

Guía de lectura para alumnos libres

La materia **Historia de las Artes Visuales 1** está dividida en tres partes y 10 unidades. Es recomendable que, en cada una de las unidades y de toda la bibliografía obligatoria, sigan estas recomendaciones:

- 1) Realizar una lectura atenta de cada texto, haciendo los subrayados pertinentes (de las ideas centrales).
- 2) Extraer la tesis principal del apunte.
- 3) Reconocer y describir las palabras o enunciados clave de cada una de las lecturas para construir un glosario completo que sirva como fuente de consulta.
- 4) Graficar y explicar el funcionamiento del PROCESO ARTÍSTICO (la relación ARTISTA-OBRA-PÚBLICO) para cada unidad temática.
- 5) Ensayar un resumen de cada apunte (y de cada unidad temática) de no más de 200 palabras.
- 6) A medida que se avanza en la cronología de los contenidos, realizar una línea de tiempo (o una tabla temporo-espacial a la que pueda sumar imágenes) con los principales acontecimientos o casos abordados en la materia (el momento de su producción, no su descubrimiento).

* A continuación se encuentran una serie de actividades que pueden servir de guía para el alumno libre que necesite acompañamiento en las lecturas. Ninguna de estas actividades es obligatoria para rendir.

Primera parte. Arte y proceso de hominización

Unidad 1. Arte como capacidad de simbolización humana

Objetivos:

- Abordar el concepto de mundo histórico social como construcción a partir de la mirada de Castoriadis.
- Ubicar en tiempo y espacio el mundo del Paleolítico.
- Reconocer la complejidad de la producción paleolítica a partir del concepto de *dispositivo* parietal.
- Comprender el aspecto simbólico de las producciones parietales.
- Conocer los alcances del desarrollo artístico del hombre paleolítico, descubiertos hasta ahora.

Introducción teórica-conceptual y espacio-temporal:

Acreditación de la materia e introducción al eje temático.

Mundo histórico social como construcción (Castoriadis).

El comienzo del arte como parte de la capacidad de simbolización de los homínidos y su vínculo con la necesidad de interrelación en la vida en comunidad (Chip).

Bibliografía obligatoria:

1. SÁNCHEZ, Daniel: "Arte, historia del arte y proceso de hominización", texto de circulación interna de la Cátedra Historia de las Artes Visuales 1, FBA, UNLP, 2019.
2. CASTORIADIS, Cornelius: (2002) *Sujeto y verdad en el mundo histórico social. Seminarios 1986-1987. La creación humana*, Tomo 1, Buenos Aires, FCE, 2004; capítulos "Advertencia" y "I Seminario del 26 de noviembre de 1986", pp. 7-36.
3. CHIP, Walter: "Arte primitivo", en: *National Geographic* en español, volumen 36, número 1, enero de 2015, Washington; pp. 36-57.

Estudio de caso:

Arte prehistórico: el estudio del paleolítico europeo a partir las pinturas parietales en las cuevas de la zona franco-cantábrica. El caso de la Cueva de Chauvet. El arte como proceso situacional y relacional que parte de la experiencia fenomenológica multidimensional y multisensorial (Clottes y Sánchez).

Bibliografía obligatoria:

4. CLOTTE, Jean: (2002): "El arte parietal paleolítico", en: LASHERAS, J.A. (ed) *Redescubrir Altamira*, Madrid, Turner ediciones; pp. 93-117.
5. SÁNCHEZ, Daniel: "El primer arte", PowerPoint encapsulado como pdf realizado como material de circulación interna de la Cátedra, 2020.

Material de trabajo:

- Sitio oficial de la Cueva de Chauvet: <<http://archeologie.culture.fr/chauvet/es>>, [febrero de 2016].
- Película documental *La cueva de los sueños olvidados*, escrita, dirigida y narrada por Werner Herzog; Canadá, EEUU, Francia, Alemania y Reino Unido, 2010. Disponible en línea.
- Video documental "El hombre del Neandertal - Tras las huellas de nuestros antepasados", escrito y dirigido por Rob Hope y Pascal Cuissot para Deutsche Welle, estrenado el 23/11/2020. Disponible en <<https://youtu.be/cKcwZW01Sns>> [febrero de 2021].

*** Comentarios sobre la bibliografía:**

Estos textos analizan de modo fenomenológico la experiencia artística. Lo interesante aquí es que la dimensionan como proceso: el arte no está en la forma o el significado de la obra, no está en el artista que la realiza, sino que toma sentido en la experiencia fenomenológica del observador-

público. Por eso, se tienen que activar los tres elementos (obra, artista y observador), el sentido es dinámico y se construye desde la experiencia espacial (no es lo mismo la obra en la caverna que en un lugar de luz, no es lo mismo en un soporte bidimensional que en la roca de la caverna, no es lo mismo a plena luz que a partir de la luz de la antorcha). La obra se construye entre el artista, el entorno espacio-temporal, el fenomenológico y el público-observador.

Esta bibliografía nos permite observar en el arte paleolítico europeo la hipótesis de que el arte es un proceso situacional y relacional que parte de la experiencia fenomenológica multidimensional y multisensorial. El pensamiento occidental moderno tiende a reducir los conceptos a leyes constantes y universales. Aquí, en el ejemplo del arte paleolítico, se muestra justamente lo contrario en la experiencia del proceso artístico.

ACTIVIDAD:

Presentar una imagen de alguna obra que se encuentre dentro de una CUEVA DEL PALEOLÍTICO de la zona franco-cantábrica. Describirla y explicar, a partir de ella, el concepto de *dispositivo parietal*, en el marco del Eje 1 "Arte como capacidad de simbolización humana en el Paleolítico". Hay que intentar dar cuenta, a partir del análisis del caso, de forma muy sintética, de la idea principal que desarrolla la unidad.

Segunda parte. Arte, mito y acción ritual

Unidad 2. Arte como mito materializado. América Antigua

Objetivos:

- Abordar el concepto de "sagrado" desde la perspectiva de Mircea Eliade.
- Comprender los conceptos de espacio sagrado y espacio profano para poder abordarlos en los siguientes bloques temáticos.
- Conocer la estructura y función del mito.
- Iniciar un acercamiento al mito como lenguaje simbólico.
- Establecer los vínculos entre mito, acción ritual y tiempo.
- Ubicar en tiempo y espacio el mundo de la América Antigua.
- Comprender la acción de construir una pieza textil como un caso a analizar de las producciones artísticas de la América Antigua donde se manifiesta la cosmovisión de sus productores.
- Establecer los vínculos entre mito, acción ritual y obra.

Introducción teórica-conceptual y espacio-temporal:

Arte como materialización del mito que se hace presente a través de la acción ritual (Sánchez, Eliade).

Bibliografía obligatoria:

6. SÁNCHEZ, Daniel: “El proceso artístico en el marco de un sistema de pensamiento mítico”, texto de circulación interna de la Cátedra Historia del Arte 2, para la carrera de Historia del Arte, FBA, UNLP, 2019.
7. ELIADE, Mircea: (1963) *Mito y Realidad*, Barcelona, Labor, 1991; capítulos 1 y 2 “La estructura de los mitos” y “Prestigio mágico de los ‘orígenes’”, pp. 7-45.
8. ELIADE, Mircea: (1957) *Lo sagrado y lo profano*, Barcelona, Paidós, 1998; introducción y capítulo 1 “El espacio sagrado y la sacralización del mundo”, pp. 13-52.

