

Grado en Historia del Arte 28206 - Arte de la época del Románico

Guía docente para el curso 2011 - 2012

Curso: 1, Semestre: 2, Créditos: 6.0

Información básica

Profesores

- **Javier Ibáñez Fernández** jif@unizar.es
- **Juan Francisco Esteban Lorente** estebanl@unizar.es
- **Naike Mendoza Maeztu** nmendoza@unizar.es

Recomendaciones para cursar esta asignatura

El fin del módulo 3 en el Grado en Historia del Arte en el que se inscribe esta asignatura es proporcionar al alumno una formación amplia que asegure un adecuado e integral conocimiento de la Historia del Arte General como proceso complejo, abierto y discontinuo a partir de la compartimentación del tiempo histórico en diversos períodos artísticos.

Para ello, esta asignatura *Arte de la época del románico* pretende proporcionar al estudiante las bases fundamentales para el estudio y análisis de las manifestaciones, características, autores, obras y evolución de las formas, funciones y significados del arte desarrollado en el Occidente cristiano desde comienzos del siglo XI hasta comienzos del siglo XIII, incardinando la producción artística en el contexto histórico-cultural en el que surgió.

Esta asignatura contribuye, junto con la asignatura *Arte de la época del gótico*, también perteneciente al módulo 3, al conocimiento y estudio del arte en el Occidente cristiano en época medieval.

Actividades y fechas clave de la asignatura

La fecha de la prueba global de evaluación será debidamente indicada con anterioridad.

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura

El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

- 1: Conocer los fundamentos, las fuentes, características, funciones y significados del Arte románico, desde

comienzos del siglo XI hasta comienzos del siglo XIII.

- 2:** Es capaz de comprender y analizar el desarrollo general de los principales movimientos y tendencias, artistas y obras del Arte románico europeo, desde comienzos del siglo XI hasta comienzos del siglo XIII.
- 3:** Es capaz de observar, describir, analizar y comentar una obra de Arte románico, sea cual fuere su naturaleza, aplicando las distintas metodologías de interpretación de la obra artística.
- 4:** Es capaz de catalogar una obra de Arte románico dentro de su propio ámbito cultural, fase de desarrollo histórico, movimiento o tendencia a la que pertenece y, en su caso, en la producción global de su autor, con sus antecedentes y sus repercusiones.
- 5:** Interpretar y comentar una obra de Arte románico mediante la consideración de sus valores estéticos, la reflexión sobre su forma, función y significado, y el estudio de su relación con el contexto histórico, cultural, social, económico, político, ideológico, religioso e individual en el que se creó, así como su conexión con otras formas de expresión cultural coetáneas.
- 6:** Es capaz de asimilar nuevos conocimientos mediante la lectura crítica, el análisis, la discusión y la sistematización de los datos ofrecidos por las fuentes bibliográficas y recursos informáticos recomendados por el profesorado.
- 7:** Es capaz de identificar y utilizar de manera correcta el lenguaje y la terminología específica de la arquitectura y la plástica del periodo.
- 8:** Es capaz de demostrar un conocimiento fundamentado de los rudimentos básicos de la liturgia y la iconografía cristianas, absolutamente necesarias para la comprensión, el análisis y el comentario de la arquitectura y las artes plásticas del periodo.

Introducción

Breve presentación de la asignatura

Esta asignatura proporciona al estudiante una visión de conjunto sobre las manifestaciones artísticas, autores y obras desarrolladas en el Occidente cristiano desde comienzos del siglo XI hasta comienzos del siglo XIII, contextualizando la producción artística dentro del ámbito histórico-cultural en el que surgió.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura

La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y objetivos:

La asignatura forma parte de un bloque (Módulo 3) que se desarrolla a lo largo de los cuatro cursos del Grado en Historia del Arte, y que pretende proporcionar al alumno una formación amplia que asegure un adecuado e integral conocimiento de la Historia General del Arte como proceso complejo, abierto y discontinuo a partir de la compartimentación del tiempo histórico en diversos periodos artísticos.

