

INTRODUCCIÓN. <i>Inés Monteiro Arias</i>	15
--	----

Primera Parte

DE ROMA A CONSTANTINOPLA. EL PRIMER ARTE CRISTIANO Y EL ARTE BIZANTINO

TEMA 1. EL PRIMER ARTE CRISTIANO (SIGLOS III-V). <i>Sergio Vidal Álvarez</i>	23
1. Los orígenes del arte cristiano: introducción	23
2. El periodo anterior al <i>Edicto de Milán</i> (313)	24
2.1. La primera arquitectura cristiana.....	25
2.2. Las primeras manifestaciones plásticas cristianas.....	28
2.3. Pintura	29
2.4. Escultura.....	32
3. El periodo posterior al <i>Edicto de Milán</i> (313).....	33
3.1. Las basílicas cristianas de los siglos IV y V	33
3.2. Los edificios de planta centralizada: mausoleos y edificios martiriales. Baptisterios.....	38
3.3. Pintura mural y mosaico.....	42
3.4. La escultura de bulto redondo y los sarcófagos cristianos de los siglos IV y V.....	47
3.5. Artes suntuarias: orfebrería y eboraria	51

TEMA 2. EL ARTE BIZANTINO DE LOS SIGLOS VI-VIII. LA EDAD DE ORO DE JUSTINIANO. <i>Sergio Vidal Álvarez.</i>	55
1. El Imperio Bizantino de los siglos VI a VIII. Introducción.....	55
2. La edad de oro de Justiniano: La arquitectura.....	56
2.1. La transición hacia el predominio de la planta centralizada....	56
2.2. Santa Sofía y la arquitectura constantinopolitana del siglo VI.	57
2.3. La arquitectura bizantina fuera de Constantinopla: Éfeso y Rávena	63
2.4. La arquitectura bizantina posterior a Justiniano: los siglos VII a VIII.....	64
3. La escultura bizantina de los siglos VI a VIII.....	66
4. El mosaico y la pintura bizantinos anteriores a la crisis iconoclasta.....	68
4.1. El mosaico y la pintura mural.....	68
4.2. Los iconos.....	77
4.3. La ilustración de manuscritos	78
5. Artes suntuarias	81
5.1. Orfebrería	81
5.2. Eboraria	82
TEMA 3. APOGEO Y DESARROLLO DEL ARTE BIZANTINO MEDIEVAL (SIGLOS IX-XV). <i>Sergio Vidal Álvarez.....</i>	87
1. El Imperio Bizantino de los siglos XI a XV. Introducción.....	87
2. El “renacimiento” macedónico y la época de los comnenos: la “segunda edad de oro” del arte bizantino (846-1204).....	88
2.1. Las nuevas tipologías arquitectónicas del Bizancio medieval.	88
2.2. Superación de la iconoclastia y el “renacimiento macedónico”: la plástica bizantina de los siglos IX a XIII.....	95
2.3. Las artes suntuarias: eboraria y orfebrería.....	104
3. La época de los paleólogos: “tercera edad de oro” del arte bizantino (1261-1453).....	107
3.1. La arquitectura bizantina tardía.....	107
3.2. La plástica bizantina de los siglos XIII a XV: <i>San Salvador de Chora</i>	109
3.3. Las artes suntuarias en época de los paleólogos.....	114

4. Influencia del arte bizantino fuera de sus fronteras y el arte Post-bizantino	114
--	-----

Segunda Parte

NACIMIENTO Y AUGE DE UNA CIVILIZACIÓN: EL ARTE ISLÁMICO

TEMA 4. EL ISLAM: RELIGIÓN, ARTE Y CULTURA. <i>Inés Monteira Arias</i>	119
1. El Islam: postulados religiosos.....	119
2. Fundamentos estéticos del arte islámico	121
3. Rasgos generales de la arquitectura islámica y la mezquita.....	126
4. El papel del Islam en la cultura y el arte de la Edad Media occidental	130
TEMA 5. EL ARTE ISLÁMICO ORIENTAL HASTA EL SIGLO XI. <i>Antonio Vallejo Triano</i>	133
1. El califato Omeya (661-750).....	134
1.1. Introducción histórica: la expansión del Islam.....	134
1.2. Urbanismo y arquitectura palaciega	134
1.3. Arquitectura religiosa	137
1.4. Decoración arquitectónica.....	140
2. El califato Abbasí (siglos VIII-XI).....	144
2.1. Introducción histórica: la consolidación del Estado islámico y el final de las grandes conquistas	144
2.2. Urbanismo	145
2.3. Arquitectura palaciega.....	146
2.4. Arquitectura religiosa y funeraria.....	147
2.5. Decoración arquitectónica.....	149
2.6. Las artes suntuarias y otras producciones	150
3. La fragmentación del califato Abbasí en el Mediterráneo (siglo IX)	152
3.1. La dinastía aglabí. Introducción histórica y arquitectura	152
3.2. La dinastía tuluní. Introducción histórica y arquitectura.....	155

