

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN
ESCUELA DE LETRAS
DEPARTAMENTO DE HISTORIA DEL ARTE

ASIGNATURA: Arte Medieval

SEMESTRE: Cuarto

CODIGO: 4103

DURACIÓN: 4 HORAS TEÓRICAS

UNIDADES CRÉDITOS: 4 U.C

ASIGNATURA OBLIGATORIA

CONTEXTUALIZACIÓN DENTRO DEL PLAN DE ESTUDIOS:

Dentro del perfil profesional planteado para los estudiantes de Historia del Arte, no sólo el campo de la investigación es fundamental, además el Departamento se ha planteado la formación de profesionales que, puedan ejercer dentro del abanico de posibilidades ofertadas por el campo laboral. En este sentido debemos mencionar las áreas afines a la carrera, donde el estudiante se beneficiará del estudio de la Edad Media, tenemos entonces a saber: La gestión correspondiente a la preservación y conservación del patrimonio histórico-artístico, el desempeño en los diferentes tipos de museos, principalmente aquellos con un perfil arqueológico e histórico o el desempeño del estudiante como investigador en espacios como los archivos históricos o eclesiásticos.

El programa de la asignatura Arte Medieval pretende orientar al estudiante hacia el conocimiento y la comprensión de las diversas formas artísticas producidas por las culturas y sociedades correspondientes al período de la Edad Media. Espacio cronológico en el cual es necesario ahondar para su valoración y análisis, desde las profundas transformaciones que sufrió el decaer del Mundo Antiguo hasta alcanzar la formación y consolidación de Occidente. El temario ha sido proyectado sobre la diversidad de las representaciones artísticas y las fases históricas que comprenden a los tiempos medievales desde su formación hasta su culminación.

REQUERIMIENTOS PARA CURSAR LA MATERIA:

- a) Conocimiento del Arte Clásico Grecorromano.
- b) Reconocimiento de los elementos estilísticos empleados en el Mundo Antiguo, sus características, diferencias y secuencia cronológica.
- c) Manejo de léxico técnico-artístico para el análisis de la arquitectura, pintura y escultura.
- d) Capacidad para emitir juicios valorativos referidos al desarrollo del arte durante el periodo Medieval del siglo I al siglo XIV.

e) Destreza para la evaluación y análisis de obras arquitectónicas, pictóricas y escultóricas a estudiar.

OBJETIVOS:

- a) Conocer y analizar la valoración de la Edad Media como La Primera Edad de Occidente.
- b) Determinar los aportes históricos, económicos y culturales que establecieron el desarrollo artístico del Medioevo desde el siglo I hasta el siglo XIV.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- a) Revisar los factores político-históricos que determinaron los procesos sociales Europeos desde el siglo I hasta el siglo XIV.
- b) Conocer las divisiones históricas que han sido planteadas en la Edad Media, para comprender el por qué de sus procesos y las adecuaciones de su cambiante realidad.
- c) Conocer los principales problemas estilísticos y formales presentes en la pintura, escultura y arquitectura del periodo medieval, para analizar las relaciones tanto plásticas como culturales.
- d) Determinar la importancia de la representación artística de la Edad Media, su formación, su basamento en el pensamiento religioso espiritual.
- e) Comprender y analizar la importancia de la gestación y formación del primer arte sacro de Occidente, su implicación con las sociedades que los gestaron y el por qué de su decadencia.

CONTENIDO PROGRAMÁTICO:

Tema I: La noción de La Edad Media.

La noción de la Edad Media, su valoración y los enfoques Historiográficos. El Imperio Romano el ocaso de la antigüedad y el alba de occidente. La Construcción de la Edad Media.

Tema II: Las catacumbas. El comienzo de la Historia del Arte Cristiano.

La religión en la Roma Imperial. La Sacralidad y culto cristiano. El Arte Paleocristiano. El espacio funerario: Las Catacumbas.

Tema III: Iconografía y simbología Paleocristiana: La escritura de las Imágenes.

La imagen antes del Edicto de Milán. El Origen de la iconografía cristiana. La Pintura Paleocristiana de catacumbas y sarcófagos.

Tema IV: Arquitectura Paleocristiana. Construcciones después de la Pax Romana.

El Cristianismo triunfante. La Arquitectura Paleocristiana: Las Basílicas. Mausoleos y Baptisterios: La función de las plantas centralizadas y su concepto del espacio.

