internacional llamado "Arte 1200". Además, se dará mucha importancia a la comprensión de los fenómenos artísticos de la Península Ibérica en relación con lo que pasa en otras regiones de Europa, especialmente en Francia.

Objetivos:

- 1- Proporcionar al alumno un buen conocimiento de las diversas manifestaciones del arte románico dentro del ámbito peninsular, con especial referencia a su evolución cronológica, formal y tipológica.
- 2- Conseguir que el alumno adquiera conocimientos de las interrelaciones entre arte y contexto histórico, político, y cultural en la España románica, así como de las diversas funciones y contenidos de la obra de arte en este período.

Competencias

Historia del Arte

- 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
- Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la actividad profesional.
- 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 puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
- 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.
- Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.

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. Buscar, seleccionar y gestionar información de forma autónoma tanto en fuentes estructuradas (bases de datos, bibliografías, revistas especializadas) como en información distribuida en la red
7. Coordinar equipos de trabajo, desarrollando habilidades de resolución de conflictos y toma de decisiones
8. Definir y explicar con precisión un objeto artístico con el lenguaje propio de la crítica de arte.
9. Distinguir las técnicas y el proceso de elaboración de un objeto artístico
10. Estimular la creatividad y fomentar ideas innovadoras.
11. Examinar una imagen artística, distinguiendo sus valores formales, iconográficos y simbólicos.
12. Explicar los mecanismos de recepción de una obra de arte.
13. Identificar las ideas principales y las secundarias y expresarlas con corrección lingüística
14. Participar en debates sobre hechos históricos respetando las opiniones de otros participantes.
15. Reconstruir el panorama artístico de un determinado contextos cultural
16. Relacionar una imagen artística con otros fenómenos culturales de su época
17. Saber exponer con eficacia los conocimientos oralmente y por escrito.
18. Trabajar en equipo, respetando las opiniones ajenas y diseñando estrategias de colaboración.

Contenido

Tema 1. Estudio del arte románico hispánico: de la fascinación por el Islam al redescubrimiento del Camino de Santiago. -Prosopopeya, nación y espiritualidad. -Canonización e internacionalización del románico hispánico. -Los retos actuales.

Tema 2. Entre tradición e innovación: la introducción del románico en los reinos peninsulares. - Unidad y disgregación política: El reino de León. Sancho III el Mayor y sus herederos. -Las transformaciones eclesíásticas: del rito hispánico al rito latino. -La arquitectura y el "tesoro" de San Isidoro de León. Los marfiles y manuscritos de San Millán de la Cogolla. -El Aragón "lombardista" y los ecos del primer románico en Occidente.

Tema 3. El románico pleno I: Arte del Camino de Santiago como argumento (1075-1125). -La introducción de Cluny. -La eclosión del Camino de Santiago. -Una nueva arquitectura. Tipología y función: la iglesia de peregrinación, plantas basilicales y cuerpos occidentales. -Reforma gregoriana y surgimiento de la escultura monumental. Una mirada al mundo antiguo. La cuestión de Jaca y Frómista. La era de las portadas y el arte del Midi francés: Jaca, Loarre, León, Santiago de Compostela, Conques y Toulouse-*Iter picturae sancti iacobi* ? San Juan de la Peña, Bagüés, Perazancas, Mondoñedo. -Los *scriptoria* y las artes suntuarias.

Tema 4. El románico pleno II: un nuevo contexto para la transformación y expansión de las artes figurativas (1120-1150) . -El claustro de Silos I: una cuestión abierta -La expansión del arte aragonés y navarro. La arquivolta como tema: Pamplona, Oloron, Uncastillo, Leire, Santa Maria de Carrión. La pintura pirenaica dentro y fuera de sus fronteras: Roda de Isábena bajo el obispo Ramon: Roda; Taüll, el círculo de Pedret y la pintura sobre tabla en Cataluña. La pintura románica en Castilla: Berlanga, Gormaz y Maderuelo. -San Justo de Segovia.