Estudio de caso:

El textil andino como materialización del mito. El rol que cumplen los textiles dentro del mundo religioso incaico (la vinculación con los sacrificios, la idea de dar vida y regenerar la energía) y como elementos de comunicación (Abal de Russo y Arnold).

Bibliografía obligatoria:

9. ABAL DE RUSSO, Clara: (2010) *Arte textil incaico en ofrendatorios de la Alta Cordillera Andina: Aconcagua, Lullailaco, Chuscha*; Buenos Aires, Fundación CEPPA; introducción y de la segunda parte: “La indumentaria incaica”, el capítulo 5 “Los mallqui”, pp. 1-17 y 155-174.
10. ARNOLD, Denise y otros: (2007) *Hilos sueltos - Los Andes desde el textil*, La Paz, Plural editores e ILCA (Instituto de Lengua y Cultura Aymara); capítulo 1 “Ensayo sobre los orígenes del textil andino”, pp. 49-84.

Material de trabajo:

- Se recomienda visitar el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata, específicamente la Exhibición permanente de Etnografía. ACTIVIDAD SUSPENDIDA. Se puede visitar el sitio web oficial: <<https://www.museo.fcnym.unlp.edu.ar/>> y <<https://www.fcnym.unlp.edu.ar/museo/educativa/etnografia/principal.htm>>. También se recomienda visitar el sitio oficial del Museo de Textiles Andinos Bolivianos: <<https://museodetextiles.org/es/inicio/>>, el Museo de Textil Precolombino Amano de Lima: <<http://www.museoamano.org/>>, y el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú: <<https://mnaahp.cultura.pe/>>.
- Video documental “Nuestras empresas: la cultura andina y los textiles”, dirigido, producido y conducido por Fernando Arispe para el Canal 7 de la TV boliviana, 2003. Disponible en: <<https://www.youtube.com/watch?v=5Y-BO6mlaQQ>>, [febrero de 2012].
- Video documental “Centro de textiles tradicionales de Cuzco”, narrado por Gabriel Gallegos para el CTTCCUSCO, 2015. Disponible en: <<https://www.youtube.com/watch?v=aX-ZmuaJt9I>>, [febrero de 2019].

*** Comentarios sobre la bibliografía:**

Los textos de Mircea Eliade fundamentan el eje conceptual especificando los conceptos de mito, acción ritual, espacio sagrado, espacio profano, símbolo y lenguaje simbólico. Nos van a llevar a la conclusión que el lenguaje simbólico es un lenguaje inherente al ser humano, con una lógica específica que se diferencia de la lógica aristotélica occidental. Que el arte y el mito utilizan el lenguaje simbólico. Por ello, se relacionan en el proceso artístico que se desarrolla en una red de sentido mítica y sagrada. La obra de arte encarna al mito y, a partir de la acción ritual, trae esa vivencia mítica al presente, la activa.

Estos textos fundamentan la hipótesis que construye el eje: el proceso artístico en el marco del pensamiento mítico, construye una red de sentido basada en el mito donde la obra de arte actúa como mito materializado, y el mito se hace presente a través de la acción ritual que utiliza la experiencia estética para conformar, comunicar y validarse como constructor de mundo.

Abal de Russo, en la Introducción a su texto, expone la necesidad de entender al textil, primero, como un producto que se relaciona con el ámbito de lo sagrado; y luego, como un elemento comunicacional cuyo mensaje era entendido al interior de las comunidades y que hoy debemos descifrar para otorgarle a estas producciones el debido lugar entre las manifestaciones humanas.

En el capítulo V desarrolla las características del textil andino, en especial se detiene en el textil incaico, muestra todas las vinculaciones que tiene con todas las culturas llamadas preincaicas. En este capítulo también se trabajan las formalidades que presentan los textiles con el mundo sagrado, la vinculación con los sacrificios, la idea de dar vida y regenerar la energía, y el rol que cumplían estos objetos dentro del mundo religioso incaico.

ACTIVIDAD:

Presentar una imagen de un TEXTIL antiguo perteneciente al área andina. Describirlo y explicar, a partir de él, el vínculo entre arte, mito y acción ritual.

Tercera parte. Arte, élite y racionalidad: Arte como alegoría

Eje 1. Arte como alegoría

Unidad 3. Pasaje del mito al logos. Grecia

Objetivos:

- Ubicar en tiempo y espacio a la Antigüedad europea.
- Analizar el proceso de transición del sentido de la obra de arte de mito materializado a alegoría, en el marco del nacimiento del pensamiento filosófico griego y la sociedad de la polis.
- Identificar los estilos de la escultura griega a partir de la hipótesis propuesta por Gombrich.

Introducción teórica-conceptual y espacio-temporal:

Pensamiento mítico y logos: el pasaje del mito al logos en el mundo de la Grecia Clásica (Vernant). El Teatro griego como punto de transición entre el pensamiento mítico y filosófico, ya que surge como ritual que hace presente -a partir de historias de héroes y dioses- aspectos de la conducta humana. Se da, en este caso, la particularidad de un ritual que no promueve la certeza sino la pregunta acerca del destino de hombre y su sociedad (Castoriadis).

Bibliografía obligatoria:

11. VERNANT, Jean-Pierre: (1962) *Los orígenes del pensamiento griego*, Buenos Aires, Eudeba, 1986; introducción y capítulos 1 “El cuadro histórico”, 3 “La crisis de la soberanía”, 4 “El universo espiritual de la ‘polis’”, 5 “La crisis de la ciudad: los primeros sabios”, 6 “La organización del cosmos humano” y conclusión, pp. 23-34, 51-113 y 143-145.

12. CASTORIADIS, Cornelius: (1999) *Figuras de lo pensable, Encrucijadas del laberinto VI*, Buenos Aires, FCE, 2001, capítulo “Antropogena en Esquilo y Autocreación del hombre en Sófocles”, pp. 13-33.

Estudio de caso:

El modelo mimético del arte griego como materialización del modo de pensar y construir mundo que tiene esta cultura, basado en una mentalidad teórica y descubridora, que se traduce en lo estilístico en un modelo de adecuación con lo real basado en el proceso de esquema y corrección (Gombrich).

Bibliografía obligatoria:

13. GOMBRICH, Ernst: (1954), *Arte e ilusión, Estudio sobre la psicología de la representación*, Barcelona, Gustavo Gilli, 1979; segunda parte, capítulo 4, pp. 112-137.

14. GARCÍA, Jorge: (2015) “Definición y contextos de las imágenes de culto en la Grecia antigua”, en: *Euphrosyne*, Revista de filología clásica, número 45, 2017; pp. 25-40.

Material de trabajo:

- Video documental "El misterio del Partenón", producido y dirigido por Anna Cox para el *Discovery Civilization Channel*, 2001. Disponible en: <https://www.documaniatv.com/historia/el-misterio-del-partenon-video_0b6e6ab84.html> [febrero de 2020].