Dentro de este bloque, la asignatura *Arte de la época del románico* tiene como objetivo proporcionar al estudiante las bases fundamentales para el estudio y análisis de las manifestaciones, características, autores, obras y evolución de las formas, funciones y significados del arte desarrollado en el Occidente cristiano desde comienzos del siglo XI hasta comienzos del siglo XIII, incardinando la producción artística en el contexto histórico-cultural en el que surgió.

Asimismo, esta asignatura tiene los siguientes objetivos en relación con los resultados de aprendizaje:

- a) Conocer los fundamentos del Arte románico y las obras fundamentales del periodo, para que puedan incardinarse en el contexto económico, social, político, cultural, ideológico, religioso e individual en el que se gestaron, y conectarlas con otras formas de expresión cultural coetáneas.
- b) Conocer el desarrollo general de las artes –la arquitectura, la escultura y la pintura– en el Occidente cristiano desde comienzos del siglo XI hasta comienzos del siglo XIII.
- c) Conocer los diferentes lenguajes formales y las distintas técnicas artísticas utilizadas a lo largo del periodo.
- d) Conocer y manejar de manera correcta el lenguaje y la terminología específica de la arquitectura y la plástica del periodo.
- e) Conocer los rudimentos básicos de la liturgia y la iconografía cristianas, absolutamente necesarias para la comprensión, el análisis y el comentario de la arquitectura y las artes plásticas del periodo.
- f) Adquirir destreza en el análisis y el comentario de obras arquitectónicas a partir de plantas, alzados y otras representaciones gráficas.
- g) Adquirir destreza en el análisis y el comentario de obras escultóricas y pictóricas a partir de reproducciones fotográficas.
- h) Adquirir destreza en el manejo de las fuentes bibliográficas y los recursos informáticos ofrecidos por el profesor para completar la visión general de la asignatura.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

Esta asignatura proporciona al estudiante una visión de conjunto sobre las manifestaciones artísticas, autores y obras desarrolladas en el Occidente cristiano desde comienzos del siglo XI hasta comienzos del siglo XIII, contextualizando la producción artística dentro del ámbito histórico-cultural en el que surgió.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

- 1:** El estudiante será competente para comprender el desarrollo general de las artes –la arquitectura, la escultura y la pintura– en el Occidente cristiano desde comienzos del siglo XI hasta comienzos del siglo XIII.
- 2:** El estudiante será competente para desarrollar una visión diacrónica de los fenómenos artísticos desarrollados en el Occidente cristiano desde comienzos del siglo XI hasta comienzos del siglo XIII.
- 3:** El estudiante será competente para observar, identificar, catalogar, describir, analizar, interpretar y comentar cualquier manifestación artística románica, interpretándola en todas sus dimensiones.
- 4:** El estudiante será competente para catalogar una obra de Arte románico y situarla en el ámbito cultural, fase de desarrollo histórico, movimiento o tendencia a la que pertenece y, en su caso, en la producción global de su autor, indicando su cronología, su ubicación y la técnica de realización.
- 5:** El estudiante será competente para contextualizar la obra artística en su correspondiente estilo, taller y periodo histórico, estudiando sus antecedentes y sus repercusiones.
- 6:** El estudiante será competente para interpretar una obra de Arte románico mediante la consideración de sus valores estéticos, la reflexión sobre su forma, función y significado, y el estudio de su relación con el contexto histórico, cultural, social, económico, político, ideológico, religioso e individual en el que se creó, así como su conexión con otras formas de expresión cultural coetáneas.
- 7:** El estudiante será competente para manejar las fuentes bibliográficas y recursos informáticos puestos a su disposición por el profesorado para completar los contenidos ofrecidos en clase.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

Al finalizar esta asignatura, el alumno:

- a) Obtendrá la capacidad de comprender el desarrollo general de las artes –la arquitectura, la escultura y la pintura– en el Occidente cristiano desde comienzos del siglo XI hasta comienzos del siglo XIII.
- b) Obtendrá la capacidad de desarrollar una visión diacrónica de los fenómenos artísticos desarrollados en el Occidente cristiano desde comienzos del siglo XI hasta comienzos del siglo XIII.
- c) Obtendrá la capacidad de realizar el análisis y el comentario de cualquier manifestación artística románica, interpretándola en todas sus dimensiones mediante la consideración de sus valores estéticos, la reflexión sobre su forma, función y significado, y el estudio de su relación con el contexto histórico, cultural, social, económico, político, ideológico, religioso e individual en el que se creó.
- d) Obtendrá la capacidad de manejar las fuentes bibliográficas y recursos informáticos puestos a su disposición por el profesorado para completar los contenidos ofrecidos en clase.
- e) Conocerá los fundamentos, las obras, los artistas y las manifestaciones más relevantes del Arte románico.
- f) Percibirá la trascendencia del Arte románico en el desarrollo de la Historia General del Arte.

Evaluación

Actividades de evaluación

El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos mediante las siguientes actividades de evaluación

1: El sistema de evaluación será global e incluirá las pruebas recogidas a continuación, que se realizarán por escrito en el día y la hora debidamente indicados con anterioridad:

- a) Informe de prácticas
- b) Trabajo individual
- c) Prueba escrita
- d) Además, se valorará la participación

a) Informe de prácticas

- El alumno deberá familiarizarse con el estudio de las obras de arte analizadas durante las clases prácticas y a catalogarlas convenientemente.

- Por ello, el alumno deberá realizar una práctica que consistirá en la identificación y catalogación de unas 10 ó 15 imágenes; una práctica para la que el alumno dispondrá de un tiempo que oscilará entre los 15 y los 20 minutos. Además de la identificación, el alumno deberá realizar un breve epígrafe catalográfico sobre cada una de las imágenes, indicando el título de la obra, el autor de la misma, en caso de conocerse, su cronología, su ubicación y la técnica de realización.

- El ejercicio se valorará hasta 10 puntos, y para aprobar la asignatura, será necesario superarlo con una calificación igual o superior a 5,0. Sólo entonces, tendrá su traducción porcentual inmediata, teniendo en cuenta que el Informe de prácticas constituye el 15% de la calificación final.

c) Trabajo individual

- El alumno debe conocer y manejar la bibliografía específica de la materia y los recursos informáticos recomendados para completar los conocimientos impartidos en el aula.

- Por ello, deberá realizar un ejercicio que tendrá lugar inmediatamente después del informe de prácticas, y que consistirá en la realización de un ensayo o comentario breve a partir de uno -o varios- de los 3 ó 4 textos que le serán indicados por el profesor. El alumno dispondrá de unos 20 ó 30 minutos para la realización de esta prueba.

Con todo ello se pretende que el alumno se forme, ejercite y amplíe la visión de la asignatura que se le ofrece a lo largo de las lecciones teóricas mediante la lectura de alguno de los textos fundamentales de la disciplina, y que sea capaz de relacionar y enriquecer los conocimientos adquiridos en el aula, con los ofrecidos por otras fuentes, en este caso, la bibliografía específica de la materia.

- El trabajo se valorará se valorará hasta 10 puntos, y tendrá su traducción porcentual inmediata, teniendo en cuenta que el Trabajo individual constituye el 15% de la nota final.

c) Prueba escrita

- La prueba escrita constará de dos partes: una teórica y otra práctica. La parte teórica consistirá en el desarrollo escrito de un solo tema, para el que se dispondrá de una hora de tiempo, y se calificará hasta 5 puntos, mientras que la parte práctica estribará en la identificación y comentario de dos imágenes para las que se dispondrá de quince minutos para cada una, y que se valorarán hasta 2,5 puntos cada una. La calificación final del examen se obtendrá sumando la calificación obtenida en cada una de las partes, y para aprobar la asignatura, tendrá que ser igual o superior a 5,0. Sólo entonces, tendrá su traducción porcentual inmediata, teniendo en cuenta que la prueba escrita constituye el 60% de la calificación final.

