

INDICE

UNED SENIOR. CURSO:	1
ASIGNATURA	1
PRESENTACIÓN	2
OBJETIVOS	5
METODOLOGÍA	6
CONTENIDOS	7
PROGRAMA	11

UNED SENIOR

CURSO 2018 -19

LA HISTORIA DEL ARTE: LA ALTA EDAD MEDIA.

1. Presentación general de la asignatura.

Esta asignatura, forma parte y es la primera parte de lo que la Historia del Arte considera y da nombre a ese amplio periodo de la Historia del Arte formado por casi diez siglos que es La Edad Media. Como es tan extenso este periodo se impartirá a lo largo de dos cursos que serán **La Alta Edad Media (I)** y **La Baja Edad Media (II)**. A lo largo de ese tiempo tienen lugar manifestaciones artísticas de gran riqueza, producidas por distintos pueblos y culturas. El propio apelativo de “**Edad Media**” procede de su concepción como un momento de tránsito entre la Antigüedad y la Edad Moderna, como si 1000 años de historia pudieran carecer de aspectos reseñables. La falsa idea de una Edad Media oscura se hace extensiva al concepto de arte medieval, considerado en ocasiones como una manifestación primitiva y tosca, llevada a cabo por artesanos ignorantes y despojados del buen hacer de los antiguos maestros. Son muchos, sin embargo, los estudios que ponen en valor el arte de este periodo interpretándolo desde sus parámetros históricos y socioculturales, y no desde otros cánones fijados en otras etapas anteriores o posteriores.

Primera Parte: La Alta Edad Media (I).

El inicio de esta etapa está marcado por la caída del Imperio Romano de Occidente (476) y por la expansión del cristianismo, y que en muchas regiones de Europa se asiste a un importante retroceso técnico y cultural que afecta al arte, al tiempo que se abandonan las ciudades y las letras acaban recluidas en manos de unos pocos monjes. Aun así, la administración, las instituciones y hasta las infraestructuras romanas se mantienen por muchos siglos. Hay que recordar, además, que en la Alta Edad Media el mayor florecimiento cultural se produce en las civilizaciones Islámica y Bizantina. Por ello, la idea de una Edad Media oscura procede tanto de la incompreensión de esta época como de una perspectiva Europea que toma en consideración únicamente las manifestaciones cristianas occidentales.

El arte de la Edad Media nace con unas formas nuevas aunque recoge las formas tardías del arte romano. La plástica artística se ve profundamente transformada debido al cambio que experimenta la función de la obra de arte y sus mensajes. En este sentido, podemos hablar de una auténtica revolución estética. Las figuras planas y desproporcionadas que encontramos en muchas pinturas y relieves de este tiempo no responden a la falta de pericia técnica de sus artífices, sino a una voluntad artística: la de representar valores espirituales (religiosos) por medio de las formas. Fue esta tendencia la que llevó, en ocasiones, a la pérdida de destreza imitativa de los artistas, que cultivaron en mayor medida sus cualidades para el color y la capacidad de comunicar conceptos por medio de representaciones desnaturalizadas.

Se ha establecido que en la Edad Media podemos distinguir como dos etapas que son: **la Alta Edad Media y la Baja Edad Media.**

Se conoce como **Alta Edad Media** al periodo comprendido entre la caída del Imperio Romano de Occidente y el año 1000. Mientras la Europa cristiana está fraccionada en pequeños reinos sometidos a poderes locales y a la hegemonía eclesiástica (desde el arte Paleocristiano hasta el Arte Prerrománico), la cultura islámica y cristiana oriental (bizantina) desarrollan grandes civilizaciones de vocación imperial, donde el dominio económico y militar viene acompañado de un enorme esplendor artístico que dejará una huella profunda. A partir del año 1000 y hasta el 1200 podemos hablar de la Plena Edad Media (El arte Románico), la época de despertar cultural en la cristiandad occidental, cuando asistimos a una unificación artística sin precedentes que nos sitúa en la antesala del arte gótico (la Baja Edad Media).