*** Comentarios sobre la bibliografía:**

Los temas que se tocan en esta unidad son: la situación en Grecia en el origen y desarrollo de la polis; los fundamentos de la emergencia y desarrollo del pensamiento filosófico como modo original de concebir la realidad y la transformación del proceso artístico que de ello deriva.

Durante el desarrollo socio histórico de la cultura griega, nace un nuevo modo de entender el mundo, novedoso en la historia de la humanidad. Ese nuevo modo de entender el mundo es el filosófico. Sin embargo, ese cambio no fue sustitutivo con el modo mítico y no surge de una evolución biológica o mental sino de un cambio en el proceso histórico y social (Castoriadis: 2002, 7-36).

En esta Unidad 3 se muestra la genealogía del nacimiento del pensamiento filosófico y cómo el proceso de transición se manifiesta en diversas disciplinas artísticas, en este caso a través del teatro y la escultura.

El texto de Vernant (1962, 23-145) analiza, desde un marco teórico materialista, las particularidades que se dieron en el proceso histórico, social y económico de la cultura micénica, su derrumbe y cómo de ese cambio y las circunstancias históricas que lo rodearon, surgió el modelo de la polis basado en la eliminación de la autoridad real y la sacerdotal. Transformándose el modo de las relaciones socio-políticas y por tanto de la sociedad. Vernant dice que “la razón es hija de la ciudad”.

El teatro griego es un punto tangencial y de transición entre el pensamiento mítico y el filosófico, ya que surge como ritual (al Dios Dionisio) que hace presente -a partir de historias de héroes y dioses- aspectos de la conducta humana. Se da en este caso la particularidad de un ritual que no promueve la certeza sino la pregunta acerca del destino de hombre y su sociedad. El texto de Castoriadis (1999, 13-33) presenta el desarrollo del pensamiento y el pasaje del mito

al logos, a partir de lo que él denomina el proceso de “antropogenia”, que es la construcción del concepto de “ser humano” independiente de la autoridad sagrada. Poniendo al teatro como centro de la materialización del cambio en “lo histórico - social”.

Con Gombrich (1954, 112-137) presentamos el caso de la escultura griega, aquí se elige el desarrollo estilístico y el sentido de la escultura griega entre el período arcaico y clásico, que coincide con el desarrollo en la polis y el proceso de aparición del pensamiento filosófico. En el análisis estilístico e iconográfico de las esculturas y relieves de templos se puede observar esta transformación. En el texto de Gombrich se plantea la siguiente hipótesis: el modelo mimético del arte griego es la materialización del modo de pensar y construir mundo que tiene esta cultura, basándose en una mentalidad teórica y descubridora, que se traduce en lo estilístico en un modelo de adecuación con lo real, basado en el proceso de esquema y corrección. Gombrich nos muestra cómo las formas del narrar en imágenes se adecuan a las formas de pregnancia en el relato mítico y cómo los artistas hacen una elección de las mejores escenas del relato para ser contadas en imágenes. Este proceso se observa en el desarrollo estilístico de la escultura arcaica-clásica y en los ciclos iconográficos de los relieves escultóricos de templos emblemáticos como el de Zeus en Olimpia y el Partenón en Atenas. Este proceso de humanización escultórica es en parte equivalente a la “antropogenia” que se observa en la tragedia (Castoriadis, 1999), con la diferencia que, mientras en la tragedia surge una pregunta acerca del destino humano y de la polis, en la escultura se desarrolla el programa iconográfico (un desarrollo narrativo y estilístico de un tema) como en el altar de Zeus en Olimpia, o en el programa iconográfico del Partenón - presentando una glorificación del pueblo de Atenas con sentido conmemorativo. Por eso se habla que el Partenón todo, desde la selección del modelo del templo hasta el proyecto iconográfico, es un mito socio-histórico.

ACTIVIDAD:

Presentar:

1) una imagen de una **ESCULTURA GRIEGA ARCAICA** y una imagen de una **ESCULTURA GRIEGA CLÁSICA**. Describirlas y explicar, a partir de ellas, cómo se dan y a qué responden los cambios que se manifiestan en ellas (estilísticamente, pero también desde lo histórico, social y filosófico) tomando como fuentes los textos de Gombrich y García.

2) una imagen del **TEATRO GRIEGO CLÁSICO**, específicamente relacionada a los casos tomados por Castoriadis: “Prometeo encadenado” de Esquilo y “Antígona” de Sófocles. Describirla y explicar, a partir de ella, cómo se dan y a qué responden los cambios que se manifiestan en estas tragedias (estilísticamente, pero también desde lo histórico, social y filosófico).

Unidad 4. Arte como alegoría. Roma

Objetivos:

- Analizar el pasaje de construcción de sentido de la obra de arte como alegoría a partir del período helenístico griego.
- Comprender en la alegoría la convivencia de dos aspectos que la fundan: lo visual y lo conceptual.
- Analizar la construcción de sentido de la obra de arte como alegoría en el proceso de formación del Imperio Romano.
- Ejemplificar dicho proceso a partir de las producciones artísticas vinculadas a la figura de Augusto.

Introducción teórica-conceptual y espacio-temporal:

Arte, elite y racionalidad. La obra de arte como alegoría en el mundo helenístico, en relación al nacimiento del pensamiento filosófico y al surgimiento de la lógica y sus reglas como proceso de pensamiento (Sánchez). La alegoría del mundo helenístico en sus artes visuales. Estilo, pose y atributo (Onians).

Bibliografía obligatoria:

15. SÁNCHEZ, Daniel: (2011) "Arte, elite y racionalidad. La obra de arte como alegoría a partir de un proceso de mediación discursiva realizado desde una operatoria interpretativa racional", material de circulación interna de la cátedra Historia de las Artes Visuales 1, FBA-UNLP.

16. ONIANS, John: (1979) *Arte y pensamiento en la época helenística*, Madrid, Alianza Forma, 1996, capítulo III "Alegoría, Imágenes y Signos", pp. 137-170.

Estudio de caso:

El arte oficial romano como un arte alegórico que justifica el orden establecido a partir de la divinización, que da legitimidad a los gobernantes. Augusto como alegoría de Roma. El programa político de gobierno de Augusto nucleado en -1- la *pietas* (misericordia, capacidad de argumentación y predicamento), -2- la pública magnificencia (priorización de lo público y comunitario) y -3- las *mores maiorum* (virtudes morales públicas y privadas) (Zanker).

Bibliografía obligatoria:

17. ZANKER, Paul: (1987) *Augusto y el poder de las imágenes*, Madrid, Alianza Forma, 1992, capítulo 4 "El programa de renovación cultural", pp. 128-200.

Material de Trabajo:

- Video documental *El Imperio romano en el siglo I*, capítulo 1 "Del caos al orden", escrito, producido y dirigido por Margaret Koval, PBS, 2001. Disponible en <<https://www.youtube.com/watch?v=gm6m8YcMNHs>> [febrero de 2018].

