Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

Carrera: Licenciatura en Ciencias Históricas

Unidad curricular: Historia del Arte I
Área Temática: Europa y el Mundo

Semestre: 6º**,** Par, Año Lectivo 2019

	Cargo	Nombre	Departamento/Sección
Responsable del curso	Prof. Adjunto	Didier Calvar	Historia Universal
Encargado del curso	Prof. Adjunto	Didier Calvar	Historia del Arte
Otros participantes del curso	Asistente	María Eugenia Grau	Historia del Arte
	Asistente	Ernesto Beretta	Historia del Arte

El total de Créditos corresponde a:

Carga horaria presencial	**96 horas**
Trabajos domiciliarios	**NO**
Plataforma EVA	**SI**
Trabajos de campo	**NO**
Monografía	**Opcional para Plan 91**
Otros (describir)	**Informe de Pasaje de Curso o Parciales con exoneración**
TOTAL DE CRÉDITOS	**13**

Asistencia	**Obligatoria**

Permite exoneración	**SI**

Unidad curricular ofertada como electiva para otros servicios universitarios	**SI**	**Se ofrecen 8 cupos para otros servicios**

<u>Forma de evaluación :</u> Dos Parciales con exoneración total con mínimo de 6 o Informe de Pasaje de Curso o Monografía para Plan 91 (La no aprobación por parciales no inhabilita el pasaje de curso por Informe o Monografía)

Conocimientos previos recomendables :

Haber cursado Historia Medieval

Objetivos:

La introducción al curso comprende una iniciación a los diversos abordajes metodológicos y escuelas interpretativas de la Historia del Arte en sus diferentes enfoques historiográficos.

El contenido del curso se centrará en una visión panorámica de las manifestaciones artísticas desarrolladas desde el período tardorromano hasta el final de la Edad Media.

Se basará en los debates de las continuidades y discontinuidades de las expresiones grecorromanas detectando originalidades específicas en el proceso de las transformaciones localizadas en el contexto histórico y cultural durante el desarrollo del Cristianismo Occidental y Oriental y el Islamismo.

Se plantearán las discusiones de periodización, fuentes iconográficas, teológicas, documentales y literarias, el análisis de la producción pictórica en sus diferentes soportes (mural, iluminación de textos, tabla, etc) arquitectónica, escultórica, musivaria, artes suntuarias y la cuestión de los estilos.

Se abordará el papel del artista en los diferentes períodos, los talleres, las temáticas y programas iconográficos y el vocabulario específico de las técnicas empleadas que facilite la compresión del análisis.

Se buscará el reconocimiento de la función de la obra de arte medieval, los procesos de producción, promoción y la difusión de sus artefactos.

Se trazarán los puntos de contacto establecidos por las diferentes culturas en el área geográfica objeto de estudio, así como la visión de la cultura medieval durante el romanticismo y eclecticismo del siglo XIX.

Contenidos:

EL ARTE EN LA EDAD MEDIA: ORIENTE Y OCCIDENTE CRISTIANO E ISLÁMICO ENTRE LOS SIGLOS VII Y XV

1. Introducción

1.1 Generalidades de la obra de arte, su producción, difusión y circulación

I.2 Metodologías para el estudio de la Historia del Arte (Biocentrismo, Sociología del Arte, Iconología, Antropología, Formalismo, Marxismo, Feminismo, Psicología del Arte, Estudios Culturales, Estética, Estructuralismo, Crítica)

1. El Arte Paleocristiano entre los siglos I y IV

2.1 El origen de la iconografía cristiana y el arte de las catacumbas
2.2 La difusión y oficialización de la religión cristiana en el Imperio Romano
2.3 Las primeras basílicas y templos cristianos

1. El arte bizantino

3.1 El imperio romano de Oriente y Occidente : Constantinopla y Rávena (arquitectura, decoración, musivaria)
3.2 El arte de Constantino a Justiniano (siglos IV-VI)
3.3 La cuestión de la iconoclastia (726-843AD): sus motivaciones teológicas y políticas, la influencia sobre la construcción de la imagen artística bizantina