En esta asignatura iniciamos el estudio del arte medieval dos siglos antes de la caída del Imperio Romano, ya que el **primer arte cristiano** determina la evolución artística posterior y se inicia con anterioridad al Edicto de Milán (313). Este momento supone un verdadero punto de inflexión que marca el paso de la fase inicial de clandestinidad y experimentación artística a la madurez de las primeras basílicas. A partir del siglo IV la iconografía cristiana alcanza un fuerte desarrollo en los mosaicos y pinturas de las basílicas, en los relieves de los sarcófagos y en las artes suntuarias.

Entre los siglos VI y VIII asistimos a la primera fase del **arte bizantino** en el Imperio Romano de Oriente, siendo en tiempos del emperador Justiniano cuando se produce el mayor apogeo artístico. Se realizan entonces obras clave como Santa Sofía de Constantinopla y asistimos a una gran renovación en las artes plásticas, con aportaciones en los campos del mosaico, la ilustración de manuscritos y la eboraria.

El arte bizantino conoce, además, otros momentos de auge, pues fue capaz de desarrollar su original estilo hasta el siglo XV. Por ello, hemos extendido su estudio hasta los albores de la modernidad, a pesar de rebasar los límites de la Plena Edad Media, tratando de ofrecer una visión de conjunto y la posibilidad de estudiar la fase bajomedieval de Bizancio. A partir del siglo IX surgen nuevas tipologías

arquitectónicas en la cristiandad oriental, mientras en las artes figurativas asistimos al “renacimiento macedónico”, que estuvo marcado por el final de la Crisis Iconoclasta. Dentro de la última etapa destaca, por un lado, el ciclo iconográfico de San Salvador de Chora y, por otro, la difusión del estilo bizantino fuera de sus fronteras, especialmente en la Península Itálica, los Balcanes y Rusia.

El surgimiento del **Islam** hacia el año 622 constituye uno de los fenómenos de mayor relevancia para el desarrollo de la cultura y el arte medieval. Esta nueva religión monoteísta adoptada inicialmente por el pueblo árabe se expandirá con rapidez alcanzando los confines de Occidente y de Oriente Medio en menos de un siglo. La hegemonía política, militar y económica de los distintos estados musulmanes se acompaña de un insólito florecimiento de las artes, las letras y las ciencias, favoreciendo el contacto con los saberes olvidados de la Antigüedad en Europa. En el campo arquitectónico vemos surgir nuevos edificios y tipologías, destacando la mezquita. El **arte islámico oriental** es estudiado desde su origen hasta el siglo XI, con especial atención a las construcciones más destacadas de las dinastías omeya, abasí y fatimí. El urbanismo, la arquitectura religiosa y palaciega experimentan una acusada evolución a partir de las soluciones romanas, mientras las artes figurativas son protagonistas de una nueva estética y sensibilidad. También el **arte andalusí** es analizado hasta el siglo XI, dividiéndose en tres grandes periodos: el de los emires, el califal y el de los reinos de Taifas. La prosperidad artística se manifiesta tanto en la arquitectura religiosa, palaciega y militar, como en la decoración arquitectónica y las artes suntuarias, cuya originalidad ejercerá cierta influencia en el arte cristiano de su época.

Se conoce como **arte de los reinos bárbaros** al desarrollado en Europa entre los siglos VI y VIII sobre la herencia cultural del desaparecido Imperio Romano de Occidente. Encontramos distintas corrientes artísticas con una matriz común, tanto en la Italia **ostrogoda** y **lombarda**, como en la *Galia* **merovingia** y la *Hispania* **visigoda**. Estas manifestaciones muestran también ciertas influencias bizantinas pero aportan algunas novedades en arquitectura y en las artes del metal. Entre los siglos VI y X el **arte irlandés** se manifiesta con especial entidad, registrándose un periodo de fertilidad en la ilustración de manuscritos y en la creación de las cruces irlandesas.