*** Comentarios sobre la bibliografía:**

El texto "Arte, elite y racionalidad" encuadra las transformaciones en la estructura del proceso artístico, que dan lugar a la fundamentación del eje. La transformación de la obra de arte de mito materializado en alegoría, a partir de la acción del artista, que trabaja con conceptos abstractos que presenta de un modo comunicable visualmente, desde un código que debe ser conocido por el espectador para entenderlo (por eso el uso de la palabra élite) a partir una operatoria racional (el proceso de interpretación) que parte de una mediación discursiva (la alegoría actúa en el marco de las reglas de un lenguaje que hace al concepto abstracto comunicable). Este cambio del proceso tiene un tiempo preciso que es el mundo helenístico y responde al nacimiento del

pensamiento filosófico y fundamentalmente el surgimiento de la lógica y sus reglas como proceso de pensamiento.

El surgimiento de la lógica se genera a partir de un modelo abstracto, atemporal y absoluto de la consideración del concepto de Ser y de Verdad y por tanto también de Arte, que surge a partir del pensamiento de Sócrates a finales del siglo V antes de Cristo y en el marco de la crisis de la Polis como institución. La dinámica de la acción política y la persuasión en la construcción de los modelos de acción fue tomado como un relativismo nefasto por parte de determinado perfil de ciudadanos y de algún modo Sócrates representó a ese perfil, poniendo como negativa la figura del sofista y promoviendo un modelo de mundo y de verdad único y absoluto. Esto que tendrá dimensión filosófica y política con Platón, culminará en el pensamiento de Aristóteles con su modelo de Lógica. Este esquema unívoco, atemporal y universal es el que expande Alejandro Magno, que fue alumno de Aristóteles, en los diversos territorios conquistados, que muerto Alejandro se denominarán los reinos helenísticos. Estos reinos tendrán como modelo cultural una elite de griegos o extranjeros que aprendieron a pensar como griegos y una masa de asiáticos que tenían otros modelos de pensamientos.

El modelo griego se imponía como el modelo de la elite y dentro de ese modelo está el concepto de arte como alegoría, que implica aplicar al proceso artístico, los marcos del pensamiento lógico-filosófico construido en la tradición socrática-platónica y aristotélica.

El texto de Onians es el que desarrolla el concepto de alegoría en el mundo helenístico y cómo actúa en las artes visuales de ese período. En el capítulo III analiza el desarrollo del uso de la alegoría en el arte helenístico, tanto desde el tema (iconografía) como desde los recursos retóricos visuales (poses, atributos) y formales (el estilo).

El texto de Zanker habla del arte oficial romano, que está en línea con el sentido que se le daba al arte helenístico: un arte alegórico que justificaba el orden establecido a partir de la divinización que le daba legitimidad a los gobernantes. Pero en el caso de Roma hay particularidades que vale la pena destacar: en el texto de Zanker se presenta un programa político de gobierno materializado en el culto, y a través de él, las imágenes, y que se concentran a partir de la construcción de una figura unificadora: Augusto. En él se alegoriza a Roma y en él se alegoriza un período de edad dorada basado en valores específicos como son la *pietas* (misericordia, capacidad de argumentación y predicamento), la pública magnificencia (priorización de lo público y comunitario) y las *mores maiorum* (virtudes morales públicas y privadas).

ACTIVIDAD:

Presentar una imagen del período AUGUSTAL. Describirla y explicar, a partir de ella, el funcionamiento de la alegoría como mediación discursiva entre el Estado y el pueblo (desde lo técnico hasta lo simbólico). Debe tener como referencia metodológica el texto de Onians.

Eje 2. Arte alegórico como materialización del dogma religioso

Unidad 5. Nacimiento de la estética medieval

Objetivos:

- Ubicar en tiempo y espacio las primeras manifestaciones artísticas religiosas, a comienzos de la Edad Media.
- Constatar el mantenimiento del sentido de la obra de arte como alegoría, en este caso, como materialización del dogma.
- Identificar las características formales del arte paleocristiano y bizantino.

Introducción teórica-conceptual y espacio-temporal:

Nacimiento de la estética medieval (Grabar).

Bibliografía obligatoria:

18. GRABAR, André: (2001) *Los orígenes de la estética medieval*, Madrid, Siruela, 2007, pp. 17-112.

Estudio de caso:

El programa iconográfico de la Iglesia San Vitale, en Ravenna, Italia, como estudio de caso del arte bizantino (Lagrecá).

Bibliografía obligatoria:

19. LAGRECA, Lía: (2003) "Ubicación y temática de los mosaicos de la iglesia de San Vitale, Ravenna". Texto de circulación interna de la Cátedra Historia de las Artes Visuales 1, FBA-UNLP.

Material de trabajo:

- Sitio web oficial de la Iglesia y Museo San Vitale en Ravenna: <<http://www.ravennamosaici.it/musei/san-vitale/?lang=en>>, [enero de 2019].
- Videos documentales sobre la Columna de Marco Aurelio: PARTE 1: <<https://www.youtube.com/watch?v=jbSMmyYwoD4>> y PARTE 2: <<https://www.youtube.com/watch?v=GTj8J32rb8c>>, [febrero de 2019].
- Video documental Las catacumbas de San Calixto, basado en la obra de Antonio Baruffa "Las catacumbas de San Calixto", dirigido por Stefano Bianco. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=BMUXGQliivo>, [febrero de 2019].
- Sitio web turístico con Visitas virtuales a San Vitale y demás monumentos de Rávena, <<http://www.turismo.ra.it/eng/Storytelling/Multimedia/Virtual-tours>>, [febrero de 2019].
- Video documental "Construyendo un Imperio: Los Bizantinos", escrito, producido y dirigido por Rebecca J. Ratliff para el *History Channel*, 2006. Disponible en: <<https://drive.google.com/open?id=1ZCSDiKLPGGp3XgyMm6g2vn6EFOpmhKTI>>.

*** Comentarios sobre la bibliografía:**

Grabar (2001), en "Los orígenes de la estética medieval", explica cómo la crisis del mundo clásico genera la disolución del arte mimético. Los valores por el desapego del mundo circundante, especialmente la filosofía estoica y luego el neo-platonismo da inicio a la estética medieval en el marco del mundo del bajo imperio romano. La pintura pierde el modelo mimético naturalista dado por el claroscuro y la perspectiva a eje de fuga. Se hace más planimétrica. La escultura pierde el ideario clásico de la armonía y se transforma en fisonomista y expresiva y luego en conceptual, sin respetar las proporciones miméticas. Ambas son influenciadas por un proceso de desmaterialización que está asociado a las corrientes teórico filosóficas imperantes en la época del bajo imperio. En ese contexto nace el arte cristiano que no es más ni menos que el arte del bajo imperio resignificado. Temas clásicos característicos como el Moscóforo se transforman en el Buen Pastor, la imagen del modelo del filósofo estoico se convierte en la figura de Jesús (todavía no consolidada como el hombre barbado).

Sin embargo, a pesar de presentarse como un arte de tema sagrado y en especificidades litúrgicas como sacro, la obra de arte mantiene su carácter alegórico. Lo que el arte transmite a partir de la alegoría decodificada en un proceso racional de mediación discursiva, son conceptos abstractos, que hablan de la superación de la muerte por parte del fiel que adhiere al cristianismo, en la época del arte de catacumbas (antes de la denominada *Paz de la Iglesia*, que fue la época en que el cristianismo era perseguido o levemente tolerado). Luego que el cristianismo es permitido y se hace la religión del imperio (de Constantino a Teodosio) el arte cristiano transmite a partir de la alegoría el dogma religioso, que se va constituyendo con el vínculo que se establece entre la filosofía clásica y la tradición judaica (la denominada patrística): la santísima trinidad, la eucaristía, la consolidación de la Virgen María como madre de Dios, etc.