Tema 5. El tardorrománico y el arte 1200: en busca de nuevos paradigmas. -La arquitectura como forma simbólica. -Las copias del Santo Sepulcro: románico y órdenes militares. -Las iglesias cupuladas del Duero: Zamora, Salamanca, Toro. -La irrupción del Císter y su impacto - La era de los grandes talleres: Carrión, Ávila y Borgoña; Aguilar de Campoo. El Segundo Maestro de Silos. El Maestro Mateo. Oviedo. El Maestro de San Juan de la Peña, Aragón y Navarra -Pintura y miniatura 1200: Sigena y Arlanza. -Los escritorios de Compostela, León y Castilla.

Tema 6. La mujer y las artes en el Románico: linaje, patronazgo y devoción. Les mujeres artistas.

Tema 7.El artista románico. Formación, identidad y estatus.

Metodología

La asignatura se basa en la clase magistral, que irá acompañada de las siguientes actividades formativas.

Clases teóricas

Exposición de los contenidos teóricos fundamentales de la materia por parte del profesor mediante materiales audiovisuales (power point y visualización de vídeos), y con referencias a la bibliografía.

Salidas de campo y viajes de estudio

Se llevarán a cabo salidas de campo complementarias a las clases teóricas y se propondrá un viaje de estudios (a Santo Domingo de Silos, Arlanza y Burgos).

Tutorías de seguimiento individual

Tiene por objeto ver la evolución del alumno, orientar sus posibles intereses y también responder cualquier duda o necesidad respecto del trabajo individual.

Actividades complementarias

Se recomienda la asistencia, siempre que sea posible, a otras exposiciones y conferencias relacionadas con la asignatura y recomendadas por el profesor.

Actividades supervisadas

A partir de unas lecturas específicas, el alumno deberá participar en un par de seminarios ("El Pórtico de la Gloria y el Maestro Mateo" y "La mujer y el Románico", así como entregar dos textos escritos sobre la lectura de estos materiales.

Actividades

Título	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Tipo: Dirigidas			
Clases Magistrales (Temas 1-7)	40	1,6	2, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Tipo: Supervisadas			
Dos seminarios	20	0,8	2, 3, 1, 4, 5, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17
Lectura y otros	40	1,6	2, 3, 1, 5, 6, 10, 12, 14, 15, 16, 17
Tipo: Autónomas			
Estudio autónomo y preparación de las pruebas escritas (seminario y examen)	50	2	6, 10, 13, 15, 16, 17

Evaluación

La evaluación continuada consiste en dos apartados:

1. Un examen escrito que equivale a un 50% de la nota.
2. Entrega de dos textos escritos a partir del material dado para la preparación de los seminarios. Cada texto vale un 20% de la nota, y como son dos suman 40%.
3. Valoración de la participación activa en debates orales de los dos seminarios (Pórtico de la Gloria y Maestro Mateo/La mujer y el Románico)

La calificación final será el resultado de la suma de la prueba escrita (50%), de los trabajos (40%) y de la participación oral en los debates (10%).

La reevaluación está fijada de manera oficial por la Facultad, pero sólo afectará a efectos de la nota del examen.

Quien no haya participado en los seminarios ni entregado les actividades relacionadas no puede aprobar la asignatura.

Actividades de evaluación

Título	Peso	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Entrega de dos textos escritos a partir de los materiales dados para la preparación de los seminarios.	40%	0	0	6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Examen escrito (temas 1-7)	50%	0	0	2, 3, 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17
Participación oral en dos seminarios (Pórtico de la Gloria/La mujer y las artes del Románico)	10%	0	0	2, 3, 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18

Bibliografía

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

Bango, Isidro, El arte románico, Madrid, 1989.

Bango, Isidro, El románico en España, Madrid, 1992.

Enciclopedia dell'Arte Medievale, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma (10 vols.).

Enciclopedia del Románico en España, Fundación Santa María la Real

Yarza, Joaquín, Arte y arquitectura en España, 500-1250, Madrid, 1985.

Yarza, Joaquín, Boto, Gerardo., Claustros románicos hispanos, Edilesa, Lleó, 2000.

Escultura

Castiñeiras, M., "Jaca, Toulouse, Conques y Roma: las huellas de los viajes de Diego Gelmírez en el arte románico compostelano", in F.

López Alsina, H. Monteagudo, R. Yzquierdo Perrín (eds.), O Século de Xelmírez, Actas del Congreso Internacional, Santiago, 18-20

novembro 2010, Consello da Cultura Galega, Santiago de Compostela, 2013, pp. 245-298.