- A la hora de calificar el tema se valorará preferentemente la buena presentación, la corrección formal y ortográfica, y la correcta exposición y estructuración de las ideas. Asimismo, se tendrá en cuenta que el alumno realice un examen razonado, en el que se pongan en relación los distintos contenidos e ideas. Del mismo modo, se valorará la aportación personal, fundada en el propio trabajo individual (lecturas y manejo de recursos informáticos recomendados), y el uso adecuado de la terminología artística.

- En el comentario de las imágenes el alumno deberá realizar, en primer lugar, un breve epígrafe catalográfico indicando el título de la obra, el autor, si se conoce, su cronología, su ubicación y la técnica de realización. En segundo lugar, deberá contextualizar la obra artística en su correspondiente estilo, taller y periodo histórico, estudiando sus antecedentes y sus repercusiones. Y en tercer lugar deberá hacer un análisis de la obra, reflexionando sobre su forma, función y significado. Con todo ello se pretende que el alumno se forme y ejercite tanto en la elaboración y estructuración de las grandes cuestiones de la Historia del Arte como en el análisis y comentario de la obra de arte individualizada.

d) Participación

- Se considera participación el seguimiento y tutorización de la asignatura para poder realizar las tres pruebas que integran este sistema de evaluación. Se valorará hasta un 10 %.

Con carácter general, el sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo establecido en el art. 5 del RD 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE de 18 de septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.

Los resultados obtenidos por el alumno se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse correspondiente calificación cualitativa:

0,0 a 4,9: Suspenso (SS)

5,0 a 6,9 Aprobado (AP)

7,0 a 8,9 Notable (NT)

9,0 a 10 Sobresaliente (SB)

Actividades y recursos

Presentación metodológica general

El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

La asignatura *Arte de la época del románico* tiene como fin proporcionar al alumno los fundamentos del Arte románico, aportándole una visión general de las artes –la arquitectura, la escultura y la pintura– y de su desarrollo en el Occidente cristiano desde comienzos del siglo XI hasta comienzos del siglo XIII.

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)

El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos comprende las siguientes actividades...

1:

El programa de actividades formativas que se ofrece al estudiante para lograr los resultados de aprendizaje previstos es el siguiente:

1) Clases teóricas: adoptarán el formato de exposiciones orales por parte del profesor de los contenidos teóricos de la asignatura en el ámbito del aula (lecciones magistrales). Duración: 30 horas.

2) Clases prácticas presenciales (en el aula o fuera del aula con el profesorado). Consistirán en :

1. Prácticas de análisis, comentario e interpretación de obras de arquitectura mediante el análisis y discusión en clase de plantas, alzados y otras representaciones gráficas y fotográficas de las mismas, y aplicando diferentes metodologías.
2. Prácticas de análisis, comentario e interpretación de obras de escultura y pintura mediante el análisis y discusión en clase de representaciones fotográficas de las mismas, y aplicando diferentes metodologías.
3. Comentario y análisis de los problemas fundamentales de la asignatura.
4. Comentario y análisis de fuentes y textos.
5. Podrá realizarse alguna visita práctica programada para aplicar los conocimientos adquiridos tanto en el aula como mediante el trabajo personal del alumno, analizando sobre el terreno algún edificio u obra de arte concreta.
6. Duración: 30 horas.

3) El estudio personal (asimilación de los contenidos expuestos en las clases teóricas y prácticas, lectura y estudio de la bibliografía recomendada, preparación previa personal de los comentarios y análisis de textos y fuentes), así como la preparación de las actividades prácticas y del trabajo personal del alumno está estimado en 84 horas.

