

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA DE ARTE GÓTICO EN ESPAÑA

Semestre 2025-2
Dra. Guadalupe Avilez Moreno.

Justificación o descripción de objetivos

El programa que presentamos a continuación tiene como finalidad introducir y dar a conocer a los alumnos la historia de uno de los periodos más trascendentales de la Baja Edad Media a través de sus manifestaciones artísticas: la época del Gótico.

Éstas son el reflejo más sensible del vivir, pensar y sentir de esas generaciones que se expresaron en ellas, y el arte, al ser un lenguaje de expresión con valores estéticos, presenta en cada época distintas características en las que está presente todo ese cúmulo de vivencias.

Por ello, el contexto histórico es esencial para entender las obras en su totalidad, tanto en su esencia como en su significado.

Otro de los objetivos de la materia, es el de acercar a los alumnos a las obras, darles las herramientas para que aprendan a observarlas y analizarlas.

La Edad Media durante mucho tiempo se consideró como una etapa intermedia entre la Antigüedad y la época moderna y se le restó importancia. Hoy por hoy se ha reivindicado en muchos sentidos, en especial en el terreno del arte, tanto del Románico como del Gótico; además, el papel que jugó en la formación de las naciones europeas y sobre todo en el desarrollo de la cultura, fue primordial, antecedente indiscutible, sin duda, de la Edad Moderna y el Renacimiento.

El caso de España reviste especial interés no sólo por su historia tan peculiar y distinta a la europea, sino por la convivencia de culturas, musulmana, cristiana y judía, que imprimieron a las obras un carácter especial. A esto se suma la influencia que el estilo gótico de la Península, trajo a la Nueva España y que se ve reflejada en diversos elementos que presentan las obras conventuales del siglo XVI.

La etapa del Gótico, en este sentido, es de vital importancia y su estudio y conocimiento se ubica precisamente en un área del plan de estudios por demás desprotegida.

Por último, hay que destacar la importancia del área de Historia del Arte puesto que contamos en la Facultad con la Maestría y el Doctorado en la disciplina y, desde la licenciatura, es indispensable preparar a los alumnos y darles las bases para la continuación de sus estudios en esa área.

Metodología, estrategia de enseñanza

En cuanto a la estrategia de enseñanza, el curso se llevará a cabo con la exposición de los temas por parte de la profesora y la participación de los alumnos.

Al tratarse de una materia de arte, además de los conocimientos teóricos, las imágenes, su estudio y análisis, son la parte central de la exposición.

Programa

Tema 1 EUROPA DURANTE LOS SIGLOS XI, XII Y XIII.

- a) Resquebrajamiento del Feudalismo y resurgimiento de las ciudades.
- b) Aparición de la burguesía.
- c) La autoridad del Papado.
- d) Nuevas órdenes religiosas: Los Mendicantes y las Órdenes Militares.
- e) Las Cruzadas y sus consecuencias.
- f) La Escolástica y las Universidades.

Tema 2 EL ARTE GÓTICO.

- a) Análisis del término.
- b) El nuevo lenguaje artístico y su fundamentación.
- c) Diferencias esenciales entre el Románico y el Gótico.
- d) Periodización del Gótico.

Tema 3 LA ARQUITECTURA GÓTICA

- a) Aspectos esenciales: la utilización de la luz y la relación entre función y forma.
- b) Tipos de plantas y sus partes.
- c) Alzados. Principales elementos arquitectónicos.
- d) Las vidrieras y su papel en la estructura del edificio.
- e) Los constructores de las catedrales.
- f) Simbología de la Catedral. El Palacio de la Virgen.
- g) El nacimiento del estilo en Francia. Notre Dame de París y Notre Dame de Chartres.

- Tema 4 LOS SIGLOS XII Y XIII EN ESPAÑA.
a) Condiciones históricas de la Península durante los siglos XII y XIII.
b) Castilla, León, Aragón, Navarra, Cataluña y el Reino de Portugal. Imperios Almorávide y Almohade. El reino de Granada.
c) La entrada del Gótico en España. Influencias francesas.
- Tema 5 CATEDRALES DE ESPAÑA.
a) Catedral de Burgos. Historia de su construcción. Características de su planta y alzado.
b) Catedral de León. Su historia y características peculiares.
c) Catedral de Toledo. Etapas constructivas y sus elementos más sobresalientes.
- Tema 6 LA ESCULTURA GÓTICA EN ESPAÑA.
a) Su lenguaje iconográfico y las distintas formas de expresión.
b) Motivaciones, temática, tratamiento de las figuras y de los temas.
c) Las portadas de las catedrales de Burgos y León.
- Tema 7 EL GÓTICO DE LOS SIGLOS XIV Y XV EN ESPAÑA.
a) La crisis del siglo XIV en los Reinos Cristianos.
b) Santa María del Mar y la Catedral de Barcelona.
c) El siglo XV y el estilo " internacional ".
d) Catedral de Sevilla y la Capilla Real de Granada.

BIBLIOGRAFÍA

Historia de España.

GARCÍA DE CORTÁZAR, José Ángel. " La Época Medieval " en Historia de España Alfaguara. T. II. 5a.ed. Madrid, Alianza, 1978. (Alianza Universidad, núm. 40).

