

Módulo VIII

ARTE MEDIEVAL

(Unidad 1, 2)

Módulo VIII

ARTE MEDIEVAL

INDICE

Instrucciones de estudios (3)

Pre-prueba (5)

Objetivos Específicos

Unidad 1 Arte Románico (6)

Unidad 2 Arte Gótico (7)

Sinopsis del arte medieval 9-15)

Post-prueba (16)

Lecturas asignadas (17)

Bibliografía (19)

Módulo VIII

ARTE MEDIEVAL

Instrucciones de estudios:

1. Lee y estudia el **Bosquejo** de los temas según aparecen en el **Prontuario**; éste te permitirá seguir una secuencia lógica del temario del curso.
2. Lee y estudia cuidadosamente la **Introducción** y los **Objetivos** del módulo; estos te servirán de guías mientras realizas tu tarea académica. Los objetivos son muy importantes, estos te permiten estar informado sobre qué estudiarás y cuáles son los logros que se espera obtengas en tu proceso de aprendizaje. Es imprescindible, que entiendas todos los términos y paradigmas que debes conocer en cada uno de los temas a ser estudiados en el curso y específicamente en el módulo. Una vez concluido éste, estarás capacitado (a) para conocer con mayor exactitud el tema estudiado.
3. Lee y contesta las **Preguntas guías** de cada **Unidad** que encontrarás en el módulo; éstas te servirán para mantener una secuencia lógica y comprender el tema a ser estudiado.
4. Lee y estudia las **Lecturas asignadas** las cuales están relacionadas con el tema de estudio. Las mismas te ayudarán a ampliar conocimientos y comprender mejor el tema.
5. Busca información sobre cada uno de los ejemplos más significativos de las obras de arte de cada periodo artístico.

6. Lee y estudia cada palabra o término nuevo que no entiendas. De no encontrar la definición en este módulo, favor de hacer la investigación utilizando un diccionario, una enciclopedia o a través de los buscadores cibernético, por ejemplo: Google.com, Yahoo.com u otra dirección electrónica de las provistas en el Prontuario; o en otros "sites" que encuentres en tu propia búsqueda o investigación individual.
7. Es importante que sepas que cuando nos involucramos en el proceso de construir nuestro propio desarrollo intelectual, el mismo resulta muy interesante, además, fascinante. El asumir control sobre el mismo redundará en una gratificación sin parangón en nuestra psiquis.
8. Pero antes debes tomar una **Pre-prueba**, que te brindará la oportunidad de medir tus conocimientos previos de aquellos aspectos más significativos y relevantes del tema a ser estudiado.
9. Una vez finalizado el estudio del módulo y realizar todas las lecturas asignadas, tomarás la **Post-prueba** para determinar lo que has aprendido. Esta prueba junto a la **Pre-prueba** servirán para evaluar tus ejecutorias académicas en este curso.
10. Así, adelante, en esta búsqueda por el conocimiento.

Módulo VIII

ARTE MEDIEVAL

Pre-prueba

La siguiente prueba una vez contestada te dará la oportunidad de saber cuánto conocimiento tienes sobre los conceptos generales sobre el arte. Una vez hayas concluido la lectura y el estudio de este módulo, al finalizar el mismo se te ofrecerá otra prueba para medir lo aprendido.

CIERTO (C) o FALSO (F): [Explica las falsas]

1. La Edad Media se divide en Alta y Baja.
2. El arte propio de la Edad Media Alta es el románico.
3. El arte propio de la Edad Media Alta es el gótico.
4. El arte propio de la Edad Media Baja es el románico.
5. El arte propio de la Edad Media Baja es el románico.
6. La arquitectura románica tiene dos variantes: la monástica y la feudal.
7. La arquitectura románica no tiene dos variantes.
8. El gótico carece de expresión formal.
9. Las catedrales góticas se erigieron en toda Europa.
10. Las principales manifestaciones de la arquitectura gótica se encuentran en Alemania, España y Francia.

Módulo VIII

ARTE MEDIEVAL

Unidad 1 Arte Románico

Objetivos Específicos:

1. Describir el desarrollo del arte románico.
2. Reconocer las características más importantes del arte románico.
3. Identificar diferencias y similitudes entre el arte románico con otras manifestaciones artísticas occidentales.
4. Mencionar las obras significativas del arte románico.
5. Apreciar y valorar las aportaciones del arte románico al desarrollo del arte occidental.

ACTIVIDADES: Módulo VIII, Unidad 1

Cada actividad corresponde a cada objetivo específico del Módulo VIII, Unidad 1. A continuación realizarás las siguientes actividades.