4) Tutorías: el tiempo dedicado a la orientación del aprendizaje del alumno, a la discusión de los problemas surgidos en el desarrollo de la asignatura, y a la explicación y revisión de las tareas encomendadas al alumno se ha estimado en 3 horas.

5) Realización de las pruebas de evaluación: 3 horas.

Planificación y calendario

Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

El sistema de evaluación será global. La evaluación se realizará por escrito en el día y la hora debidamente indicados con anterioridad, e incluirá las siguientes pruebas: el informe de prácticas, el trabajo individual, y la prueba escrita.

Programa

I INTRODUCCIÓN

- 1.- El término románico
- 2.- El contexto histórico
- 3.- Generalidades
- 4.- El primer románico
 - 4.1.- Los inicios de la arquitectura románica
 - 4.1.1.- El arte lombardo
 - 4.1.2.- El arte normando
 - 4.2.- Los inicios de la escultura monumental

II PARTE: EL ROMÁNICO PLENO

- 1.- La arquitectura del segundo románico
 - 1.1.- La plena definición de la arquitectura románica
 - 1.1.1.- Las iglesias de peregrinación
 - 1.1.2.- Cluny III
 - 1.1.3.- Los herederos de Cluny III
 - 1.1.3.1.- Paray-le-Monial
 - 1.1.3.2.- Saint-Lazare de Autun
 - 1.1.3.3.- Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay
 - 1.2.- La teoría de las “escuelas regionales” francesas
 - 1.2.1.- La cuestión historiográfica
 - 1.2.2.- Las “escuelas románicas”
 - 1.2.2.1.- Borgoña
 - 1.2.2.2.- Auvernia
 - 1.2.2.3.- Poitou
 - 1.2.2.4.- La Charente
 - 1.2.2.5.- Normandía
 - 1.2.2.6.- Provenza
 - 1.3.- La arquitectura románica en la Península Itálica
 - 1.3.1.- El Norte de Italia
 - 1.3.2.- El Sur de Italia
 - 1.3.3.- El centro de Italia

- 1.4.- La arquitectura románica en Alemania y el Este de Europa
- 1.5.- La arquitectura románica en Tierra Santa
 - 1.5.1.- Arquitectura religiosa
 - 1.5.2.- Arquitectura militar
- 2.- La escultura del segundo románico
 - 2.1.- La escultura del románico en Francia
 - 2.1.1.- La escultura de la región del Languedoc
 - 2.1.2.- La escultura de la región de la Borgoña
 - 2.1.3.- La decoración escultórica de la fachada
 - 2.2.- La escultura románica de la Península Itálica en el siglo XII
- 3.- Las artes del color del segundo románico
 - 3.1.- La pintura mural románica en Italia
 - 3.2.- La pintura mural románica en Francia
 - 3.3.- La pintura mural románica en Suiza, Alemania y Austria
 - 3.4.- La pintura sobre tabla. Las techumbres pintadas de Hildesheim y Zillis
- 4.- Las artes decorativas del segundo románico
 - 4.1.- Los textiles
 - 4.2.- La orfebrería
 - 4.2.1.- La orfebrería en el Sur de Europa
 - 4.2.2.- La fundición en bronce

III PARTE: TARDORROMÁNICO

- 1.- La arquitectura
- 2.- Las artes plásticas

Bibliografía

Bibliografía básica de la asignatura

a) Manuales básicos

- Barrucand, M. Caillet, J. P., Jolivet-Levy, C. y Joubert, F., *L'art du Moyen Age. Occident. Byzance. Islam*, París, Gallimard, 1995.
- Conant, K. J., *Arquitectura carolingia y románica (800-1200)*, Madrid, Cátedra, 1991.
- Dodwell, C. R., *Artes pictóricas en Occidente (800-1200)*, Madrid, Cátedra, 1995.
- Duby, G., Barral i Altet, X. y Guillot de Suduiraut, S., *La escultura. El testimonio de la Edad Media desde el siglo V al XV*, Barcelona, Skira, 1984.
- Durliat, M., *Introducción al arte medieval en Occidente*, Madrid, Cátedra, 1979.

