

MirART medieval: un mil·leni ple d'innovacions artístiques

Anabel López Gómez

Introducción

La edad media tiene mala fama. Muchas veces la palabra medieval se toma como sinónimo de algo oscuro, primitivo o bárbaro. Nada más lejos de la realidad, ya que la riqueza cultural y la heterogeneidad del milenio que abordaremos es excepcional. El principal objetivo de este curso es ofrecer un recorrido por los estilos artísticos del mundo medieval: paleocristiano, bizantino, carolingio, ottoniano, visigótico, mozárabe, islam, románico y gótico.

No se trata de desarrollar una historia del arte exhaustiva sino de realizar un recorrido visual por algunas obras de arte representativas de cada movimiento, estableciendo cuáles son sus características generales. Utilizaremos las producciones artísticas como medio para comprender el contexto histórico y social al que pertenecen.

Todo esto nos permitirá estudiar un momento fundamental de la historia de Europa que abarca un largo período cronológico: del siglo IV al XV. Se trata de una apasionante etapa que permite conocer el origen de las realizaciones artísticas posteriores. No se puede comprender el Renacimiento sin conocer la edad media. En gran parte, fueron los humanistas los responsables del calificativo “oscuro” cuando se habla de la época medieval. Una etapa que tradicionalmente se ha dividido en alta edad media (desde la caída del Imperio Romano hasta el año 1000) y baja edad media para la historia europea de los siglos XI al XV.

Los artistas de la edad media se expresaban a partir de géneros y disciplinas diversas como; arquitectura, relieve, escultura exenta, pintura mural o sobre tabla, ilustración de manuscritos, mosaicos ... Es un arte práctico y funcional. A menudo con el objetivo de ser una ofrenda a Dios, o hacer de intermediario entre la divinidad y el hombre, pero también como afirmación del poder terrenal. Con predominio de piezas de carácter religioso, veremos también interesantes realizaciones laicas.

Objetivos

Los principales objetivos son:

- Dar a conocer la historia del arte de la edad media, desde la caída del imperio romano hasta el inicio de la época moderna.
- Hacer un recorrido por las principales obras de arte del momento.
- Establecer cuáles son las características generales y particulares de cada uno de los estilos a estudiar.
- Ser capaces de situar la obra en el contexto histórico, intelectual y cultural al que pertenece.
- Hacer comprender los intereses y modos de proceder de los artistas del período a tratar.
- Hacer un análisis formal de las obras de arte, pero también desde el punto de vista de contenido y contexto en el que fueron creadas.
- Adquirir conocimientos para entender, comentar, analizar y emitir juicios críticos y de argumentación sobre la obra de arte.
- Desarrollar dotes de observación, descripción y análisis visual.
- Adquirir cierto vocabulario técnico y artístico.
- Fomentar la reflexión, el diálogo y el intercambio de ideas.

Programa

1. **Presentación del programa.** Contextualización cronológica, justificación, objetivos y algunas cuestiones generales. **Arte paleocristiano.**
2. **Arte bizantino.**
3. **Arte carolingio i otoniano.**
4. **Arte asturiano, visigodo y mozárabe.**
5. **Arte islámico.**
6. **Arquitectura románica.**
7. **Arte románico: artes figurativas (I).**
8. **Arte románico: artes figurativas (II).**
9. **Santa Maria de Ripoll.**
10. **Arte cisterciense**
11. **Arquitectura gótica (I).**

12. **Arquitectura gótica (II).**
13. **Escultura gótica.**
14. **Arte gótico: artes figurativas (I).**
15. **Arte gótico: artes figurativas (II). Conclusiones.**

Metodología

Las clases estarán reforzadas con soporte gráfico (PowerPoint) y se dirigen a todas aquellas personas apasionadas por la cultura y el arte.

La duración del curso será de treinta horas distribuidas en quince sesiones de dos horas.

Todas las sesiones son presenciales y trabajaremos siempre a partir de imágenes.

La metodología será participativa y activa. Se pretende que los participantes aporten su visión, conocimientos y experiencias sobre cada tema.

Bibliografía

Diccionarios

BORRÁS, G.M., y FATAS, G. *Diccionario de términos de Arte y elementos de arqueología, heráldica y numismática*. Madrid, Alianza, 1988.

Diccionario visual de términos arquitectónicos. Madrid, Cátedra, 2008.

Manuales

DURLIAT, M. *El arte románico*. Torrejón de Ardoz, Akal, 1992

DUBY, G. *La época de las catedrales. Arte y sociedad, 980-1420*. Madrid, Cátedra, 1995.

KRAUTHEIMER, R. *Arquitectura paleocristiana y bizantina*. Madrid, Cátedra, 1984.

SIMSON, O. von. *La catedral gótica*. Madrid, Alianza, 1995.

WHITE, J. *Arte y arquitectura en Italia 1250-1400*. Madrid, Cátedra, 1989.

YARZA, J. *Arte y arquitectura en España: 500-1250*. Madrid, Cátedra, 2004.