1. ¿Qué se entiende por arte románico?
2. ¿En dónde se encuentra el arte románico?
3. ¿Cuáles son las características de la arquitectura románica?
4. ¿Cuáles son las características de la escultura románica?
5. ¿Cuáles son las características de la pintura románica?
6. ¿De quién recibe influencia?
7. ¿Cuáles son los ejemplos más representativos del arte románico en arquitectura?
8. ¿En qué país se encuentran los ejemplos más representativos del arte románico en arquitectura?
9. ¿Te gusta el arte románico? ¿Por qué?
10. De un ejemplo de arquitectura románica militar en Puerto Rico.

Módulo VIII

ARTE MEDIEVAL

Unidad 2 Arte Gótico

Objetivos Específicos:

1. Describir el desarrollo del arte gótico.
2. Reconocer las características más importantes del arte gótico.
3. Identificar diferencias y similitudes entre el arte gótico con otras manifestaciones artísticas occidentales.
4. Mencionar las obras significativas del arte gótico.
5. Apreciar y valorar las aportaciones del arte gótico al desarrollo del arte occidental.

ACTIVIDADES: Módulo VIII, Unidad 2

Cada actividad corresponde a cada objetivo específico del Módulo VIII, Unidad 2. A continuación realizarás las siguientes actividades.

1. ¿Qué se entiende por arte románico?
 2. ¿En dónde se encuentra el arte gótico?
 3. ¿Cuáles son las características de la arquitectura gótica?
 4. ¿Cuáles son las características de la escultura gótica?
 5. ¿Cuáles son las características de la pintura gótica?
 6. ¿Qué son las vidrieras o vitrales?
 7. ¿De quién recibe influencia?
 8. ¿Cuáles son los ejemplos más representativos del arte gótico en arquitectura?
 9. ¿En qué país se encuentran los ejemplos más representativos del arte gótico en arquitectura?
 10. ¿Te gusta el arte gótico? ¿Por qué?
 10. ¿Existen ejemplos de la arquitectura gótica en Puerto Rico?

Módulo VIII

ARTE MEDIEVAL

Bosquejo

- I. Edad Media
 - A. Estilo Románico (s. XI - XII)
 1. Monástico
 2. Feudal
 - B. Estilo Gótico (s. XIII - XIV)
 1. Arquitectura
 2. Pintura
 - a. Escuela florentina (Florencia)
 1. Giotto
 - a. **Llanto ante Cristo muerto**
 - b. **Madonna y niño**
 2. Cimabue
 - a. **La Virgen y los Ángeles**
 3. Pietro Cavallini
 3. Escuela sienense (Siena)
 - a. Duccio di Buoninsegna
 4. Gótico Tardío
 1. Jan van Eyck
 - a. **El matrimonio Arnolfini**
 2. Hubert van Eyck
 - a. **políptico del Cordero místico**
 3. Roger van der Weyden
 4. El Bosco
 - a. **El jardín de las delicias**

Sinopsis del Arte Medieval

En el siglo V la hegemonía política y militar de Roma se esfuma tras los avances de las oleadas migratorias de los distintos grupos étnicos. Roma había caído en una decadencia y se dio paso a una nueva configuración política en ese vasto territorio que en un momento se conoció como el Imperio Romano de Occidente. Hay que recordar que los distintos grupos étnicos del occidente europeo estaban casi en un estado neolítico, con unas estructuras sociales, políticas, económicas, culturales y religiosas muy primitivas. Poco a poco se va configurando una mentalidad impulsada por el paleo cristianismo que irán dándole forma a los distintos reinos, principados, ducados y condados que serán la base de los modernos estados europeos. Será la Iglesia Católica quien forjará esa historia y civilización que llamamos europea, también conocida como civilización occidental.

Esa interacción de estos pueblos llamados bárbaros por los romanos con los elementos propios de lo romano permitirá que se vaya estableciendo unas particularidades sobre la emergente ideología política, social, económica, religiosa y cultural. La base de esta nueva sociedad estará fundamentada en elementos y manifestaciones romanas con los criterios que se han tomado de la visión conceptual

de la mentalidad cristiana que se ha ido consolidando y adquiriendo una hegemonía en dicha sociedad.

De todos los aspectos de dicha sociedad será el arte el que estará rezagado. Entre los siglos VI al XI se irá madurando esta nueva mentalidad, la cual le permitirá a la Iglesia Católica reconstruir la hegemonía de lo que fue el Imperio Romano de Occidente. Observamos como esa reconstrucción recaerá, precisamente en el siglo IX, en la unificación de los pueblos galos y francos con elementos latinos recogidos de Roma, en la construcción del Sacro Imperio bajo los Martell, específicamente, Carlomagno, en lo que respecta al aspecto político y social.