3.4 El arte de las dinastías macedónica y comnena (843/867-1204).

3.5 La dinastía paleóloga (1261-1453) y el final del Imperio Bizantino

1. **El Arte Islámico**

4.1 Conceptos generales y definiciones: problemas de la iconicidad, espacio religioso y ritual, urbanismo

4.2 La producción de los califatos Omeya y Abasí (S.VII al X), Al-Andalus

4.3 De los siglos XI al XIII: Al-Andalus, reinos de taifas, Imperio Almohade

4.4 Del siglo XIII al Imperio Otomano, Al Andalus: el reino nazarí de Granada

5. El Imperio Carolingio (s. VIII al IX)

5.1 El monasticismo y sus Reglas: La Ciudad de Dios
5.2 . *Renovatio* carolingia: el clasicismo y la fusión con el mundo celta y germánico, los *scriptoria*, la arquitectura y las artes suntuarias.

6. Prerrománico (S. VIII-XI)

6.1 Prerrománico en el Reino de Asturias (ss. VIII-X)
6.2 Prerrománico germánico: Arte Otoniano en el Sacro Imperio (ss. X- XI)

7. La época románica (s. XI - XIII)

7.1 El sistema feudal y la producción artística.

7.2 Las diferencias regionales en la Europa del Románico

7.3 Los programas iconográficos en la pintura mural, los códices y la escultura, sus técnicas artísticas

7.4 Las reformas del Cluny y el Cister

7.5 Camino de Santiago, peregrinación y reliquias, el tardorrománico en el Pórtico de la Gloria

compostelano

8. **La época del Gótico (s. XIII al XVI)**

8.1 El desarrollo del capitalismo, la ciudad y el urbanismo en la Baja Edad Media

8.2 La catedral: símbolo y emblema de la ciudad, sus nuevos planteamientos espaciales y arquitectónicos, la nueva idea de luminosidad y los vitrales. La arquitectura civil. El gótico como *Opus Francigenum* y su irradiación: las peculiaridades geográficas.

8.3 Nuevos productores y comitentes en el arte bajomedieval. Patronos y coleccionistas. El uso suntuario de la imagen

8.4 La escultura gótica devocional, exenta, móvil y ligada a la arquitectura, los sepulcros y las exequias, los relicarios

8.5 La pintura italiana del *Duecento* y *Trecento*

8.6 Esplendor del *Ars retrotabula* y del libro miniado

8.7 El gótico tardío en los siglos XV y XVI

8.8 La pintura gótica de Flandes e Hispano-flamenca

8.9 El Gótico Internacional y la producción artística de sus “cortes”.

9. **Las repercusiones del arte medieval en la contemporaneidad**

9.1 El rechazo a la era industrial y la Edad Media revisitada

9.2 El eclecticismo y los Neos decimonónicos

Bibliografía básica: El resto de la bibliografía se indicará en clase.

BECKWITH, John: *Arte paleocristiano y bizantino*, Madrid, Cátedra, 1997.

BORRAS, G.: *El Islam. De Córdoba al Mudéjar*, Madrid, Sílex, 1990.

BRUYNE, Edgar *de: La estética de la Edad Media*, Madrid, Visor, 1994.

DUBY, Georges, *La época de las Catedrales*, Madrid, Cátedra, 1978

DUTOUR, Thierry: *La ciudad medieval. Orígenes y triunfo de la Europa urbana*, Bs. As., Paidós, 2005.

GRABAR, André y HUBERT, J., El Universo de las Formas, tomos relacionados con la temática del curso, Madrid, Aguilar
PAUL, Jacques: *Historia intelectual del Occidente medieval*, Madrid, Cátedra, 2003.
RAMIREZ, Juan. Antonio . *Historia del Arte. Vol 2La Edad Media*. Madrid, Alianza Edit., 1996.
TOMAN, Rolf (edit.) *El Románico. Arquitectura, escultura y pintura*. Colonia, Konemann, 1996
TOMAN, R. (editor). *El Gótico. Arquitectura, escultura y pintura*. Colonia, Köneman, 1999.

Año 2019