

Arte románico

Código: 100560
Créditos ECTS: 6

Titulación	Tipo	Curso	Semestre
2500239 Historia del Arte	OB	3	1

Contacto

Nombre: Manuel Antonio Castiñeiras Gonzalez

Correo electrónico: manuel.castineiras@uab.cat

Idiomas de los grupos

Puede consultarlo a través de este [enlace](#). Para consultar el idioma necesitará introducir el CÓDIGO de la asignatura. Tenga en cuenta que la información es provisional hasta el 30 de noviembre del 2023.

Equipo docente

Manuel Antonio Castiñeiras Gonzalez

Prerrequisitos

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

La metodología docente y la evaluación propuestas en la guía pueden experimentar alguna modificación en función de las restricciones a la presencialidad que impongan las autoridades sanitarias.

Objetivos y contextualización

Introducción general al arte románico

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.
- 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. Reconstruir el panorama artístico de un determinado contextos cultural
12. Relacionar una imagen artística con otros fenómenos culturales de su época
13. Saber exponer con eficacia los conocimientos oralmente y por escrito.
14. Trabajar en equipo, respetando las opiniones ajenas y diseñando estrategias de colaboración.

Contenido

1. Introducción. -El término "románico". Principales orientaciones historiográficas. -Artes figurativas y artes literarias. -Problemas generales de la escultura románica: focos creadores e intercambios; las categorías descriptivas; la policromía de la escultura monumental.
2. Contexto histórico-cultural de la renovación arquitectónica del románico. Cluny. La reforma gregoriana. El arte "de los Caminos de Peregrinación" (1075-1125). -Arquitectura románica: forma, función y simbolismo. La vivencia de la arquitectura. -Para una geografía de la arquitectura románica
3. La recuperación de la escultura monumental: los grandes portales y los capiteles historiados.
4. Pintura mural, mosaico y miniatura: centros creadores y programas iconográficos.
5. El culto a las imágenes. -Del relicario a la imagen devocional. -La sacralidad de la imagen. -El culto especial a la Virgen María. -Las *Majestats* y otras imágenes devocionales.

Metodología

Lecciones magistrales, discusiones y seminarios en clase, lecturas obligatorias y reseñas de libros, ejercicios individuales.

Se reservarán 15 minutos de una clase, dentro del calendario establecido por el centro/titulación, para la complementación por parte del alumnado de las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de la asignatura.

La metodología docente y la evaluación propuestas en la guía pueden experimentar alguna modificación en función de las restricciones a la presencialidad que impongan las autoridades sanitarias.

Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de la asignatura o módulo.

Actividades

Título	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Tipo: Dirigidas			
Dirigidas	120	4,8	2, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12
Tipo: Supervisadas			
Supervisadas	10	0,4	2, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14
Tipo: Autónomas			
Autónomas	20	0,8	2, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12

Evaluación

I-Evaluación continua:

Primer examen: temas 1-2

Segundo examen: temas 3-4-5

Control de lecturas obligatorias: reseña de artículos o libros.

La calificación final será el resultado de la suma de la reseña de libro/o artículo (20%), del primer examen (30%) y del segundo examen(50%).

Para aprobar la asignatura hay que sumar un mínimo del 50% de la puntuación total.

El alumno que no supere el curso y tenga una nota final mínima de 3,5 podrá presentarse a una prueba de recuperación en la que se examinará de la parte suspendida.

El estudiante recibirá la calificación de "No evaluable" siempre que no haya entregado más del 30% de las actividades de evaluación.

En el momento de realización de cada actividad evaluativa, el profesor informará al alumnado (Moodle) del procedimiento y fecha de revisión de las calificaciones.

En caso de que el estudiante cometa cualquier tipo de irregularidad que pueda conducir a una variación significativa de la calificación de un acto de evaluación, este será calificado con 0, independientemente del proceso disciplinario que pueda derivarse de ello. En caso de que se verifiquen varias irregularidades en los actos de evaluación de una misma asignatura, la calificación final de esta asignatura será 0

II-Evaluación única:

La evaluación única consistirá en un prueba escrita que suma el primer (30%) y el segundo (50%) examen (80 % de la nota final), así como en la entrega de una reseña de un libro o artículo (20% de la nota final).

En lo que se refiere a la recuperación final: ésta está fijada oficialmente, pero sólo afecta a la nota de los exámenes. Quien no haya hecho la reseña de libro o artículo no puede aprobar la asignatura.