Durliat, Marcel., La sculpture romane de la route de Saint-Jacques, Mont-de-Marsan, 1990.

Focillon, Henry, La escultura románica: investigaciones sobre la historia de las formas, Madrid, 1987 (1-2).

Gaillard, George., Les débuts de la sculpture romane espagnole. León, Jaca, Compostella, París, 1938.

Porter, Arthur Kingsley., Romanesque Sculpture of the Pilgrimage Roads, 10 vols., Boston, 1924.

Porter, Arthur Kingsley, Spanish Romanesque Sculpture, 2 vols, New York, 1929. (ed. esp. Barcelona, 1929).

Sánchez Ameijeiras, Rocío, Senra, José Luis (eds.), El tímpano románico. Imágenes, estructuras y audiencias, Xunta de Galicia, Santiago,

2003.

Pintura

Borrás, Gonzalo, García Guatas, Manuel, La pintura románica en Aragón, Zaragoza, 1978.

Castiñeiras, Manuel (ed.), Pintar famil anys. Els colors i l'ofici del pintor romànic, Bellaterra, 2014.

Castiñeiras, Manuel., "Apostillas al Iter picturae sancti Iacobi: las pinturas murales de San Martiño de Mondoñedo, el scriptorium

compostelano y el tesorero Bernardo", Compostellanum, LVI, 1-4, 2011, pp. 303-340

Cook, Walter. S, Gudiol Ricart, J., Pintura e imagería románica, en Ars Hispaniae, VI, Madrid, 1950 (1980).

Fernández Somoza, Gloria, Pintura románica en el Poitou, Aragón y Cataluña. La itinerancia de un estilo, Nausicaä, Murcia, 2004.

Grau Lobo, Luis, Pintura románica en Castilla y León, Valladolid, 1996.

Guardia, Milagros, San Baudelio de Berlanga, una encrucijada, Memoria Artium, 10, Barcelona, 2011.

També les monografies de la Col·lecció Zodiaque publicades per l'abadia benedictina Sainte-Marie de la Pierre-qui-vire (Yonne). La majoria

han estat traduïdes al castellà per l'editorial Encuentro en les col·leccions Serie Europa Románica i Rutas románicas.

BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA

Cataluña

Cabestany i Fort, Joan F., Matas i Blanxart, Maria Teresa, Diccionari d'arquitectura romànica catalana, Barcelona, 2006.

El Romànic i la Mediterrània. Catalunya, Toulouse i Pisa (1120-1180) eds. Manuel Castiñeiras, Jordi Camps, MNAC, Barcelona, 2008.

Aragón, Navarra, La Rioja

Bango, Isidro (dir.), La Edad de un Reyno. Sancho el Mayor y sus herederos. El linaje que europeizó los reinos hispánicos, 2 vols.,

Pamplona, 2006.

Fernández-Ladrera, Clara, Martínez de Aguirre, Javier., Martínez Álava, Carlos. J., El arte románico en Navarra, Pamplona, 2002 (2004).

La cabecera la Catedral Calceatense y el Tardorrománico hispano, Joaquín Yarza, Isidro Bango, Francesca Español (eds.), Santo Domingo

de la Calzada, 2000.

Martínez de Aguirre, Javier., "Arquitectura y soberanía: la Catedral de Jaca y otras empresas constructivas de Sancho Ramírez", Anales de

Historia del Arte, 2012, Volumen Extraordinario (2), 181-249

Martínez de Aguirre, Javier., "El Maestro del Claustro de la Catedral de Pamplona", en Maestros del Románico en el Camino de Santiago,

Aguilar de Campoo, 2010, 49-85

Martínez de Aguirre, Javier., "La Santa Cruz y el Santo Sepulcro: formas y espacios románicos", en Monumentos singulares del Románico.

Nuevas lecturas sobre formas y usos, Aguilar de Campoo, 2012, 217-242

Castella i Lleó

Boto Varela, Gerardo., "In Legionenssy regum ciminterio.La construcción del cuerpo occidental de San Isidoro de León y el amparo de los

invitados a la cena del Señor", en Monumentos singulares del Románico. Nuevas lecturas sobre formas y usos, Aguilar de Campoo, 2012,

93-135

Carrero Santamaría, Eduardo., "Iglesias y Capillas del Santo Sepulcro. Entre el lugar común historiográfico y la norma y práctica litúrgicas",

en Arte y Patrimonio de las Órdenes Militares de Jerusalén en España.: hacia un Estado de la Cuestión, ed. Amelia López-Yarto y Wifredo

Rincón García, Zaragoza- Madrid, 2010, 321-334

Hernando Garrido, José Luis., Escultura tardorrománica en el monasterio de Santa María la Real en Aguilar de Campoo (Palencia),

Fundación Santa María la Real, Aguilar de Campoo (Palencia), 1995.

