

ARTE II

ARTE II

Arte Medieval y su mensaje simbólico: Desde la caída del Imperio Romano hasta la época dorada de las catedrales.

Profesora: Inmaculada Aroca Bernabéu

"La Edad Media, como heredera de San Agustín, cultivó una gran ambición: ordenar la ciudad material, conformarla a la ciudad de Dios y darle así unidad y estabilidad. Tras una labor que duró siglos, hay un momento en que en muchos aspectos casi se llega a este ideal. Tomás de Aquino, los arquitectos de Amiens, Dante, han construido esa síntesis cristiana que se había propuesto construir la Edad Media.

Pero a partir de 1300 y sobre todo del 1350, este esfuerzo prodigioso cede. Un número creciente de sabios, artistas y escritores a quienes repugna la disciplina que esta "ciudad" exigía a cada uno, reivindican su libertad".

Genicot, L. "El espíritu de la Edad Media".

Objetivos:

Tras la caída del Imperio Romano, el arte emprendió un variado y diverso desarrollo pasando por los periodos Paleocristiano, Bizantino, Visigodo o Carolingio hasta llegar a los "tiempos oscuros" altomedievales.

Después, todas estos estilos desarrollados en la temprana Edad Media, quedan agrupadas bajo el Románico, primer gran estilo claramente cristiano que consiguió articular todo un lenguaje unificador en Europa hasta la irrupción del Gótico, coincidiendo con la gestación de una sociedad urbana en el que la catedral se convierte en el máximo exponente artístico, siendo una suma de todas sus manifestaciones así como en núcleo del proceso social y urbano del momento.

Metodología:

Los contenidos teóricos impartidos en las clases estarán complementados con presentaciones digitales y apoyo de documentación a través del Campus Virtual del C.E.U.

El curso estará complementado con visitas comentadas a exposiciones y museos.

PROGRAMA DE CONTENIDOS

1. ARTE PALEOCRISTIANO. ARTE DE LOS PRIMEROS CRISTIANOS

- I. Arquitectura: De las catacumbas al triunfo de la basílica paleocristiana
 - Características y principales ejemplos
 - Simbología de la basílica: imagen de la Jerusalén celestial
 - La liturgia paleocristiana
- II. El arte del enterramiento: mausoleos y sarcófagos
- III. Pintura: origen de la iconografía cristiana

2. ARTE BIZANTINO

- I. Constantinopla: centro político y religioso
- II. Arquitectura: Basílica palaciega bizantina, Santa Sofía de Constantinopla
 - Interpretación espacial del templo bizantino: microcosmos celestial y terrenal
 - La liturgia bizantina
 - San Vital de Rávena: arte bizantino en Italia
- III. El mosaico bizantino: triunfo del lujo a través del color
- IV. Los Iconos
 - Características, el icono como teología de la presencia, el icono en la liturgia, iconografía de la Virgen: la Teotokos
- V. Los códices purpúreos, unos códices muy exclusivos

3. ARTE ALTOMEDIEVAL: ARTE VISIGODO Y CAROLINGIO

- I. Arte Visigodo
 - Arquitectura. Características y principales ejemplos
 - Escultura. Primeros capiteles historiados
 - El programa iconográfico de San Pedro de la Nave
 - Tesoro de Guarrazar: la religiosidad de la monarquía visigoda
- II. Arte Carolingio
 - Carlomagno: artífice del "Renacimiento Carolingio"
 - Reforma cultural: escuelas carolingias, origen de la universidad
 - Arquitectura: Conjunto palatino de Aquisgrán
 - Sankt Gallen o el origen del arquetipo monasterial
 - Abadía de Centula: La liturgia estacional
 - Miniatura: Escuela palatina, Reims, Tours y Metz

4. ARTE ROMÁNICO

I. Arquitectura Románica

- Características y diversidad europea
- Significado espacial del templo románico
- El monasterio: simbolismo del claustro
- Románico español. El arte de los peregrinos
- Las peregrinaciones: Origen de las peregrinaciones cristianas, ritual del peregrino, significación de la basílica de Santiago, iconografía de Santiago Apóstol y un libro guía: el Códice Calixtino

II. Escultura Románica

- Las portadas historiadas
- Iconografía medieval: los Bestiarios
- Escultura exenta

III. Pintura Románica

- Escuela catalana: San Clemente y Santa María de Tahull
- Escuela castellano-leonesa: Panteón de los Reyes de San Isidoro de León

5. ARTE GÓTICO

I. La Catedral gótica: fusión de todas las Artes

- Características y diversidad europea
- El concepto espacial gótico
- La vidriera gótica o la mística de la luz
- La misa en la época del gótico

II. Arquitectura Civil: Castillos, Lonjas, Ayuntamientos y Palacios

III. Escultura Gótica: De los programas escultóricos arquitectónicos a los retablos y sepulcros

IV. Pintura Gótica

- El arte del refinamiento: Giotto, Van Eyck, Van Der Weyden, El Bosco, Bartolomé Bermejo
- Un libro de horas excepcional: *Las muy ricas horas del Duque de Berry*