En arte observado entre los siglos III y IV, el denominado paleo cristiano, estará influenciado por elementos romanos fusionados con temas religiosos ligados al cristianismo. Los cristianos recurrirán a establecer un canon simbólico-ritual asociado con las historias bíblicas, tanto del Antiguo y Nuevo Testamento, así como los motivos de la vida, pasión y muerte de Cristo. Tanto la pintura, la escultura y el mosaico estarán dedicados a la representación simbólica de imágenes asociadas con esta nueva religión. En la arquitectura, se sustituirá la función de la basílica, que en tiempos de Roma, tenía una función administrativa, para darle paso a una función eclesiástica y religiosa. Las construcciones subsiguientes guardaban como base las basílicas

romanas, aunque con algunas variantes, por ejemplo, la fusión con elementos característicos de los mausoleos romanos. Algunos ejemplos de estas nuevas edificaciones son: el Mausoleo de Santa Constanza en Roma (c. 350), la Basílica Vaticana (c. 319-322), la Basílica de Santa Sabina (c. 422-432) en Roma. El arte fue evolucionando conforme se iba configurando una concepción del mundo impregnado por la religiosidad cristiana. Del periodo paleocristiano, llamado por algunos historiadores como arte prerrománico surge el llamado arte románico. Este arte se extiende por Italia, España y Francia. Las dos construcciones características de este periodo serán el monasterio (castillos de Dios) y el castillo, lugares propios donde se muestra la hegemonía de las dos clases sociales más poderosas de la época: el clero y la nobleza, ambos se construyen en los campos, pues la vida en la ciudad se desarrollará con profusión a partir del siglo XI.

Arte Románico

1. El arte románico se desarrolla en los siglos X y XII, específicamente, aunque algunos de los elementos constitutivos se puedan seguir utilizando en los siglos subsiguientes.
2. Es reflejo de la sociedad alto medieval, aislado en el campo y temeroso de Dios.
3. Las iglesias acusan un carácter de peregrinación, son de cruz latina con tres o más naves centrales.
4. Un elemento muy típico de este arte, es el claustro, parte esencial de la arquitectura monástica, a donde se disponen

un conjunto de arquerías sobre columnas, dobles en algunos casos.

5. La escultura adquiere mucha importancia, pues es una sociedad analfabeta casi en su totalidad. Suponía un valioso medio de difusión de las Sagradas Escrituras.
6. La escultura exenta se cambia en Cristos de cuatro clavos, hieráticos e inexpressivos.
7. Representación de la Virgen como trono de Dios, manteniendo con igual rigidez a su hijo en el regazo.
8. Un elemento muy significativo de la escultura, serán los relieves.
9. La pintura se centró en el fresco, debido a las amplias extensiones de muro, quedando compensada la oscuridad de los templos románicos con una decoración colorista.
10. Las figuras están representadas con hieratismo y rigidez, donde el dibujo y la mancha de color plano son fundamentales.

Los ejemplos representativos del románico son en:

España

1. el **Monasterio de San Pedro de Roda** en Gerona y **Santa María de Ripoll**.
2. el de la **Catedral de Jaca** en Huesca.
3. la **Colegiata de San Isidoro de León**.
4. **San Martín de Frómista** en Palencia.
5. la **Catedral de Santiago de Compostela** (a esta se le añadirían más tarde los estilos góticos y barroco).

Francia

1. **Monasterio de Cluny.**
2. **Santa Magdalena de Vézelay.**
3. **Notre Dame de Poitiers.**

Italia (el románico italiano tiene unas particularidades muy originales, ya que tiene la mezcla de estilos clásico, bizantino y cluniaciense)

1. **San Ambrosio de Milán** (altísimo campanario).
2. la **Catedral de Módena.**
3. complejo catedralicio de **Pisa.**
4. el **Claustro de San Juan de Letrán.**

Arte Gótico

Ya entrada la Edad Media (Baja) se perfila el desarrollo de las antiguas ciudades europeas. Se ha ido dando paso a una sociedad urbana, en donde las actividades estarán enmarcadas dentro de una concepción de una clase social emergente, la burguesía (la gente de los burgos -ciudad-). Ya la Iglesia Católica ha obtenido la hegemonía, no sólo religiosa, sino, también, política, económica y cultural. El gótico aparece a partir del siglo XII como reflejo de la nueva cultura urbana, del optimismo de la sociedad de la época.