Lozano López, Esther., Un mundo de imágenes: la portada de Santo Domingo de Soria, Fundación Universitaria Española, Madrid, 2006

Ocón Alonso, Dulce, "Los ecos del último taller de Silos en el románico navarro-aragonés y la influencia bizantina en la escultura española

en torno al año 1200", en el Románico en Silos. IX centenario de la consagración de la iglesia y el claustro, Silos, 1990, pp. 501-510.

Prado-Vilar, Francisco., "Saevum Fascinus. Estilo, genealogía y sacrificio en el arte románico español", Goya, 324, 2008, pp. 173-199

Prado-Vilar, Francisco., "Del Maestro de Orestes-Caín al Maestro del Sátiro: una conferencia sobre la belleza de la tragedia y la memoria

del futuro", Maestros del Románico en el Camino de Santiago, Aguilar de Campoo, 2010, p. 11-46

Senra, José Luís, "Las grandes instituciones cluniacenses hispanas bajo el reinado de Alfonso VI", Anales de Historia del Arte, 2012,

Volumen Extraordinario (2), 335-366

Galicia

Actas del Simposio Internacional sobre "O Pórtico da Gloria e a arte do seu tempo" (Santiago de Compostela 2-8 octubre de 1988), A

Coruña, 1991.

Compostela y Europa. La historia de Diego Gelmírez, ed. Manuel Castiñeiras, Skira-Xunta de Galicia, Milán, 2010.

Carrero Santamaría, Eduardo, Las catedrales de Galicia durante la Edad Media. Claustros y entorno urbano, Fundación Pedro Barrié de la

Maza, A Coruña, 2005.

Conant, Kenneth John, Arquitectura románica de la Catedral de Santiago de Compostela, COAG, Santiago, 1983 (1ª ed. Cambridge, Mass.,

1926).

Pórtico de la Gloria

YARZA, Joaquín, Maestro Mateo. El Pórtico de la Gloria, Editorial: Alianza Editorial - Ediciones Cero Ocho., 1984.

MORALEJO, Serafín, "El 1 de abril de 1188. Marco histórico y contexto litúrgico en la obra del Pórtico de la Gloria", en El Pórtico de la

Gloria. Música, arte y pensamiento, Santiago de Compostela, 1988, 19-36.

MORALEJO, Serafín, "Le Porche de la Gloire de la cathédrale de Compostelle: problèmes de sources et d'interprétation", Les Cahiers de

Saint-Michel de Cuxa, 16, 1985, 92-116.

MORALEJO, Serafín, El Pórtico de la Gloria, FMR, Edición española, Ebrisa Franco María Ricci, 3/1993, N. 21, pp. 28-46.

CASTIÑEIRAS, Manuel, El Pórtico de la Gloria, Madrid : San Pablo, [1999]. ISBN 84-285-2155-7.

CASTIÑEIRAS, Manuel, "El Maestro Mateo o la unidad de las artes", en Maestros del Románico en el Camino de Santiago, Aguilar de

Campoo, 2010, 189-239

Nicolai, Bernd., Rheidt, Klaus., "Nuevas investigaciones sobre la construcción de la Catedral de Santiago de Compostela", Ad Limina, 1,

2010, 53-79.

PRADO-VILAR, Francisco., "Stupor et mirabilia: el imaginario escatológico del Maesro Mateo en el Pórtico de la Gloria", El Románico y sus

mundos imaginarios, Aguilar de Campoo, 2014, 161-204.

Artista anónimo

BARTOLOMÉ, Laura., "Itinerant versus pelegrí. El "periple" del Mestre del timpà de Cabestany", Porticvm. Revista d'Estudis Medievals, 1

(2011), pp. 44-68.

MARTÍNEZ DE AGUIRRE, Javier., "El Maestro del claustro de la catedral de Pamplona", Maestros del Románico del Camino de Santiago,

Aguilar de Campoo, 2010, pp. 49-85.