Tema V. El Imperio Romano de Oriente: La Arquitectura basada en la dilatación espacial.

El Imperio Romano de Oriente: Elementos fundamentales de la cultura bizantina. El Arte Bizantino. El Imperio Romano de Oriente: la arquitectura basada en la dilatación espacial. Irradiación de la arquitectura bizantina. El Imperio Romano De Oriente: La representación iconográfica Bizantina.

Tema VI: El Arte de las invasiones bárbaras: Las monarquías Romano-Germánicas.

El arte de las Invasiones. Cruces anglo-irlandesas. El arte cristiano en la Europa Nórdica. Los Códices Miniados.

Tema VII: El Mundo Prerrománico: el Imperio Carolingio, el nacimiento del Occidente Medieval.

El Renacimiento Carolingio. Propagación del proyecto intelectual y cultural carolingio. La arquitectura carolingia.

Tema VIII: La Baja Edad Media: El Traumático principio de la plenitud del Mundo Occidental. (siglos IX – X).

Contextualización Histórica. Arte y arquitectura mozárabe y asturiana.

Tema IX: Arte y Arquitectura Románica.

La Arquitectura Románica y sus soluciones espaciales. La integración del arte y arquitectura románica.

Tema X: La Iconografía Románica.

Los Principios de la escultura Románica. Pintura del periodo Románico.

Tema XI: El Gótico: un Arte nuevo para unas nuevas catedrales.

El Mundo Gótico. Arte y Arquitectura Góticos. La luz gótica: La vidriera.

Tema XII: Escultura y Pintura en el Mundo Gótico: La Observación de la naturaleza

Escultura Gótica. De la vidriera al mural. Fases de la pintura en el mundo gótico. Manuscritos Iluminados. Los primitivos flamencos.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Dado lo extenso del contenido programático, los casos objeto de estudio tratan de abarcar las tres manifestaciones artísticas más importantes (arquitectura, pintura y escultura), discriminadas según una división político-geográfica.

Como observamos anteriormente, el contenido programático de la asignatura se organiza en 12 temas, donde se intentará abarcar las principales expresiones artísticas del periodo medieval. Según la planificación dispuestos para ser impartidos en 15 semanas a razón de 4 horas semanales de clases. Para el desarrollo del contenido se emplearán las siguientes estrategias metodológicas:

- a) Sesiones semanales de clases.
- b) Empleo de un corpus visual que sustente los temas y principales casos de estudio por tema.
- c) Consulta de fuentes bibliográficas específicas al estudio del Arte e Historia de la Edad Media.
- d) Análisis de obras.
- e) Lectura y análisis de dibujos de plantas y portadas con el empleo del léxico técnico correspondiente.
- f) Apoyo permanente del docente.
- g) Realización de un producto de investigación, sobre un objeto de estudio seleccionado para el periodo semestral.

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN:

La asignatura recomendará una bibliografía para estimular la discusión y reflexión de los alumnos. La evaluación en este sentido será de carácter continuo. Al final de cada tema se realizará cualquiera de los medios o actividades de evaluación propuesta por el Estatuto de Evaluación Vigente de la Facultad de Humanidades y Educación, Escuela de Letras (ULA Mérida) los cuales contempla diversas técnicas e instrumentos destinados a verificar, controlar y apreciar la cantidad del rendimiento del estudiante durante el transcurso del proceso de enseñanza-aprendizaje.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL:

Azcárate, José María: *Historia del Arte*, Madrid, Anaya, 1995.

Baltrusaitis, Jurgis: *La Edad Media fantástica: antigüedades y exotismos en el arte gótico*, Madrid, Cátedra, 1987.

Bango Torviso, Isidro: *El arte de la alta Edad Media*, Madrid, Anaya, 1989.

Barral i Alte, Xavier: *La alta Edad Media: de la antigüedad tardía al año mil*, Barcelona, Taschen, 1998.

Benevolo, Leonardo: *El arte y la ciudad medieval*, México, Gustavo Gili, 1978.

Bréhier, Louis: *El mundo bizantino*, México, UTEHA, 1955-1956.

Busch, Harold: *Monumentos de occidente: arquitectura del Románico en Europa*, Madrid, Castillas, 1965.

Cappelletti, Angel: *Textos y estudios de filosofía medieval*, Mérida, Consejo de Publicaciones Universidad de Los Andes, 1993.