Por último, podríamos aportar que el texto de André Grabar (2001) analiza este proceso desde el mensaje del arte bizantino, el fundamento filosófico de la estética medieval a partir de la filosofía de Plotino, y el modo de resolución de la problemática de representar lo inteligible desde lo iconográfico y lo estilístico.

Por su parte, el texto de Lagreca (2019) toma como caso la Iglesia de San Vitale en Ravenna y analiza el programa iconográfico del Coro de la iglesia que refiere al dogma de la Eucaristía, la consagración del templo a la memoria de un Santo Mártir y la materialización del concepto denominado Cesaropapismo en un período de esplendor del arte bizantino, como fue el reinado de Justiniano en la primera mitad del siglo VI.

ACTIVIDAD:

Presentar una imagen BIZANTINA que materialice uno de los siguientes dogmas religiosos cristianos: -1- La Santísima Trinidad, -2- La Eucaristía y -3- La Virgen Theotokos, (la madre de Dios). Describirla para fundamentar su estatus de alegoría del dogma (observar y describir la pose y los atributos).

Unidad 6. Islam

Objetivos:

- Ubicar en tiempo y espacio el fenómeno artístico del arte islámico en la España musulmana medieval.
- Identificar el carácter alegórico de la imagen islámica.
- Establecer las relaciones de este arte abstracto/geométrico con el concepto de lo divino.

Introducción teórica-conceptual y espacio-temporal:

La alegoría de lo uno y múltiple en la obra de arte islámica (Grube y Jones).

Bibliografía obligatoria:

20. GRUBE, Ernst: "Introducción: ¿qué es la arquitectura islámica?", en: MICHELL, George (ed.): (1985) *La arquitectura del mundo islámico, Su historia y significado social*, Madrid, Alianza, 1988, pp. 10-14.

21. JONES, Dalu: "Los elementos decorativos: superficie, dibujo y luz", en: MICHELL, George (ed.): (1985) La arquitectura del mundo islámico, Su historia y significado social, Madrid, Alianza, 1988, pp. 161-175.

Estudio de caso:

La alegoría de Alá en la decoración del Palacio de La Alhambra, en Granada, España, como estudio de caso del arte islámico (Pérez Gómez).

Bibliografía obligatoria:

22. PÉREZ GÓMEZ, Rafael: (2004) "Un matemático pasea por la Alhambra", en: Ministerio de Educación Cultura y Deporte, Subdirección General de Información y Publicaciones: *Números, formas y volúmenes en el entorno del niño*, Madrid, pp. 81-94.

Material de trabajo:

- Video corto documental "La Alhambra de Granada", producido por el portal Arتهistora.com, 2008. Disponible en: <<https://www.artehistora.com/es/video/la-alhambra-de-granada-2>>, [febrero de 2018].

- Corto documental +x-, programa 3: "La geometría se hace arte", escrito y presentado por Antonio Pérez. Disponible en <<https://www.youtube.com/watch?v=fiDfFR108U>>, [febrero de 2018].

- Charla de TED "Symmetry, reality's riddle" (La simetría, el enigma de la realidad), realizada por Marcus du Sautoy en la TED Global Conference de julio de 2009. Disponible en: <https://www.ted.com/talks/marcus_du_sautoy_symmetry_reality_s_riddle#t-1076754>, [febrero de 2018].

- Lección animada de TEDed "The complex geometry of Islamic design" (La compleja geometría del diseño islámico) realizada por Eric Broug, dirigida por Jeremiah Dickey, animada por Peyton Skyler, editada por Emma Bryce y narrada por Addison Anderson, 2015. Disponible en: <<https://ed.ted.com/lessons/the-complex-geometry-of-islamic-design-eric-broug>>, [febrero de 2018].

*** Comentarios sobre la bibliografía:**

El arte islámico parte de un religión totalizadora, que conmina al hombre que abraza su credo a obedecer la totalidad de sus preceptos, que están claramente expresados en su libro sagrado que es el Corán. A pesar de ser monoteísta y arraigar en la tradición judaica (Abraham es un patriarca común entre musulmanes y judíos, Jesús es considerado un profeta), sus principios teológicos y sus prácticas del culto son diferentes. Entre ellas está la no representación del profeta Muhammad (Mahoma), ni de Allah (Dios). El predominio es de la palabra y los conceptos abstractos. En ese marco es que emerge el arte islámico tradicional, que a primera vista es no representativo y aparentemente ornamental. Sin embargo, desde una perspectiva abstracta emerge también un mensaje alegórico, al cual hay que decodificar mediante un proceso de mediación que utiliza la racionalidad. En parte es discursivo pleno como es el arte basado en la caligrafía árabe y en parte es alegórico matemático, desde la articulación desde distintos principios de simetría que formas geométricas que alegorizan principios teológicos.

El texto de Grube (1985) introduce desde la cultura general los principios del Islam desde un marco más integral, vinculándolo a la arquitectura como materialización de una cosmovisión.

Jones (1985) introduce diferentes niveles de análisis de la producción visual en el arte islámico, como el análisis de la caligrafía, el adorno vegetal, los juegos de luz, el agua, las figuras animales, etc., para poder demostrar la materialización de la alegoría del dogma a través de esos elementos que son parte de la conformación del mundo islámico.

El caso a analizar como ejemplo de arte islámico -en el cual la obra de arte es una alegoría que, a partir de una mediación generada por una operatoria racional, presenta un concepto teológico- es el de La Alhambra y se verá con el texto de Pérez Gómez (2004). Siendo un edificio laico y de función gubernamental no escapa de la cosmovisión totalizadora del Islam. En este caso, la decoración geométrica y su sistema de diferentes formas de partición del plano son la alegoría del dogma que enuncia que Alá está en todos lados y que por tanto es uno y múltiple a la vez. Finalmente, el texto explica, desde el fundamento matemático, la lógica de las formas abstractas que están presentes en los murales y relieves de La Alhambra.

ACTIVIDAD:

Presentar imágenes de ARTE MUSIVO de LA ALAHAMBRA con al menos dos diseños cristalográficos planos, como los que describe el texto de Pérez Gómez.

Responder: ¿por qué se dice que esos mosaicos son alegoría del dogma? ¿Qué dogma islámico se hace presente en esas representaciones?

Eje 3. Arte alegórico como educación del dogma religioso

Unidad 7. El Románico y el Monasterio rural

Objetivos:

- Ubicar en tiempo y espacio el fenómeno artístico que se da en los Monasterios rurales de la Edad Media europea.
- Analizar los sistemas de representación del estilo románico, y sus programas iconográficos utilizados.
- Analizar los recursos retóricos visuales en relación al mensaje teológico de la época.

Introducción teórica-conceptual y espacio-temporal:

El dogma cristiano como modelo de forma de vida: el monaquismo. El Monasterio y el contexto rural. El monje como modelo de cristiano (Duby).