Moralejo, Serafín., "Artistas, patronos y público en el arte del Camino de Santiago", Compostellanum XXX, 3-4-, 1985, 395-430

SÁNCHEZ, Carles., "El taller de San Miguel de Biota y la escultura en Aragón y Navarra en torno al año 1200", Porticvm. Revista d'Estudis

Medievals, 1 (2011), pp. 26-40.

Artista con firma

CASTIÑEIRAS, Manuel, "El Maestro Mateo o la unidad de las artes", Maestros del Románico en el Camino de Santiago, HUERTA, P.L.

(ed.), Aguilar de Campoo, 2010, pp. 187-239.

GARCÍA GUINEA, Miguel Ángel, "Las huellas de Fruchel en Palencia y los capiteles de Aguilar de Campoo", Goya, 43-45 (1961), pp. 158-

167.

LORÉS, Immaculada, "El escultor Arnau Cadell, constructor de claustros", Románico: Revista de arte de amigos del románico, 20 (2015),

pp. 114-122.

MALLET, Gérauldien, "L'oeuvre de tombier de l'atelier dit de R. de Bia au début du xiiie siècle en Catalogne du Nord", Les Cahiers de Saint-

Michel de Cuxa, XLII (2011), pp. 51-58.

MARTÍNEZ DE AGUIRRE, Javier, "El Maestro Esteban en Pamplona ¿Arquitecto y urbanista?", *Ad Limina*, vol. VI (2015), pp. 67-97.

Arte medieval y género

MARTIN, Therese, *Queen as King: Politics and Architectural Propaganda in Twelfth-Century Spain*. Leiden and Boston: Brill, 2006.

MARTIN, Therese, "The Art of a Reigning Queen as Dynastic Propaganda in Twelfth-Century Spain." *Speculum* 80 (2005): pp. 1134-1171.

MARTIN, Therese, *Reassessing the Roles of Women as 'Makers' of Medieval Art and Architecture*, Leiden and Boston: Brill, 2015.

ABENZA, Verónica, "In the name of the queen: female patron portraits and inscriptions in 11th Century Aragon and Navarre", KEIL, W., et al.

(Ed.), *Zeinchentragende Artefakte im sakralen Raum. Zwischen Präsenz und Unsichtbarkeit*, Berlin: De Gruyter, 2018, p. 285-308.

ABENZA, Verónica, "The Jaca ivories: towards a re-evaluation of 11th- century Female Patronage in the Kingdom of Aragon", MCNEILL, J.,

et al. (Ed.), *Romanesque Art. Patrons and Processes: design and instrumentality in the art and architecture of Romanesque Europe*, 2018,

p. 183-193.

Selección de textos y websites:

Fuentes y documentos para la historia del arte. III. Arte medieval. II. Románico y gótico, ed. Joaquín Yarza et alii, Barcelona, 1982.

Moralejo, Abelardo, Torres, Casimiro, Feo, Julio (eds.), *Liber sancti Iacobi "Codex Calixtinus"*, Santiago, 1951.

Websites

Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle, Eugène Viollet-le-Duc,

1856(http://fr.wikisource.org/wiki/Dictionnaire_raisonn%C3%A9_de_l%E2%80%99architecture_fran%C3%A7aise

Visita virtual a la catedral de santiago

(<http://www.catedraldesantiago.es/visita/visitavirtualcatedral.htm?catpres>))

Art Medieval (www.artmedieval.net)(Dani Latorre). Fotografies i descripcions d'edificis romànics de diferents regions d'Espanya,

Portugal i Catalunya

Amigosdel Románico (AdR) (www.amigosdelromano.org): Inventari romànic, notícies i articles d'opinió

Romànic Aragonés (Antonio García Omedes)(www.romanoaragones.com)

Romànic espanyol i del Sud de França. (Antonio García Omedes)(www.arquivoltas.com)

La frontera del Duero (Antonio Tejedor de Miguel)(www.lafronteradelduero.com)..

Web del castell de Loarre (Antonio García Omedes)(www.castillodeloarre.org)

www.claustro.com, Juan Antonio Olañeta, web amb catàleg de crismos i altres catàlegs iconogràfics, claustrs i galeries porticades.