El arte occidental desarrollado entre los siglos IX y X se conoce como **prerrománico**, si bien ofrece algo más que los antecedentes del estilo que dominará la Europa pleno medieval. En el ámbito centroeuropeo se desarrollan sucesivamente el **arte Carolingio** y el **arte Otoniano**, marcado por la intención de Carlomagno de renovar la cultura y el arte imperial romano bajo el nuevo signo del cristianismo. La arquitectura y las artes figurativas, especialmente la ilustración de manuscritos, serán promovidas desde la corte logrando una rica producción. **En el mundo hispánico**

asistimos, por un lado, **al arte de la monarquía asturiana** y, por otro, a un estilo singular conocido como “**mozárabe**”. El **arte asturiano** enlaza con el **arte visigodo** pero desarrolla edificios en piedra de gran envergadura, así como destacadas piezas suntuarias. El **arte mozárabe**, por su parte, ofrece algunas de las creaciones artísticas más originales y variadas del momento, tanto en arquitectura monástica como en la Ilustración de manuscritos. Se elaboran entonces **los beatos**, unos códices ilustrados que constituyen verdaderos tesoros artísticos por la renovación figurativa e iconográfica que llevan a cabo. Y en este momento habríamos terminado la primera parte y el primer curso de esta etapa que es la Edad Media.

2. Objetivos de la asignatura.

De forma específica esta asignatura aborda el estudio, análisis y definición de la Historia del Arte y los elementos artísticos producidos por unidades culturales diferenciadas, ampliamente comentadas en la Presentación.

La asignatura es importante para la formación de los alumnos-Sénior porque con ella recogen conceptos de la Historia del Arte que solucionan muchas de las dudas que tienen de la Historia en su vida además de poder imaginar por un momento cuanta belleza hay en este mundo que nos rodea.

Al impartir esta asignatura se pretenden llevar a cabo los siguientes objetivos:

1. Conocer un poco mejor el lenguaje artístico de la Historia del Arte dentro de la secuencia histórico- artística en la que nos encontramos.
2. Se debe establecer una progresión evolutiva de la materia con la realidad que le precede, desde el propio presente, y el marco que le sucede y lo transforma en elemento generador de nuevas soluciones.
3. Se pretende facilitar a los alumnos-sénior al mismo tiempo: la adquisición de los conocimientos teóricos suficientes y de las habilidades prácticas necesarias para realizar una correcta interpretación, comentario y crítica de textos y de las obras de arte.
4. Pretendemos que los alumnos-sénior sean capaces de comprender un poco mejor la Historia del arte, a través de los contenidos del temario que se presenta en la asignatura, y que se puedan sentir un poco más conocedores de nuestra historia por lo que vamos a conocer del arte y de la creación artística en esta etapa que es la Alta Edad Media (I). Si con esto conseguimos que el alumno sea capaz de despertar todos o parte de los sentidos de los que disponemos gracias a la herencia biológica, así como que sea capaz de aplicarlos desde un punto de vista práctico, habremos conseguido, en suma,

aquello que perseguimos en la asignatura, despertarles de nuevo a una vida más placentera y bella, en constante cambio.

5. Obtener los conocimientos necesarios de la Historia del Arte en la Edad Media y valorar su importancia y significado en el transcurso de la Historia del Arte.
6. Comprender que el arte del período medieval se inscribe en un proceso histórico por el que es deudor de la actividad artística anterior y a su vez un anticipo de corrientes artísticas posteriores.
7. Obtener el aprendizaje de los rasgos esenciales que componen esta asignatura, sus peculiaridades y elementos básicos que determinan su evolución y transformación, así como las principales obras y artistas, cuando los haya.
8. Adquirir las destrezas relativas al análisis y conocimiento de la obra de arte, estudiándola en su contexto político, socio-económico y cultural, teniendo en cuenta sus aspectos formales.
9. Obtener el conocimiento de una terminología artística específica, atendiendo a los términos más usuales de los diferentes ámbitos que componen la materia.

El aprendizaje continuo, es una exigencia de la sociedad actual y lo será cada vez más en el futuro. Su finalidad consiste en permitir a la persona adquirir los sillares esenciales con los que edificar su participación activa en la sociedad actual.

