

INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR
Escola Superior de Tecnologia de Tomar
Departamento de Arte, Arqueologia e Restauro
Curso de Conservação e Restauro

DISCIPLINA DE HISTÓRIA DA ARTE II

2º Ano
Ano Lectivo: 2004/2005

Regime: Anual
Carga Horária: 1 H T- 2 H T/P

Docente:
- Maria Teresa Ribeiro Pereira Desterro – Eq. Profª Adjunta

OBJECTIVOS : Compreender o contexto em que emergiram os movimentos artísticos que dominaram o mundo ocidental na Idade Média.

Entender a obra de arte como objecto artístico, estético e histórico.

Identificar e caracterizar os respectivos movimentos e suas manifestações artísticas.

AVALIAÇÃO: Duas **frequências** semestrais **e / ou** **exame final**

Os alunos que na primeira frequência obtiverem nota inferior a **oito** serão automaticamente excluídos da segunda frequência e admitidos a exame final.

Ficarão dispensados de exame final os alunos que em ambas as frequências tiverem tido notas superiores a oito e a respectiva média for dez.

Os alunos que não obtiverem aprovação na época de Julho serão admitidos a exame final na época de recurso.

Apesar de o regime contemplado **não** ser de avaliação contínua, serão tidas em conta na avaliação final da disciplina a assiduidade, a participação nas aulas e a apresentação de trabalhos, quando solicitados pela docente.

PROGRAMA

Introdução

1 - Enquadramento histórico-cultural dos principais percursos artísticos que se desenvolveram na Idade Média.

2 - O conceito de arte medieval no Ocidente.

3 – As artes liberais e os ofícios mecânicos no mundo medieval.

3.1 - O estatuto social, artístico e laboral do *artifex* : o hermetismo e a rigidez corporativa.

3.2 – A ausência de tratados. Os manuais tecnológicos.

I – A Arte de finais da Antiguidade aos alvares da Idade Média

1 – A Arte Paleocristã. O desenvolvimento artístico antes e depois do Edito de Milão.

1.1.– A pintura mural e a influência da simbologia pagã no temário religioso. A importância da iconografia.

1.2 – O nascimento das primeiras formas arquitectónicas: a adopção do modelo basilical. Os primeiros templos cristãos constantinianos.

1.3 – A escultura.

1.3.1 – A preferência pelo relevo.

1.3.2 – A escultura funerária.

1.4 - - As artes decorativas.

2 – A Arte Bizantina : definição do conceito.

2.1 – A 1ª Idade de Ouro bizantina: o Império Justiniano.

2.2 – A evolução arquitectónica – obras mais representativas.

2.3 – A escultura e suas formas evolutivas.

2.4 – A importância das artes decorativas. O esplendor do mosaico.

2.5 – A questão iconoclástica nos séculos VIII, IX e X.

3 – A Europa Pré-Românica

3.1 – A arte irlandesa.

3.2 – A *renovatio* da cultura artística do Império Carolíngio:

3.2.1 – A arquitectura carolíngia.

3.2.2. – A iluminura e a encadernação.

3.3 – O Pré-Românico na Península Ibérica: estudo de alguns exemplos mais emblemáticos. O caso particular das Astúrias.

II - Arte Românica

1 - Origem e definição do conceito.

2 - Enquadramento histórico e cultural da emergência da Arte Românica em França.

3 - A Arquitectura

3.1 - Arquitectura religiosa.

3.1.1. - A Reforma de Cluny e a difusão de um novo modelo arquitectónico, abacial e clerical.

3.2 - Arquitectura civil e militar.

4 - A Escultura

4.1 - A estatuária.

4.2 - O relevo.

5 - A Pintura

5.1 - A pintura mural e os retábulos pintados.

6 - A Iluminura

7 - As «escolas» arquitectónicas da Europa românica: unidade e diversidade no Românico europeu.

III - Arte Gótica

1 - Definição do conceito. Da ideia pejorativa da *Opus Gothicum* ao conceito reabilitador desenvolvido pelo Romantismo.

2 - Enquadramento histórico-cultural dos finais da Idade Média. O desenvolvimento da cultura e da arte em França.

3 - A Arquitectura

3.1 - O Gótico como sistema: inovações técnicas.

3.2 - Arquitectura religiosa.

3.2.1 - O abade Suger, St. Denis de Paris e o Gótico inicial.

3.2.2 - O Gótico pleno e radial do século XIII: as grandes catedrais de Chartres, Amiens e Reims, entre outras.

3.3 - As abadias conventuais: arquitectura cluniacense e cisterciense.

3.4 - Arquitectura civil e militar.

4 - A Escultura

4.1 - Escultura decorativa.

4.2 - Escultura de vulto redondo.

4.3 - Escultura tumular.

5 - A Pintura

5.1 - O fresco.

5.2 - A pintura de cavalete retabular

6 - A Iluminura

7 - O Vitral

8 - As principais «escolas» arquitectónicas da Europa gótica.

IV – A transição do Gótico para a Renascença

1 – Antecedentes do Renascimento quattrocentista.

1.1 – Enquadramento histórico-cultural do *Quattrocento* italiano.

2– As experiências proto-renascentistas da pintura toscana.

2.1 – O ambiente florentino.

2.2 - Pietro Cavallini e Cimabue: as primeiras manifestações de mudança na pintura gótica.

2.3 - Giotto, um precursor do Renascimento.

2.4. - A «escola» de pintura sienense e seus principais representantes. A importância de Duccio di Buoninsegna e seus seguidores.

3– A escultura proto-renascentista.

3.1 – As inovações escultóricas introduzidas por Pisano nas suas obras. Os avanços e recuos na orientação proto-renascentista desta família de escultores.