Actividades de evaluación continuada

Título	Peso	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Control de lecturas	20%	0	0	2, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Primer examen	30%	0	0	2, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12
Segundo examen	50%	0	0	2, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14

Bibliografía

Libros recomendados con *

Ambrose, Kirk, *The Marvellous and the Monstrous in the Sculpture of Twelfth-Century Europe (Boydell Studies in Medieval Art and Architecture)*, Boydell Press, 2013

Bango, Isidro., *El Arte románico*, Madrid, 1989.

Barral, Xavier., *Contre l'art roman? Essai sur un passé réinventé*, París, 2006.

Braunfels, Wolfgang., *Arquitectura monacal en Occidente*, Barcelona, 1975².

Cahn, Walter., *Romanesque Bible Illumination*, Nova York, 1982.

Christe, Yves, *Les grands portails romans. Études sur l'iconographie des Teophanies romanes*, Ginebra, 1971.

Conant, Kennet. John., *Arquitectura carolingia y románica (1954)*, Madrid, 1982.

Dale, Thomas, *Pygmalion's Power: Romanesque Sculpture, the Senses, and Religious Experience*, Penn State University Press, 2019 *

Demus, Otto., *La peinture murale romane*, París, 1970.

Dodwell, Charles R., *Artes pictóricas en Occidente 800-1200*, Madrid, 1995.

Durliat, Marcel., *La sculpture du XIe siècle en Occident*, París, s.d.

Durliat, Marcel, *La sculpture romane de la route de Saint-Jacques. De Conques à Compostelle*, Mont-de-Marsan, 1990.

El romànic i la Mediterrània. Catalunya, Toulouse i Pisa. 1120-1180 (MNAC, 29 febrer - 18 maig 2008), eds. Manuel Castiñeiras i Jordi Camps, Barcelona, 2008.

Elliot , Gillian B., *Architecture, and the Moving Viewer, c. 300-1500 CE: Unfolding Narratives (Art and Material Culture in Medieval and Renaissance Europe)*, Leiden, Brill, 2022.*

Elliot, GillianB., *Sculpted Thresholds and the Liturgy of Transformations in Medieval Lombardy*, Routledge, New York, 2022. *

- Emmerson, Richard K., *Illuminated: The Visual Exegesis of Revelation in Medieval Illustrated Manuscripts*, Pennsylvania State University Press, 2018.
- Enciclopedia dell'Arte Medievale*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma (10 vols.).
- Español, Francesca, Yarza, Joaquín., *El romànic català*, Manresa, 2007.
- Focillon, Henri., *La escultura románica. Investigaciones sobre la historia de las formas* (1931), Madrid, 1987.
- Forsyth, Ilene. H., *The Throne of Wisdom. Wood Sculptures of the Madonna in Romanesque France*, Princeton, 1972.
- Frugoni, Chiara, *Uomini e animali nel Medioevo. Storie fantastiche e feroci*. Il Mulino, Bologna, 2018. *
- Fuentes y documentos para la historia del arte. III. Arte medieval. II. Románico y gótico*, ed. Joaquín Yarza et al., Barcelona, 1982.
- García Omedes, Antonio, *El románico aragonés. Mirar viendo*, Zaragoza, 2022.*
- Gauthier, Madeleine., *Émaux du Moyen Âge occidental*, Friburg, 1978.
- Glass, Dorothy., *The Sculpture of Reform in North Italy, ca 1095-1130: History and Patronage of Romanesque Façades*, Farnham, 2010.
- Goldschmidt, Adolf., *Die Elfenbeinsculptures aus der romanische zeit, XI-XIII. Jahrhundert*, 2 vols., Berlín, 1923-1926.
- Grabar, André, y Nordenfalk, Carl., *La Peinture romane du onzieme au trezieme siecle*, Lausana, 1958.
- Grodecki, Louis., *Le vitrail roman*, Friburgo, 1977.
- Hearn, Millard. F., *Romanesque Sculpture. The Revival of Monumental Stone Sculpture in the Eleventh and Twelfth Centuries*, Oxford, 1981.
- Ibáñez Palomo, Tomás, *Memoria visual de Jerusalén: contemplar, evocar e inventar la ciudad en el arte medieval*, Guillermo Escolar Editor, SL, 2022. *
- Krautheimer, Richard, *Introducción a una iconografía de la arquitectura medieval*, Sans Soleil Ediciones, Vitoria-Buenos Aires, 2018.*
- La France romane*, catàleg de exposició (Paris, Museo del Louvre, 10 marzo - 6 junio 2005), coord. Danielle Gaborit-Chopin, Paris, 2005
- Lacoste, Jacques., *Les maîtres de la sculpture romane dans l'Espagne du pèlerinage à Compostelle*, Burdeus, 2006.
- Lakey, Christopher, *Sculptural Seeing. Relief, Optics, and the Rise of Perspective in Medieval Italy*, New Haven-London, 2017.*
- Kendall, Calvin. B., *The Allegory of the Church. Romanesque Portals and their Verse Inscriptions*, Toronto, Buffalo, Londres, 1998.
- Lasko, Peter, *Arte sacro 800-1200* (1972), Madrid, 1999.
- Mâle, Émile., *L'Art religieux du XIe siècle en France. Étude sur les origines de l'iconographie du moyen age*, Paris, 1922.
- Nodar, Victoriano, *El Bestiario de la catedral de Santiago de Compostela: espacio, función y audiencia*, Santiago, 2021.*