3. Metodología de la asignatura.

El planteamiento de la asignatura trata de amoldarse a los intereses de los alumnos-sénior. De modo que al inicio del curso, el profesor titular estará en contacto con la coordinadora para explicar los temas que se van a tratar en el curso. De esta manera se proponen desde la Coordinación de la asignatura dos opciones:

- 1º Seguir el temario de esta guía.
- 2º Hacer algún taller conforme a las necesidades del alumnado. (Siempre y cuando lo estimen la Coordinación, el Centro Asociado, el profesor-tutor y los alumnos).
- 3º Habrá algunas salidas para afianzar lo que se ha aprendido durante las clases. (Siempre y cuando lo estimen la Coordinación, el Centro Asociado, el profesor-tutor y los alumnos).

El profesor expondrá la teoría del tema trabajado y añadirá los datos necesarios para su mejor comprensión. En ocasiones proyectará fragmentos de videos que ayudarán también a la comprensión del tema. Todo ello obtenido a través de bibliografía y de internet.

Cada sesión constará de comentarios teóricos acompañados de visionado de imágenes que ayudarán a una mejor comprensión de la teoría. Se espera del alumno-sénior una dinámica participativa.

Hay que tener en cuenta que muchos alumnos-sénior estarán interesados en la historia del arte para conocer mejor por qué, cuando, donde y como se hicieron las obras que conocemos o tenemos en nuestro país o fuera de él. Los temas que hayamos tratado en clase nos ayudaran, siendo conveniente realizar algún monográfico, actividades de taller o visitas.

Las posibles visitas trataremos de esbozarlas de forma general, ya que a lo largo del curso pueden surgir otras nuevas opciones.

4. Contenidos de la asignatura.

Primera parte. LA ALTA EDAD MEDIA (I).

TEMA 1. EL PRIMER ARTE CRISTIANO (SIGLOS III-V)

1. Introducción: Los orígenes del Arte cristiano.
2. El periodo anterior al *Edicto de Milán* (313).
 - 2.1. La primera arquitectura cristiana.
 - 2.2. Las primeras manifestaciones plásticas cristianas.
 - 2.3. La pintura.
 - 2.4. La escultura.
3. El periodo posterior al *Edicto de Milán* (313).
 - 3.1. Las basílicas cristianas de los siglos IV-V.
 - 3.2. Los edificios de planta centralizada: mausoleos y edificios martiriales. Baptisterios.
 - 3.3. La pintura mural y el mosaico.
 - 3.4. La escultura de bulto redondo y los sarcófagos cristianos de los siglos IV-V.
 - 3.5. Las artes suntuarias: orfebrería y eboraria.

TEMA 2. EL ARTE DE LOS REINOS BÁRBAROS DE EUROPA OCCIDENTAL (SIGLOS VI-VIII).

1. Introducción: Las invasiones y el arte de los reinos bárbaros (S.VI-VIII).Y la fragmentación del mapa europeo.
2. Arte del reino ostrogodo de Italia (493-553).
 - 2.1. Arquitectura.

- 2.2. Mosaico y artes del metal.
- 3. Arte lombardo en Italia (568-774).
- 4. Arte del reino merovingio de la *Galia* (481-751).
- 5. Arte irlandés de los siglos VII-X.
- 6. Arte del reino vándalo de África (435-534).
- 7. Arte del reino visigodo de *Hispania* (507-711).
 - 5.1. Arquitectura.
 - 5.2. Escultura.
 - 5.3. Orfebrería y artes del metal.

TEMA 3. EL ARTE BIZANTINO DE LOS SIGLOS VI-VIII. LA EDAD DE ORO DE JUSTINIANO

- 1. Introducción: El Imperio Bizantino de los siglos VI-VIII.
- 2. La edad de oro de Justiniano: La arquitectura.
 - 2.1. La transición hacia el predominio de la planta centralizada.
 - 2.2. Santa Sofía y la arquitectura constantinopolitana del siglo VI.
 - 2.3. La arquitectura bizantina fuera de Constantinopla: Éfeso y Rávena.
 - 2.4. La arquitectura bizantina posterior a Justiniano: siglos VII-VIII.
- 3. La escultura bizantina de los siglos VI-VIII.
- 4. El mosaico y la pintura bizantinos anteriores a la crisis iconoclasta.
 - 4.1. El mosaico y la pintura mural.
 - 4.2. Los iconos.
 - 4.3. La ilustración de manuscritos.
- 5. Las artes suntuarias.
 - 5.1. La orfebrería.
 - 5.2. La eboraria.