Durliat, M., *L'Art Roman, París*, Mazenod, 1982.

Focillon, H., *Arte de Occidente. La Edad Media románica y gótica*, Madrid, Alianza, 1988. (Original, en francés, París, A. Colin, 1938).

Janson, H. V., *Historia general del arte*, Madrid, Alianza, 1990. (Tomos 1 y 2, *El Mundo Antiguo* y *La Edad Media*).

Ramírez, J. A. (dir.), *Historia del Arte. Edad Media*, Madrid, Alianza, 1996.

b) Principales colecciones generales

El universo de las formas

L'art et les grandes civilisations

c) Bibliografía general

Braunfels, W., *La arquitectura monacal en Occidente*, Barcelona, Seis Barral, 1974.

Bruyne, E. de, *La estética de la Edad Media*, Madrid, Visor, 1987.

Pächt, O., *La miniatura medieval. Una introducción*, Madrid, Alianza, 1987.

Romanini, A. M^a (dir.), *Enciclopedia dell'arte medievale*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1991-2002.

Recursos informáticos

<http://www.medart.pitt.edu/index.html> (Plantas y alzados)

<http://www.retimedievali.it/>

<http://medievalart.org/>

<http://www.enluminures.culture.fr/documentation/enlumine/fr/>

<http://www.romanes.com/>

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada

- Braunfels, Wolfgang. *Arquitectura monacal en Occidente* / Wolfgang Braunfels ; [traducción de Michael Faber-Kaiser] Barcelona : Barral, 1975
- Bruyne, Edgar de. *La estética de la Edad Media*/ Edgar de Bruyne ; [traducción del francés por Carmen Santos, latín por Carmen Gallardo] Madrid : Visor, D.L. 1988
- Conant, Kenneth John. *Arquitectura carolingia y románica, 800-1200* / Kenneth John Conant . - 2a. ed. Madrid : Cátedra, D.L. 1991
- Dodwell, C.R.. *Artes pictóricas en Occidente : 800-1200* / C.R. Dodwell ; [traducción Jerónima García Bonafé] Madrid : Cátedra, D.L. 1995
- Durliat, Marcel. *Introducción al Arte Medieval en Occidente* / Marcel Durliat Madrid : Cátedra, 1979
- *Enciclopedia dell'arte medievale* / [direttore: Angiola Maria Romanini] Roma : Istituto della Enciclopedia Italiana, 1991-2002
- Focillon, Henri. *Arte de Occidente: la Edad Media románica y gótica*/ Henri Focillon; versión española de Beatriz del Castillo Madrid : Alianza, D.L. 1988
- *Historia del arte. 2, La Edad Media* / Isidro Bango Torviso ... [et al.] ; dirigida por Juan Antonio Ramírez ; coordinada por Adolfo Gómez Cedillo Madrid : Alianza, D.L. 1996
- Janson, H.W.. *Historia general del arte. Vol. 1, El mundo antiguo* / H. W. Janson ; edición revisada y ampliada por Anthony F. Janson ; versión española de Francisco Payarols ; revisión de Elena Luxán Y Gian Castelli Madrid : Alianza, 1990
- Janson, H.W.. *Historia general del arte. Vol. 2, La Edad Media* / H. W. Janson ; edición revisada y ampliada por Anthony F. Janson ; versión española de Francisco Payarols ; revisión de Elena Luxán y Gian Castelli Madrid : Alianza, 1990
- *L'art du Moyen Age : Occident, Byzance, Islam* / sous la direction de Jean-Pierre Caillet [France] : Gallimard, 1995

- Pächt, Otto. La miniatura medieval : Una introducción / Otto Pächt ; versión española de Pablo Dioner Ojeda Madrid : Alianza, cop. 1987