BIBLIOGRAFIA

- ADAM, Ernst, *Arquitectura Medieval*, Trad. port, Ed. Verbo, Lisboa, 1970.
- ARRESE, Miguel Cortes, *El Arte Bizantino*, História 16, Madrid, 1989
- AUBERT, Marcel, *O Gótico*, Ed. Verbo, Lisboa, 1979
- BECKWITH, John, *Early Medieval Art*, Thames and Hudson, London, 1964.
- BOVINI, G., *Arte e Storia*, Ravenna, 1980.
- BROOKE, Christopher, *O Renascimento do século XII*, Ed. Verbo, Lisboa, 1972
- BRYNE, Edgar, *La Estetica de la Edad Media*, Visor, Madrid, 1947
- CHATELÊT, Albert, GROSLIER, B. P., *História da Arte*, vol. 2, Ed, Larousse, 1985, trad. port. Ed. Círculo de Leitores.
- CHEVALIER, Jean, GHEERBRANT, Alain, *Dictionnaire des Symboles. Mythes, Rêves, Coutumes, Gestes, Formes, Figures, Couleurs, Nombres*, Ed. Robert Laffont S.A. et Ed. Jupiter, Paris, 1982.
- CHUECA GOITIA, Fernando, *História de la Arquitectura Occidental II: Prerománico y Románico en Europa*, Ed. Dossat, Madrid, 1989
- DELVOYE, Charles, *L'Art Byzantin*, Arthaud, 1967.
- DODWELL, C.R., *Artes Pictoricas en Occidente 800-1200*, Ed. Catedra, Madrid, 1995.
- DUBY, Georges, *O Tempo das Catedrais. A arte e a sociedade de 980 a 1420*, trad. port. Ed. Estampa, Lisboa, 1966/67
- _____, *As três ordens do imaginário medieval*, Ed. Estampa, Lisboa, 1978.
- _____, *Saint Bernard, l'Art Cistercien*, Flammarion, Paris, 1976.

DURLIAT, Marcel, *Introducción al Arte Medieval en Occidente*, Ed. Cátedra, Madrid, 1988.

ECO, Umberto, *Arte e Beleza na Estética Medieval*, Ed. Presença, Lisboa, 1987

FOCILLON, Henri, *Arte do Ocidente. A Idade Média Românica e Gótica*, trad. port. Ed. Estampa, Lisboa, 1978.

GERKE, Friedrich, *La fin de l'art antique et les débuts de l'art chrétien*, Albin Michel, Paris, 1973.

GOMBRICH, E.H., *História da Arte*, Ed. Guanabara, Rio de Janeiro, 1978

GRABAR, André, *Le premier art chrétien*, Paris, 1966.

_____, *L'âge d'or de Justinien. De la mort de Théodore à l'Islam*, Paris, 1966.

GRODECKI, L. *Gothic Architecture*, N. York, 1977.

_____, *Le Moyen Âge Retrouvé* (2 vols.), Flammarion, Paris, 1986.

HALL, James, *Dicionário de Temas e Símbolos Artísticos*, Alianza Editorial, 1974.

HEITZ, Carol, *L'Architecture religieuse carolingienne*, Paris, 1980.

INGA, Johan, *O declínio da Idade Média*, Ed. Ulisseia, Lisboa, 1932

JANSON, H.W., *História da Arte*, trad. port. de Ferreira de Almeida, Ed. Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1986.

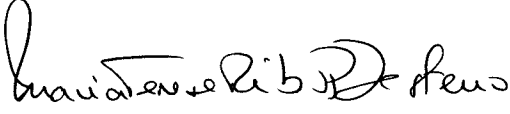
KUBACH, H.E., *Architettura Românica*, Electra Editrice, Milano, 1978.

LE GOFF, Jaques, *A civilização do ocidente medieval*, 2 vols., trad. port. Lisboa, 1983.

MÂLE, Émile, "L'Art Chrétien Primitif. L'Art Byzantin". "L'art Roman". "L'Art Gothique", in *Histoire Générale de l'Art*", vol. I, pp. 243-372, Flammarion, 1ª ed. 1950.

_____, *The Gothic Image Religious Art in France of the XIII Century*, N. York, 1958.

- MICHELIS, P. A, *L'esthétique de l'Art Byzantin*, Flammarion, Paris, 1959.
- PANOFSKY, Erwin, *Arquitectura gótica e pensamento escolástico*, Las Ediciones de la Piqueta, Madrid, 1986
- PÁRAMO, Lorenzo Arias, *Guia del Arte Pré-Românico Asturiano*, Ed. Trea, S.L., Oviedo, 1999.
- PERNOUD, Regine, *Luz sobre a Idade Média*, Publ. Europa-América, Lisboa
- PIJOAN, (dir.), *História da Arte*, vols. 2, 3 e 4, trad. port. Edições Alfa, 1972.
- RÉAU, Louis, *Iconografia del Arte Cristiano*, trad. espanhola, 5 vols., Ed. del Serbal, 1996-98.
- SERRÃO, Vítor, *História da Arte em Portugal* Ed. Presença, Lisboa, 2002.
- SUREDA, Joan, *La pintura románica en España*, Madrid, 1985.
- TAVARES, J. C. *Dicionário de Santos*, Lello & Irmão Editores, Porto, 1990.
- TURNER, Jane, *The Dictionary of Art*, edited by Jane Turner, 1998.
- WILLIBALD, Sauerländer, *Escultura Medieval*, trad. port. Ed. Verbo, 1970.
- WIRTH, Jean, *L'image medievale. Naissance et développements (VI-XV siècle)*, Paris, 1989.

Ep. Professora Adjunta