Bibliografía obligatoria:

23. DUBY, Georges: (1976) *La época de las catedrales, Arte y Sociedad, 980-1420*, Madrid, Cátedra, 1993; selección de la primera parte, "El Monasterio, 930-1180", pp.15-21.

Estudio de caso:

La educación del dogma en la Iglesia abacial de Santa Fe de Conques (Francia) como estudio de caso de arte románico. El tímpano sobre el Juicio Final (Foster y el sitio oficial de la iglesia).

Bibliografía obligatoria:

24. FOSTER, Elisa: (2015) "Iglesia y relicario de Sainte-Foy, Francia", en: <smarthistory.org/church-and-reliquary-of-sainte%E2%80%90fof-france/>, [enero de 2019].

25. Sitio oficial de la Iglesia Santa Fe de Conques: <<https://www.tourisme-conques.fr/es/conques>>, [enero de 2019]. En el sitio se encuentra la descripción detallada del tímpano que representa el Juicio Final.

Material de trabajo:

- Video documental "La iglesia de la abadía de Santa Fe", escrito y realizado por Stan Neuman con el apoyo del Centro Nacional de Cinematografía y del Museo Louvre, Francia, 2004. Disponible aquí: <<https://www.youtube.com/watch?v=UwuldAVn9BM>>, [febrero de 2019].

- Sitio privado con variadas imágenes del tímpano: <https://web.archive.org/web/20150730180455/http://www.paradoxplace.com/Photo%20Pages/France/West/Conques_%26_%20River_Lot/Conques/Conques_Tympanum.htm> [enero de 2019].

- Se recomienda visitar la Basílica Sagrado Corazón de Jesús ubicada en la intersección de las calles 58 y 9 y Diagonal 73.

- Película *El nombre de la rosa*, basada en la novela homónima de Umberto Eco y dirigida por Jean-Jacques Annaud; Italia, Francia y Alemania Occidental, 1986. Disponible en línea.

- Video corto documental "El Monasterio medieval", producido por el portal *Artehistora.com*, 2008. Disponible en: <<https://www.artehistora.com/es/video/el-monasterio-medieval>>, [febrero de 2018].

- Visita virtual a la Iglesia Santa Fe de Conques con recorrido en 360°: <<http://www.ecliptique.com/conques/index.html>>, [enero de 2019].

- Video documental *El tiempo de las catedrales*, (inspirado en la obra de Georges Duby), realizado por Roger Stephane y Roland Darbois, Bry-sur-Marne, INA (Institut National de l'Audiovisuel), 1978-1980; capítulo 1 "La Europa del año 1000", capítulo 2 "La búsqueda de dios" y capítulo 3 "Dios es luz". Disponibles en: <<https://www.youtube.com/watch?v=kjXDTTtMHOc>>, <<https://www.youtube.com/playlist?list=PLA0B3E9B15BC5C00B>> [en francés]; y <<https://www.youtube.com/watch?v=F3Zqi-YRtjo>> (sólo los capítulos 1 y 3 en castellano), [febrero de 2018].

*** Comentarios sobre la bibliografía:**

Duby nos sumerge en el contexto de profundos cambios que se producen en las postrimerías no sólo del siglo X (y comienzos del siglo XI) sino que también analiza el rol del monasterio y específicamente de los monjes en -y valga la redundancia- las postrimerías de la vida para la gente de una sociedad que, conviviendo con la amenaza constante de invasiones, guerras y hambrunas, se enfrenta con la idea constante de la finitud de la vida terrenal, abrazándose a la fe encarnada en la idea de una vida plena en otro plano para el cual, los sacrificios realizados aquí, serán recompensados allí.

De esa manera de obrar, dice el autor, los monjes son los ejemplos a seguir, no sólo por la alabanza constante que realizan (a través de la oración, el trabajo y la forma de vida), sino porque se transforman también en mediadores entre los hombres y Dios.

Por su parte, Foster nos describe dos obras particulares de arte que reflejan lo que en el contexto de la Alta Edad Media, entendemos como educadoras: por un lado, en el tímpano de la iglesia se trabaja un dogma y un momento específico (que llegará eventualmente según la creencia cristiana): la Parusía y el pesaje de almas durante el Juicio Final, pero también, lo que podría suceder luego de eso, las promesas de un porvenir en el paraíso, o la vida de tormentos

en el infierno, formas de vida que dependerán de cómo hayamos actuado en la Tierra. Por otro lado, el texto describe que al traspasar el pórtico de la misma iglesia, se encuentra en su interior el relicario de Sainte-Foy (niña santa que fue martirizada y sacrificó su vida por la religión): objeto que contiene sus restos y que fue construido en base al aporte del colectivo de creyentes para venerar el sacrificio de la mártir en su idea de acercamiento a lo divino.

Relicario, reliquias, tímpano y fe, provocan una simbiosis en la que le muestran al feligrés peregrino que el sacrificio movido por la devoción y todo cuanto haga y ofrezca en esta vida, será reconocido.

ACTIVIDAD:

Presentar una OBRA ESCULTÓRICA DE UN TÍMPANO ROMÁNICO (que NO sea el de Sainte-Foy de Conques). Describirla y explicar los aspectos retóricos, compositivos y, sobre todo, educativos de la imagen.

Unidad 8: El Gótico y la Catedral urbana

Objetivos:

- Ubicar en tiempo y espacio el fenómeno artístico que se da en las Catedrales urbanas de la Edad Media europea.
- Analizar los sistemas de representación del estilo gótico, y sus programas iconográficos utilizados.
- Analizar los recursos retóricos visuales en relación al mensaje teológico de la época.

Introducción teórica-conceptual y espacio-temporal:

La imagen cristiana gótica como instrumento pedagógico, y como instrumento de mediación con la realidad. La experiencia de verdad que genera lo retórico como constructor de verosimilitud y de consolidación del dogma. La ciudad como emergencia laica y comienzo de una economía de acumulación. La catedral.

Bibliografía obligatoria:

26. DUBY, Georges: (1979) *Europa en la Edad Media*, Barcelona, Paidós; 1986, capítulo 4 “La catedral, la ciudad, la escuela”, pp. 71-87.

Estudio de caso:

La educación del dogma en los vitrales de la Catedral Sainte-Chapelle, como estudio de caso de la experiencia del arte gótico.

Bibliografía obligatoria:

27. PÉREZ MONZÓN, Olga y MIQUEL JUAN, Matilde: (2015) "El proyecto visual de San Luis (y Blanca de Castilla): La Biblia de Cruzados, la Sainte-Chapelle, las santas reliquias y las cruzadas a Tierra Santa", en: Lucía Lahoz y Manuel Pérez Hernández (coords.): *Lienzos del recuerdo, Libro Homenaje a Martínez Frías*, Salamanca, 2015, pp. 485-496.

Material de trabajo:

- Se recomienda visitar la Catedral Inmaculada Concepción ubicada en la calle 14 entre 51 y 53. Específicamente el deambulatorio. ACTIVIDAD SUSPENDIDA. Se puede visitar el sitio web oficial: <<http://www.catedraldelaplata.com/>> o bien observar el video grabado por Diego del Pozo para Primashock Aerial en 2015: <<https://www.youtube.com/watch?v=kbDjBVOjRE&t=21s>>.

