

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

Guía docente para el curso 2015 - 2016

Curso: , Semestre: , Créditos: 6.0

Información básica

Profesores

- **Rebeca Carretero Calvo** rcc@unizar.es

Recomendaciones para cursar esta asignatura

La 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.

Actividades y fechas clave de la asignatura

La fecha de la prueba global de evaluación será debidamente indicada con anterioridad (fecha fijada en el calendario académico).

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura

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

- 1:**
Es capaz de identificar y utilizar de manera correcta el lenguaje y la terminología específica de la arquitectura y la plástica del periodo.
- 2:**
Es capaz de conocer los fundamentos, las fuentes, características, funciones y significados del Arte románico, desde comienzos del siglo XI hasta comienzos del siglo XIII.

3:

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.

- 4:** 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.
- 5:** 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.
- 6:** Es capaz de 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 y político.
- 7:** 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.
- 8:** 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.

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:

- 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

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.

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.

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

- 1:** Obtener un conocimiento básico de las claves para la comprensión y valoración de los diferentes lenguajes artísticos, de su terminología específica, así como de las más importantes técnicas y procesos de creación artística utilizados por la humanidad a lo largo de la historia.
- 2:** Obtener un conocimiento crítico de Historia del Arte Universal, es decir, conocimiento de las fuentes, características, funciones y significados de Arte y de sus principales líneas y causas de evolución en el transcurrir del tiempo y en el marco de distintas culturas.
- 3:** Obtener un conocimiento de los principales estilos, movimientos y tendencias, artistas y obras fundamentales de cada uno de los periodos de la Historia del Arte, en el marco de distintas culturas y ámbitos territoriales.
- 4:** Obtener capacidad para observar, analizar y describir la obra de arte.
- 5:** Obtener capacidad para catalogar la obra artística y para situarla en el ámbito cultural, periodo histórico, estilo, movimiento o tendencia a los que pertenece y, en su caso, en la producción global de su autor.
- 6:** Obtener capacidad para interpretar la obra de arte 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.
- 7:** Obtener capacidad de buscar, reunir, organizar, interpretar y difundir datos del área de estudio, para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

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:

I. Primera convocatoria

Prueba de evaluación global (a realizar en la fecha fijada en el calendario académico)

- **Examen** (60 %). Duración: 1.30 h. Constará de dos partes: a) Desarrollo de un tema relativo a la materia (5 puntos); b) Catalogación y comentario de dos obras de arte (5 puntos). El alumno deberá obtener en el examen un mínimo de 5 puntos sobre 10 para que le sean contabilizadas las dos pruebas siguientes.

- **Informe de prácticas o ejercicio práctico**, a realizar tras el examen (20 %). Duración: hasta 30 min. Identificación y breve catalogación de unas 10 ó 15 imágenes.

- **Trabajo individual**, a realizar tras el ejercicio práctico (20 %). Duración: hasta 30 minutos. Ensayo o comentario breve a partir de las preguntas que pueda plantearle el profesor sobre varios textos, proporcionados por el docente durante el curso y que serán trabajados bajo su tutela.

Criterios generales de evaluación: grado de conocimiento de la materia; organización y razonamiento en la exposición; capacidad de síntesis, de abstracción y de análisis; aportación personal fundada en el trabajo individual (búsqueda, lectura y manejo de la bibliografía y de otras fuentes); uso adecuado de la terminología artística; presentación y corrección formal.

* Al inicio de curso se informará sobre las pautas de cada ejercicio

2:

II. Segunda convocatoria

Prueba global de evaluación (a realizar en la fecha fijada en el calendario académico)

La segunda convocatoria se rige por el mismo sistema, pruebas, cómputos y criterios de evaluación que la primera convocatoria.

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.

2:

Programa

INTRODUCCIÓN

1. El término románico

2. El contexto histórico

3. Generalidades

PARTE I: EL PRIMER ROMÁNICO

1. Los inicios de la arquitectura románica

2. Los inicios de la escultura monumental

PARTE II: 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
 - 1.2. La teoría de las “escuelas regionales” francesas
 - 1.2.1. La cuestión historiográfica
 - 1.2.2. Las “escuelas románicas”
 - 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
 - 2.2. 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

PARTE III: TARDORROMÁNICO

1. La arquitectura
2. Las artes plásticas

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.

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, Instituto 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