1. Es la arquitectura la más elaborada de las artes. Contando con las siguientes características:

- A. La planta de la catedral gótica es muy semejante a la del templo románico.
 - B. El arco de medio punto ha sido sustituido por arcos ojivales que desplazan los empujes del muro en un sentido mucho más vertical.
 - C. Muy propio de la fachada gótica son los rosetones, ventanas circulares, las torres que aparecen siempre a ambos lados con agujas acuciantes.
 - D. La primera iglesia gótica fue **Saint Denis**, en la isle de France.
 - E. La época pretérita del gótico son los siglos XIII y XIV, momento de construcción de **Notre Dame**.
2. La armonía y serenidad gótica se pierden en beneficio de un mayor lujo y recargamiento ornamental.
 3. La escultura gótica tiene un tono cotidiano y alegre que refleja el nuevo espíritu religioso de la época.
 4. Los personajes aparecen en actitud relajada, con expresividad y movimiento, son más humanos.
 5. Desde el punto de vista iconográfico se han dejado a un lado los temas apocalípticos y sobrecogedores y se prefieren otros más intimistas: el nacimiento o la infancia de Jesús, la Virgen María ha dejado el trono hierático de su hijo, ahora aparece sonriendo y jugueteando con él.
 6. La escultura de los siglos XIII y XIV se caracteriza por su equilibrada serenidad.
 7. La pintura se vio más desplazada en el periodo gótico, sobre todo, en cuanto al fresco, puesto que la función de decorar el muro se deja a las vidrieras

El arte gótico es financiado por la emergente clase social de los burgueses. Gente rica que aspira a tener una vida placentera que les

provee el bienestar material y el sentido de salvación promulgado por el cristianismo. El arte gótico recurrirá a la utilización de motivos florales y temas más humanos. La mayoría de las catedrales góticas estarán dedicadas a la Virgen María. El arte gótico tiene sus centros principales en las ciudades de Alemania, Francia e Inglaterra.

Catedrales góticas (sólo algunas)

España:

1. **Toledo**
2. **Burgos**

Alemania:

1. **Colonia**

Francia:

1. **Notre Dame**
2. **Chartres**

Módulo VIII

ARTE MEDIEVAL

Post-Prueba

Ya concluíste la realización de todos los objetivos educativos por cada una de las unidades en que se divide este módulo. Sabemos que has finalizado el estudio del mismo como se esperaba. A continuación tomarás la siguiente prueba para validar todo lo que has aprendido. Antes de contestar esta prueba debes repasar el **Bosquejo y/o Resúmenes**, así como las **Lecturas recomendadas**. ¡Suerte!

Pareo:

1. Saint Denis	A. catedral gótica en París
2. Notre Dame	B. catedral románica en España
3. vitral o vidriera	C. Suponía un valioso medio de difusión de las Sagradas Escrituras
4. catedral de Santiago	D. clases social que auspician el arte románico
5. Cluny	E. flores, la humanidad de Cristo y María
6. escultura románica	F. clase social que auspicia el arte gótico
7. escultura gótica	G. se caracteriza por su equilibrada serenidad.
8. clero y nobleza	H. primera manifestación de la arquitectura románica en Francia
9. burgueses	I. sustituye a la pintura en las catedrales góticas
10. temas góticos	J. primera manifestación del gótico en Francia

Módulo VIII

ARTE MEDIEVAL

Lecturas asignadas:

Álvaro López, Milagros. "El gótico", *Historia del Arte 2*, Madrid: Anaya, 2003, p. 156-185.

____ "El prerrománico", *Historia del Arte 2*, Madrid: Anaya, 2003, p. 112-129.

____ "El románico", *Historia del Arte 2*, Madrid: Anaya, 2003, p. 130-155.

"El arte paleocristiano. Arquitectura y artes figurativas". *La Enciclopedia del estudiante*, Tomo 09, Carlos Reyero Hermosilla (Ed), Buenos Aires: Santillana, 2006, p. 72-73.

"El contexto del prerrománico y el románico". *La Enciclopedia del estudiante*, Tomo 09, Carlos Reyero Hermosilla (Ed), Buenos Aires: Santillana, 2006, p. 80-81.

Módulo VIII

ARTE MEDIEVAL

Bibliografía:

Álvaro López, Milagros. *Historia del Arte 2*, Madrid: Anaya, 2003.

Arnheim, Rudolf. *Hacia una psicología del arte: Arte y entropía*, Madrid: Alianza, 1986.

Arnheim, Rudolf. *Visual Thinking*, Berkeley: Univ. of California Press, 1980.

Gilbert, Rita. *Living with Art*, New York: McGraw-Hill, 1992.

Gombrich, Ernst H. *Historia del Arte*, Barcelona: Alianza Editorial, edición más reciente

Reyero Hermosilla, Carlos (Ed). *La Enciclopedia del estudiante*, Buenos Aires: Santillana, 2006.

Ross, Stephen D. (Ed). *Art and Its Significance*, Albany: SUNY, 1994.

Bibliografía en la red: Enlaces (links)

www.wikipedia.org/wiki/Arte_rom%C3%A1nico

www.arrakis.es/~garma/romanico.html

www.arteguias.com/

www.revista.consumer.es/web/es/20000701/miscelanea1/30276.php