TEMA 4. APOGEO Y DESARROLLO DEL ARTE BIZANTINO MEDIEVAL (SIGLOS IX-XV)

- 1. El Imperio Bizantino de los siglos XI-XV. Introducción.
- 2. La “segunda edad de oro” del arte bizantino (846-1204).
El “renacimiento” Macedónico y la época de los Comnenos
 - 2.1. Las nuevas tipologías arquitectónicas del Bizancio medieval.
 - 2.2. Superación de la iconoclastia y el “Renacimiento Macedónico”: la plástica bizantina de los siglos IX-XIII.
 - 2.3. Las artes suntuarias: Eboraria y orfebrería.
- 3. La “tercera edad de oro” del arte bizantino (1261-1453).
La época de los Paleólogos.
 - 3.1. La arquitectura bizantina tardía.

- 3.2. La plástica bizantina de los siglos XIII-XV: *San Salvador de Chora*.
- 3.3. Las artes suntuarias en época de los paleólogos.
- 4. Influencia del arte bizantino fuera de sus fronteras y el arte Post-bizantino.

TEMA 5. ORIGEN DEL ARTE ISLAMICO: RELIGIÓN, ARTE Y CULTURA

- 1. Mahoma y el Islam: postulados religiosos.
- 2. Fundamentos estéticos del arte islámico.
- 3. Rasgos generales de la arquitectura islámica y la mezquita.
- 4. El papel del Islam en la cultura y el arte de la Edad Media occidental.

TEMA 6. EL ARTE ISLÁMICO ORIENTAL HASTA EL SIGLO XI

- 1. El califato omeya (661-750)
 - 1.1. Introducción histórica: la expansión del Islam
 - 1.2. Urbanismo
 - 1.3. Arquitectura palaciega
 - 1.4. Arquitectura religiosa
 - 1.5. Decoración arquitectónica
 - 1.6. Artes suntuarias y otras producciones
- 2. El califato abasí (siglos VIII-XI)
 - 2.1. Introducción histórica: la consolidación del Estado islámico y el final de las grandes conquistas.
 - 2.2. Urbanismo
 - 2.3. Arquitectura palaciega
 - 2.4. Arquitectura religiosa y funeraria
 - 2.5. Decoración arquitectónica
 - 2.6. Artes suntuarias y otras producciones
- 3. La fragmentación del califato abasí en el mediterráneo (siglo IX)
 - 3.1. La dinastía aglabí. Introducción histórica y arquitectura
 - 3.2. La dinastía tuluni. Introducción histórica y arquitectura
- 4. El surgimiento del califato fatimí (siglos X-XI)
 - 4.1. Introducción histórica: un nuevo califato en el mediterráneo
 - 4.2. Urbanismo
 - 4.3. Arquitectura palaciega
 - 4.4. Arquitectura religiosa y funeraria
 - 4.5. Decoración arquitectónica
 - 4.6. Artes suntuarias y otras producciones
- 5. La fragmentación del califato abasí en Oriente (siglo XI)

5.1. Las dinastías ghaznaví y selyuqí. Introducción histórica y arquitectura

TEMA 7. EL ARTE DE AL-ANDALUS HASTA EL SIGLO XI

1. El emirato omeya de al-Ándalus (756-929)
 - 1.1. Introducción histórica: la difícil construcción de un Estado islámico
 - 1.2. Urbanismo
 - 1.3. Arquitectura palaciega
 - 1.4. Arquitectura religiosa
 - 1.5. Arquitectura militar
 - 1.6. Decoración arquitectónica
2. El califato omeya de al-Ándalus (929-1031)
 - 2.1. Introducción histórica: la consolidación del Estado islámico
 - 2.2. Urbanismo
 - 2.3. Arquitectura palaciega
 - 2.4. Arquitectura religiosa
 - 2.5. Arquitectura militar
 - 2.6. Decoración arquitectónica
 - 2.7. Artes suntuarias y otras producciones
3. Los reinos de Taifas (siglo XI)
 - 3.1. Introducción histórica: la fragmentación de al-Ándalus
 - 3.2. Urbanismo
 - 3.3. Arquitectura palaciega
 - 3.4. Arquitectura militar
 - 3.5. Decoración arquitectónica
 - 3.6. Artes suntuarias y otras producciones