- Video documental *El tiempo de las catedrales*, (inspirado en la obra de Georges Duby), realizado por Roger Stephane y Roland Darbois, Bry-sur-Marne, INA (Institut National de l'Audiovisuel), 1978-1980; capítulos 4 "La catedral, la ciudad y la escuela", 5 "Luis IX", 6 "Las naciones se afirman", 7 "El siglo XIV" y 8 "La felicidad y la muerte". Disponibles en: <<https://www.youtube.com/playlist?list=PLA0B3E9B15BC5C00B>> [en francés]; y <<https://www.youtube.com/watch?v=MsajO-AxDFk&t=22s>> (sólo el capítulo 4 en castellano), [febrero de 2018].

- Video corto documental "Novedades de la arquitectura gótica", producido por el portal *Artehistora.com*, 2008. Disponible en: <<https://www.artehistora.com/es/video/novedades-de-la-arquitectura-g%C3%B3tica>>, [febrero de 2018].

- Video documental "Mega Estructuras Ancestrales: La Catedral de Chartres", producido y dirigido por Stuart Everett, para el Canal *National Geographic*, 2007. Disponible en los repositorios de la Cátedra.

- Sitio web oficial de la Sainte-Chapelle, <<http://www.sainte-chapelle.fr/es/>>, [febrero de 2019].

- Video corto documental "Sainte-Chapelle, Paris", producido por la Dra. Beth Harris, el Dr. Steven Zucker y la Dra. Naraelle Hohensee, y distribuido por SmartHistory, 2017. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=vigjJih8Pn4>, [febrero de 2019]. Los subtítulos se encuentran, por ahora, sólo en inglés.

- Video corto documental "Reconstitution 3D de la Sainte-Chapelle et du palais royal de la Cité au XIVème siècle" (Reconstitución 3D de la Santa Capilla y del Palacio Real de la Isla de la Cité en el siglo XIV), producido por Paris3D y Dassault Systemes para la exposición "San Luis" presentada por el Centro de Monumentos Nacionales (CMN) en la Sainte-Chapelle, 2014. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=akD_nAvD_co>, [febrero de 2019].

- Modelo 3D arquitectónico del deambulatorio de la Catedral de Chartres realizado por Matthew Brennan para Sketchfab, publicado el 12 de julio de 2016 aquí: <<https://sketchfab.com/3d-models/sainte-chapelle-interior-61487e57ae1943ae9adc551a0cf179b3>>. También se puede acceder a un video encapsulado de la animación aquí: <<https://www.youtube.com/watch?v=gDGipHD3NVA>>, [febrero de 2019].

- Video corto documental "Vitrail de l'enfance du Christ Sainte-Chapelle" (Vitrail de la infancia de Cristo en Sainte-Chapelle), disponible en línea en: <https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=-C2uDd-kBMo>, [febrero de 2019]. Video con epígrafes en francés sin subtítular.

*** Comentarios sobre la bibliografía:**

El pasaje de la Alta Edad Media a la Baja Edad Media marca un proceso de dimensionamiento humano de la existencia y afirmación del mundo circundante, que deja de ser un campo de concupiscencia para pasar a ser un ámbito de acción con el fin de obtener la salvación. La religión toma escala humana y a la imagen del Cristo escatológico del Juicio Final se le suma la imagen de la Virgen María y secuencias de la vida e infancia de Cristo. Más históricas y

narrativas. A este cambio de programa se le suma un cambio de contexto. Emergen promediando el siglo XII iglesias urbanas que acompañan el renacimiento de las ciudades que, al alojar al obispo, en su gran mayoría son catedrales. Este cambio de estilo e incorporación de nuevos programas iconográficos marca el cambio del arte románico al gótico.

Estudiando el contexto de la Baja Edad Media, nos encontramos con una sociedad que, sacando casos excepcionales como el de algunos monjes, teólogos y teóricos escasos, es analfabeta (incluyendo las esferas de las casa reales). Así es que la forma de educación de la religión, sus dogmas y sus prácticas, se realiza a través del discurso oral y de su acompañamiento con imágenes.

Pérez Monzón y Miquel Juan (2015) nos muestran cómo, a través de la construcción de distintas herramientas, las coronas -en este caso la francesa- se educa y pretende educar a sus herederos. Este mecanismo se nos presenta a través de tres recursos “artísticos” diferentes: por un lado, la construcción de un templo-relicario (Sainte-Chapelle), que contenga las reliquias cristológicas recuperadas y llevadas a Francia por San Luis (obra que muestra tanto los elementos de adoración y alabanza, como la ofrenda realizada por la corona para contener las reliquias); en segundo lugar, por medio de los vitrales del mismo templo, en donde se realiza una analogía entre las historias bíblicas y las proezas militares de los cruzados, educando al espectador no sólo en materia religiosa, sino que también plantean -en algún grado-, el emparentamiento de las dinastías capetas con los reyes del Antiguo Testamento; y por último, se presenta también el recurso de la educación religiosa a través de las llamadas Biblias ilustradas (trabajando varios ejemplos), en las cuales, en una integración de texto e imagen (incluso habiendo algunas en las que sólo se trabaja la imagen), se educa a quien pueda encargar o adquirir uno de aquellos ejemplares.

ACTIVIDAD:

Presentar una obra de arte VITRAL GÓTICA, una ECULTURA DE TÍMPANO GÓTICO o una imagen de LIBRO MINIADO de la época. Describirla y explicar sus aspectos retóricos, compositivos y sobre todo, educativos de la imagen.

Eje 4. Arte como sistema de comunicación profano

Unidad 9. La heráldica

Objetivos:

- Ubicar en tiempo y espacio el fenómeno artístico de la Heráldica que se da en la Baja Edad Media.
- Reconocer el arte heráldico como sistema de comunicación visual.

- Analizar las normas compositivas de escudos y blasones.

Introducción teórica-conceptual y espacio-temporal:

La emergencia de lo laico en el Medioevo. La aparición de un nuevo grupo social: los caballeros. Lo militar, la jerarquía y el vasallaje (Keen).

Bibliografía obligatoria:

28. KEEN, Maurice: (1984) *La Caballería*, Madrid, Ariel, 2008; capítulo 7 "Heráldica y heraldos", pp. 168-191.

Estudio de caso:

La imagen visual como sistema de comunicación laico en la heráldica (Pastoureau), a través del estudio del caso de la Tapicería de la dama del unicornio (González Doreste).

Bibliografía obligatoria:

29. PASTOUREAU, Michel: (2004) *Una historia simbólica de la Edad Media occidental*, Buenos Aires, Katz, 2006; selección de la cuarta parte: "El emblema", capítulo 11 "El nacimiento de los escudos de armas: de la identidad individual a la identidad familiar", pp. 237-270.

30. GONZALEZ DORESTE, Dulce: "A propósito de algunas reinterpretaciones de La dame à la licorne: ¿la sombra de Guillaume de Lorris es tan alargada?", en: Iñarrea Las Heras, I. & Salinero Cascante, MJ. (coords.) *El texto como encrucijada: estudios franceses y francófonos*, volumen 1, 2004, Universidad de La Rioja; pp. 79-95.