IRADIEL, P. MORETA, S. y SARASA, E. Historia Medieval de la España Cristiana. Madrid, Cátedra, 1999.

RIU RIU, Manuel. Lecciones de Historia Medieval. 6a.ed. Barcelona, Teide, 1999.

UBIETO, J. REGLÁ, J.M. et.al. Introducción a la historia de España. Barcelona, Teide, 1987.

Historia del Arte en España.

CALZADA, Andrés. Historia de la arquitectura española. Barcelona, Labor, 1963.

JIMÉNEZ PLACER, Fernando. Historia del arte español. 2 vols. Barcelona, Labor, 1965.

LAMPÉREZ Y ROMEA, Vicente. Historia de la arquitectura cristiana española en la Edad Media. 3 vols. Madrid, Espasa-Calpe, 1946.

MILICIA, José. " La Edad Media" en Historia Universal del Arte. Vol. III. Barcelona, Planeta, 1990.

SHAVER-CRANDELL, Anne. La Edad Media. Barcelona, Gustavo Gili, 1989.
(Colección Introducción a la Historia del Arte, Univ. Cambridge).

YARZA LUACES, Joaquín. Arte y arquitectura en España. (500-1250). 4ª. ed. Madrid, Ediciones Cátedra, 1985. (Manuales Arte Cátedra).

_____. " La Edad Media" en Historia del Arte Hispánico. T.II
2ª. ed. Madrid, Alhambra, 1982.

Arte Gótico en España.

BRUYNE, Edgar de. La estética de la Edad Media. Traducción de Carmen Santos y Carmen Gallardo. Madrid, Visor, 1988. (Colecc. La balsa de Medusa, núm. 15).

DUBY, Georges. San Bernardo y el arte cisterciense. (El nacimiento del Gótico). Versión castellana de Luis Muñiz. Madrid, Taurus, 1992. (Taurus Humanidades, 181).

DURAN SEMPERE, A. y AINAUD, Juan. " Escultura Gótica " en Ars Hispaniae. T. VIII Madrid, Plus-Ultra, 1976.

DURLIAT, Marcel. Introducción al arte medieval en Occidene. Traducción de Fernando Bringas Trueba. Madrid, Cátedra, 1989.

FULCANELLI. El misterio de las catedrales. Traducción de J. Ferrer Aleu. México, Plaza y Janés, 1986.

JACOBS, David. Los constructores de catedrales de la Edad Media. Traducción de Ana Coderch. Barcelona, Timun Mas, 1974.

LAMBERT, Elie. El Arte Gótico en España en los siglos XII y XIII. Traducción de Cristina Rodríguez Salmones. Madrid, Cátedra, 1985.

MAYER, August Liebmann. El estilo Gótico en España. Traducción de Felipe Villaverde. Madrid, Espasa-Calpe, 1979.

NIETO ALCAIDE, Víctor. La vidriera y su evolución. Madrid, La Muralla, 1989.

SCHLOSSER, Julius von. El Arte de la Edad Media. Versión española de José Francisco Ivars. Barcelona, Gustavo Gili, 1989. (Gustavo Gili Arte).

SIMSON, Otto von. La Catedral Gótica. Los orígenes de la arquitectura gótica y el concepto medieval de orden. Versión española de Fernando Villaverde. Madrid, Alianza, 1980. (Colecc. Alianza Forma, núm. 10).

VAUCHEZ, André. La espiritualidad del Occidente Medieval. Madrid, Cátedra, 1988.

YARZA LUACES, Joaquín. " La Edad Media" en Historia del Arte Hispánico. Tomo II. Madrid, Editorial Alhambra, 1989.

_____. et.al. " Arte Medieval II" en Fuentes y Documentos para la Historia del Arte. Tomo III. Barcelona, Gustavo Gili, 1982.

Criterios y/o elementos para la evaluación

La **asistencia** del alumno es indispensable durante el curso, el 80 % de asistencias le da derecho a examen ordinario, de lo contrario, al final del semestre, el alumno inscrito presentará el examen escrito y un trabajo de investigación sobre un tema monográfico del programa de la asignatura, a elegir por él.

En cuanto a la **participación**, es muy importante tanto por las preguntas y dudas como por las aportaciones que haga el alumno pues todas ellas contribuyen a mejorar el nivel y aprovechamiento de todo el grupo. Serán tomadas en cuenta en la evaluación final.

Durante el semestre se solicitarán **reportes de lectura** sobre los distintos temas del temario, con un mínimo de 3 cuartillas, máximo 5, a 1.5 de espacio, y con un valor de un punto para la calificación final. La profesora les proporcionará a los alumnos algunas lecturas escaneadas y otras el alumno deberá consultarlas de la bibliografía.

En el último mes del semestre, se realizará un **pre-examen de imágenes** con la proyección de las obras vistas en clase hasta ese momento, y el alumno tendrá que identificar la obra, situarla en el tiempo y el espacio y explicar características importantes que observa en la imagen. Con ello mostrará no sólo los conocimientos adquiridos sino también el desarrollo de su capacidad para observar y analizar las obras.

El **examen final** consistirá en dos partes: la parte práctica de observación y análisis de las obras, con la misma dinámica del pre-examen de imágenes y la parte teórica, con varias preguntas-tema a escoger y un mapa ciego para localizar sitios y ciudades importantes vistos en clase.