Panofsky, Erwin, Saxl, Fritz, *Mitología clásica en el arte medieval*, Sans Soleil Ediciones, Vitoria-Buenos Aires, 2016.*

Patrimonio artísticode Galicia y otros estudios. Homenaje al Prof. Dr. Serafín Moralejo Álvarez, 3 volsl, ed. Ángela Franco Mata, Santiago, 2004

Porter, Arthur. Kingsley., *Romanesque Sculpture of the Pilgrimage Roads*, Boston, 1923.

Puig i Cadafalch, Josep; Falguera, Antoni; Goday iCasals, Josep., *L'arquitectura romànica a Catalunya*, 4 vols., Barcelona, 1909-1918.

Salvini, Roberto., *La escultura románica en Europa*, Mèxic, 1962.

Santerre, Jean-Marie, *Les images sacrées en Occident au Moyen Âge*. Madrid, Akal, 2021.*

Saxl, Fritz, *English Sculptures of the Twelfth Century*, Londres, 1954.

Schapiro, Meyer., *Estudios sobre el románico*, Madrid, 1984.

Schapiro, Meyer., *Romanesque Architectural Sculpture. The Charles Eliot Norton Lectures* The University of Chicago Press, Chicago, Londres, 2006.

Swarzenski, Hanns., *Monuments of Romanesque Art. The Art of Church Treasures in North-Western Europe*, Chicago, 1967².

Sureda, Joan., *La pintura románica en Cataluña*, Madrid, 1981.

Sureda, Joan., *La pintura románica en España*, Madrid, 1985.

The Art of Medieval Spain, Metropolitan Museum of Art, Nova York, 1993.

Tolkien, J. R. R., *The Legend of Sigurd & Gudrún*, HarperCollins, 2010.

Toman, Rolf (ed.), *El Románico*, Colònia i Barcelona, 1996.

Vallery-Radot, Jean, *Églises Romanes. Filiations et échanges d'influences*, París, 1973.

Vergnolle, Eliane, *L'art roman en France*, París, 1994.*

Verzar Borstein, Christine., *Portals and politics in the early Italian city-state: The sculpture of Nicholas in context*, Parma, 1988.

Wettstein, Janine., *Fresques et peintures des églises romanes en France*, París, 1974.

Wettstein, Janine, *La fresque romane. Italie-France-Espagne. Études comparatives*, París 1971; y *La fresque romane. Laroute de Saint-Jacques, de Tours à Leon*, París, 1978.

Wirth, Jean., *L'image à l'époque roman*, París, 1999.

Yarza, Joaquín., *Arte y Arquitectura en España 500/1250*, Madrid, 1979.*

Websites

Dictionnaire raisonnéde 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_du_)

Visita virtual a la catedral de Santiago (<http://www.catedraldesantiago.es/visita/visitavirtualcatedral.htm?catpres>)

Art Medieval (www.artmedieval.net)(DaniLatorre). Fotografías y descripciones de edificios románicos de diferentes regiones de España, Portugal y Catalunya

Amigos del Románico (AdR) (www.amigosdelrománico.org): Inventario románico, noticias y artículos de opinión.

Románico Aragonés (Antonio García Omedes)(www.románicoaragones.com)

Camino de Santiago, Catedral de Santiago y Pórtico de la Gloria

<https://porticodelagloria.fundacionbarrie.org>

https://apps.apple.com/es/app/id1523974342

Software

Ninguno