Material de trabajo:

- Sitio web *The Academy of Saint Gabriel*, grupo de voluntarios que mantiene el "Archivo de Heráldica Medieval" y el "Archivo de Nombres Medievales" <<http://www.s-gabriel.org/heraldry/>>, [febrero de 2016].
- Sitio web *Heraldaria*, empresa española dedicada a la investigación sobre Heráldica hispánica, <<http://www.heraldaria.com/heraldicag.php>> [febrero de 2018].
- Video documental "Heráldica", disponible en línea en: <https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=cAq4eVYc6dk>, 2014, [febrero de 2019].
- Video documental "Heraldry", disponible con subtítulos en castellano en línea en: <https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=vvuPAMuzek8>, [febrero de 2019].
- Video documental "La dama del Unicornio", disponible en línea en: <https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=D_lqovHeE00>, 2015, [febrero de 2019].
- Video documental "El único deseo de 'La Dama del Unicornio' vuelve a cautivar París", realizado por la Agencia EFE en 2013, disponible en: <https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=VQ0DAYWWCRk>, [febrero de 2019].
- Video documental "Visita guiada del Tapiz de Bayeaux por el profesor José Manuel Cerda", disponible en: <https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=rFOXiDhbOU>, [junio de 2020].

*** Comentarios sobre la bibliografía:**

Pastoureau nos acerca al sistema de comunicación visual medieval, centrandó su análisis histórico, social y cultural de la época en el estudio de los blasones y escudos de armas como elementos gráficos de plasmación de las identidades individuales y colectivas, establecidas a través de las formas, figuras y colores.

ACTIVIDAD:

Presentar vuestro ESCUDO FAMILIAR; y si no existiere, construir uno siguiendo las reglas de la Heráldica, a partir de lo visto en Pastoreau [en línea existen varias plataformas que pueden servir como guía]. Describirlo y explicar los aspectos vistos con Pastoreau que lo hacen un sistema de comunicación profano.

Eje 5. Arte como apropiación individual**Unidad 10. La materialización de un temperamento artístico****Objetivos:**

- Ubicar en tiempo y espacio el fenómeno artístico que se da a partir de la materialización de un temperamento artístico en el mundo cortesano medieval.
- Reconocer el cambio conceptual que la obra de arte de la Baja Edad Media sufre con respecto a su relación con el artista y el circuito del arte, atendiendo al concepto de temperamento.

Introducción teórica-conceptual y espacio-temporal:

La corte europea y el desarrollo de la cultura laica de la Baja Edad Media. La cultura de palacio. El amor cortés. Las zagas heroicas. La obra de arte como apropiación individual y materialización de un temperamento en lo profano y lo sagrado: la transformación de la figura del artista y el modelo de circulación de la obra anuncia el proceso artístico moderno. El artista es el que da la materialidad conceptual, ya no simplemente la técnica instrumental, a los deseos del comitente (Duby y Pérez Monzón). Nacimiento del humanismo como experiencia que precede a la Modernidad (ver bibliografía complementaria de Ruggiero y Tenenti).

Bibliografía obligatoria:

31. DUBY, Georges: (1976) *La época de las catedrales, Arte y Sociedad, 980-1420*, Madrid, Cátedra, 1993; selección de la tercera parte, "El Palacio, 1280-1420": capítulo 8 "Hombres nuevos", capítulo 9 "Imitación de Cristo" y capítulo 10 "Posesión del mundo", pp.185-261.
32. PÉREZ MONZÓN, Olga: (2012) "Producción artística en la Baja Edad Media. Originalidad y/o copia", en: *Anales de Historia del Arte*, volumen 22, número especial, pp. 85-121.

Estudio de caso:

Emergencia de la dimensión humana -de múltiples orígenes- y el desarrollo de la ciudad que surge en la baja Edad Media, a partir de una mirada platónica (Trías). El surgimiento del modelo de artista moderno, humanista, disruptivo y a la vez hombre deseante, creador y productor.

Como estudio de caso se verán estas ideas expresadas en la obra de los hermanos Lorenzetti “Alegoría del buen y el mal gobierno” (Cantera Montenegro & Castrejón Vellé).

Bibliografía obligatoria:

33. TRÍAS, Eugenio: (1976) El artista y la ciudad, Barcelona, Anagrama, 1997; selección de la primera parte, punto II “Platón: el artista y la ciudad” y punto III “Pico della Mirandola: el hombre, semejante a Proteo”, pp. 53-83.

34. CANTERA MONTENEGRO, Jesús & CASTREJÓN VELLÉ, Clara: “Los frescos del Palazzo Pubblico de Siena. Pinturas para una ciudad en guerra”, en: Salvador González, José (org.): Mirabilia Ars 3, La Imagen del Poder. Epifanías de la Potestas, número 2, julio-diciembre de 2015, pp. 117-137.

Material de trabajo:

- Video corto documental "El castillo medieval", producido por el portal Artehistora.com, 2008. Disponible en: <<https://www.artehistora.com/es/video/el-castillo-medieval>>, [febrero de 2018].

- Video corto documental "Ambrogio Lorenzetti, Palazzo Pubblico Frescos: Allegory and effect of Good and Bad Government" (Ambrogio Lorenzetti, Frescos del Palazzo Pubblico: Alegoría y efecto del Buen y el Mal Gobierno), producido por la Dra. Beth Harris y el Dr. Steven Zucker, y distribuido por SmartHistory, 2013. Disponible en: <<https://www.youtube.com/watch?v=jk3wNadYA7k>>, [febrero de 2019].

-Modelo 3D arquitectónico de la *Sala della Pace* o *Sala dei Nove* realizado por Matthew Brennan para *Sketchfab* (a partir de la integración de alrededor de 150 fotografías tomadas con una Sony A7R), publicado el 30 de agosto de 2018 aquí: <https://sketchfab.com/3d-models/sala-della-pace-palazzo-pubblico-siena-bbd4d069d50e4e3282f0707a454bfbe1?fbclid=IwAR1DPp0QvXUU8sDtPGT0hj4fL7PZeB1CjuEEL4F5j4Aos_jd96vupyAPt1Y>, [febrero de 2020]. También se puede acceder a un video encapsulado de la animación aquí: <<https://www.youtube.com/watch?v=6S4B9xoNpCE>> [febrero de 2020].

- Charla de TED "Esto es la democracia", dictada por Anthony D. Romero en abril de 2017 y disponible con subtítulos en español en: <https://www.ted.com/talks/anthony_d_romero_this_is_what_democracy_looks_like?awesm=on.ted.com_8lc7&language=es>, [febrero de 2019].

*** Comentarios sobre la bibliografía:**

En estos textos se presenta el contexto de la corte europea medieval, donde se observa una transformación en la figura del artista, que ahora es quien da la materialidad conceptual, ya no simplemente la técnica instrumental, a los deseos del comitente.

ACTIVIDAD:

Presentar la obra “ALEGORÍA DEL BUEN Y EL MAL GOBIERNO” de Lorenzetti. Describirla y explicarla a partir de la bibliografía obligatoria (especialmente la reflexión de Trías con su análisis platónico en relación a Pico della Mirandola, y de la lectura de Cantera Montenegro & Castrejón Vellé). ¿Por qué se puede decir que esta obra materializa un temperamento artístico?