Chueca Goitia, Fernando: *Breve historia del urbanismo*, Madrid Alianza, 1968

Cohn, Norman: *En pos del Milenio: revolucionario milenaristas y anarquistas místicos de la Edad Media*, Madrid, Barralt, 1972.

Curros, María Ángeles: *El lenguaje de las imágenes románicas: una catequesis cristiana*, Madrid, Encuentro, 1991.

Dhondt, Jan: *La Alta Edad Media*, México, Siglo veintiuno, 1992.

Duby, Georges: *Europa en la Edad Media: arte románico, arte gótico*, Barcelona, Editorial Blume, 1981.

Echeverría, Estela: *El arte bizantino*, Madrid, Incafo: UNESCO, 1991.

Eco, Umberto: *Arte y belleza en la estética medieval*, Barcelona, Lumen, 1997

Focillon, Henry: *El arte de occidente: la Edad Media, románica gótica*, Madrid, Alianza, 1988.

Grabar, André: *La edad de oro de Justiniano: desde la muerte de Teodosio hasta el Islam*, Madrid, Aguilar, 1966.

Giordáno, Oronzo: *Religiosidad popular en la alta Edad Media*, Madrid, Gredos, 1983.

Gombrich, Ernst: *Historia del Arte*, Madrid, Debates, 1997.

Hatje, Ursula: *Historia de los estilos artísticos*, Madrid, Ediciones Istmo, 1973.

Hubert, Jean: *El Imperio Carolingio*, Madrid, Aguilar, 1968.

Hubert, Jean: *La Europa de las invasiones*, Madrid, Aguilar, 1968.

León, Merysol: *Del ángel y sus apariciones en la iconografía cristiana: el ángel en los programas iconográficos de la pintura paleocristiana y bizantina*, Trabajo de Ascenso (Prof. Agregado) Universidad de Los Andes, Facultad de Humanidades y Educación, Mérida, 1995.

Malé, Emile: *El gótico: la iconografía de la Edad Media y sus fuentes*, Madrid, Encuentro, 1986.

Martin, Ana: *El arte románico*, Madrid, Incafo, 1991.

Newman, John-Henry: *La civilización de los monasterios medievales*, Madrid, Encuentro, 1987.

Núñez Rodríguez, Manuel: *Las claves del arte Bizantino y prerrománico*, Barcelona, Ariel, 1988.

Olaguer-Feliú Alonso, Fernando de: *Alejandro Magno y el arte: aproximación a la personalidad de Alejandro Magno y a su influencia en el arte*, Madrid, 2000.

Panofsky, Erwin: *Renacimiento y renacimientos en el arte occidental*, Madrid, Alianza, 1979.

Pevsner, Nikolaus: *Esquema de la arquitectura europea*, Buenos Aires, Infinito, 1957.

Pichard, Joseph: *Pintura románica*, Madrid, Aguilar, 1969.

Pietri, Luce: *La Edad Media, siglo V a XV*, Barcelona, Argos, 1969.

Réau, Louis: *El arte de la Edad Media: artes plásticas, artes literario y la civilización francesa*, México, UTEHA, 1956.

Shapiro, Meyer: *Estudios sobre el arte de la antigüedad tardía, el cristianismo primitivo y la Edad Media*, Madrid, Alianza, 1988.

_____ : *Estudio sobre el románico*, Madrid, Alianza, 1984.

Schlosser, Julius: *La literatura artística: manual de fuentes de la historia moderna del arte*, Madrid, Cátedra, 1976

Sureda, Joan: *La Edad Media: Románico, Gótico*, Barcelona, Planeta, 1992.

_____ : *La Edad Media: Bizancio, Islam. De Roma al Prerrománico*, Barcelona, Planeta, 1992.

Talbot Rice, David: *Art of the Byzantine era*, London, Thames and Hudson, 1963

Tatarkiewicz, Wladyslaw: *Historia de la estética*, Madrid, Akal, 1987.

Toman, Rolf: *El románico : arquitectura, escultura, pintura*, Colonia, Konemann, 1996.

Vega, Manuel: "Arte Paleocristiano", en: *Imperiobizantino*, www.imperiobizantino.com (En línea), 2005.

Velmans, Tania: *El arte bizantino*, Barcelona, Paidós , 1986.

Velmans, Tania, Korac, Vojislav y Suput, Marica: *Bizancio: el esplendor del arte monumental*, Barcelona, Lunweg , 1999.

Yarza, Joaquín: *Formas artísticas de lo imaginario*, Barcelona, Anthropos, 1987.