TEMA 8. EL ARTE PRERROMÁNICO DE LOS SIGLOS IX Y X

1. El prerrománico en el occidente europeo. Contexto histórico.
2. El arte Carolingio (751-843).
 - 2.1. El llamado “renacimiento” carolingio.
 - 2.2. Arquitectura.
 - 2.3. Las artes plásticas en época carolingia.
 - 2.4. Las artes suntuarias: orfebrería y eboraria.
3. Arte Otoniano (936-1024).
4. El arte prerrománico del Reino de Asturias (718-925).
 - 4.1. Arquitectura.
 - 4.2. Escultura y pintura.
 - 4.3. Orfebrería.
5. El arte “mozárabe” y los beatos (finales del siglo IX a inicios del XI).

5. 1. Contexto histórico y terminología.
5. 2. Arquitectura.
5. 3. Los códices ilustrados: el arte de los beatos.

TEMA 9.- APROXIMACIÓN AL ARTE ROMÁNICO: CONTEXTO HISTÓRICO Y FUNDAMENTOS ESTILÍSTICOS

1. Contexto histórico del arte románico.
 1. 1. La reforma gregoriana y la hegemonía papal en Occidente.
 1. 2. La expansión del monacato y la orden de Cluny.
 1. 3. Las rutas de peregrinación: el Camino de Santiago.
 1. 4. La lucha contra el Islam: la “Reconquista” y las cruzadas.
2. El estilo románico.
 2. 1. El surgimiento del arte románico y sus fases.
 2. 2. La nueva arquitectura.
 2. 3. Tipos constructivos y el modelo de las iglesias de peregrinación.
 2. 4. La escultura monumental y la función de la imagen.
 2. 5. Pautas formales y compositivas: claves de lectura de la imagen románica.

5. Programa de la asignatura.

Desde la UNED se programan 30 sesiones aproximadamente, varía según el horario de cada curso, con una duración de una hora y media para cada una de ellas. Comenzando con una sesión inicial de presentación de la materia a impartir durante el curso. El tiempo de cada sesión se distribuirá principalmente entre la teoría y visionado de imágenes de cada uno de los 9 temas, además se harán lecturas y comentarios de textos, tratando de adaptar cada tema a una secuencia cronológica de clases.

5.1. Materiales de apoyo a la asignatura.

1. **Guía didáctica** redactada por el tutor de la asignatura. Este texto, disponible para el alumno-Sénior a través del Curso Virtual, ofrece la siguiente información general sobre la asignatura: planteamiento y objetivos de estudio, estructura básica de los contenidos, orientaciones metodológicas, bibliografía, etc.
2. Durante cada sesión el profesor se servirá de presentaciones en Power Point para explicar cada uno de los temas y esquematizar todas las características relativas a los mismos.
3. Ocasionalmente el profesor se servirá de fragmentos bien de videos o de películas, mediante conexión con internet.

4. A lo largo del curso utilizaremos la pizarra digital en aquellos temas en los cuales sea preciso. Siendo conveniente que el alumno disponga de un cuaderno, a los efectos de ir tomando notas de cuanto estime en relación al tema que se esté impartiendo.
5. A lo largo de las sesiones se irán proporcionando a los alumnos algún resumen de los temas, así como bibliografía, noticias de recortes de prensa o internet...

Espero que disfrutéis con la asignatura y gracias por vuestra atención y asistencia a las clases.

Tutora: Concepción Mateos Rodas.

Madrid 15-10-2017.