4. El surgimiento del califato Fatimí (siglos x-xi).....	156
4.1. Introducción histórica: un nuevo califato en el Mediterráneo.	156
4.2. Urbanismo y arquitectura civil	157
4.3. Arquitectura religiosa y funeraria.....	158
4.4. Artes suntuarias y otras producciones	159
5. La decadencia del califato Abbasí en Oriente (siglo xi).....	162
5.1. La dinastía selyuqí. Introducción histórica y arquitectura.....	162
TEMA 6. EL ARTE DE AL-ANDALUS HASTA EL SIGLO XI.	
<i>Antonio Vallejo Triano</i>	165
1. El emirato Omeya de al-Andalus (756-929)	166
1.1. Introducción histórica: la difícil construcción de un Estado islámico	166
1.2. Urbanismo	167
1.3. Arquitectura palaciega.....	167
1.4. Arquitectura religiosa.....	168
1.5. Arquitectura militar	171
1.6. Decoración arquitectónica.....	172
2. El califato Omeya de al-Andalus (929-1031).....	173
2.1. Introducción histórica: la consolidación del Estado islámico .	173
2.2. Urbanismo	174
2.3. Arquitectura . Características generales	176
2.4. Arquitectura palaciega.....	176
2.5. Arquitectura religiosa.....	179
2.6. Arquitectura militar	182
2.7. Decoración arquitectónica.....	183
2.8. Artes suntuarias y otras producciones	185
3. Los reinos de Taifas (siglo xi)	189
3.1. Introducción histórica: la fragmentación de al-Andalus	189
3.2. Urbanismo	190
3.3. Arquitectura. Características generales	191
3.4. Arquitectura palaciega.....	192
3.5. Arquitectura militar	194
3.6. Decoración arquitectónica.....	195
3.7. Artes suntuarias y otras producciones	196

Tercera Parte

LA DISGREGACIÓN EUROPEA: EL ARTE CRISTIANO OCCIDENTAL ENTRE LOS SIGLOS VI Y X

TEMA 7. EL ARTE DE LOS REINOS BÁRBAROS DE EUROPA OCCIDENTAL (SIGLOS VI-VIII). EL ARTE IRLANDÉS. <i>Sergio Vidal Álvarez</i>	201
1. Las invasiones germánicas y el arte de los reinos bárbaros de los siglos VI a VIII. Introducción	201
2. Arte del reino ostrogodo de Italia (493-553).....	202
2.1. Arquitectura.....	203
2.2. El mosaico y las artes del metal	205
3. Arte del reino vándalo de África (435-534)	207
4. Arte del reino merovingio de la <i>Galia</i> (481-751).....	208
5. Arte del reino visigodo de <i>Hispania</i> (507-711).....	212
5.1. Arquitectura.....	213
5.2. Escultura.....	216
5.3. La orfebrería y las artes del metal	219
6. Arte lombardo en Italia (568-774).....	220
7. Arte irlandés de los siglos VII a X	223
TEMA 8. EL ARTE PRERROMÁNICO DE LOS SIGLOS IX Y X. <i>Sergio Vidal Álvarez e Inés Monteiro Arias</i>	229
1. El prerrománico en el Occidente europeo. Contexto histórico. <i>Sergio Vidal Álvarez</i>	229
2. El arte carolingio (751-843). <i>Sergio Vidal Álvarez</i>	230
2.1. El llamado “renacimiento” carolingio	230
2.2. Arquitectura.....	231
2.3. Las artes plásticas en época carolingia.....	234
2.4. Las artes suntuarias: orfebrería y eboraria.....	236
3. El arte otoniano (936-1024). <i>Sergio Vidal Álvarez</i>	237
4. El arte prerrománico del reino de Asturias (718-925). <i>Sergio Vidal Álvarez</i>	239
4.1. Arquitectura.....	240

4.2. Escultura y pintura.....	243
4.3. Orfebrería	245
5. El arte “mozárabe” y los beatos (finales del siglo IX a inicios del XI). <i>Inés Monteiro Arias</i>	246
5.1. Contexto histórico y terminología	246
5.2. Arquitectura.....	248
5.3. Los códices ilustrados: el arte de los beatos.....	252

Cuarta Parte

EL ARTE ROMÁNICO: UN LENGUAJE COMÚN PARA LA CRISTIANDAD OCCIDENTAL (SIGLOS XI A XIII)

TEMA 9. APROXIMACIÓN AL ARTE ROMÁNICO: CONTEXTO HISTÓRICO Y FUNDAMENTOS ESTILÍSTICOS. <i>Inés Monteiro Arias</i>	261
1. Contextos histórico e ideológico del arte románico	261
1.1. La reforma gregoriana y la hegemonía papal en Occidente	263
1.2. La expansión del monacato y la orden de Cluny	264
1.3. Las rutas de peregrinación: el Camino de Santiago	266
1.4. La lucha contra el Islam: la “Reconquista” y las cruzadas.....	268
2. El estilo románico.....	271
2.1. El surgimiento del arte románico y sus fases	271
2.2. La nueva arquitectura	273
2.3. Tipos constructivos y el modelo de las iglesias de peregrinación	280
2.4. La escultura monumental y la función de la imagen.....	283
2.5. Pautas formales y compositivas: claves de lectura de la imagen románica	286
TEMA 10. LA ARQUITECTURA ROMÁNICA EN FRANCIA, ITALIA Y EUROPA SEPTENTRIONAL. <i>Inés Monteiro Arias</i>	293
1. Introducción.....	293
2. La arquitectura románica en Francia	294

2.1. Borgoña	295
2.2. Aquitania	300
2.3. Languedoc y Provenza	306
3. La arquitectura del reino anglonormando	309
4. La arquitectura románica en Italia.....	312
4.1. Lombardía y la llanura de Po	313
4.2. La Toscana e Italia central	318
4.3. Italia meridional y Sicilia: el arte sículo-normando	321
5. La arquitectura románica en Alemania.....	324
TEMA 11. ARQUITECTURA ROMÁNICA EN ESPAÑA. <i>Esther Alegre Carvajal</i>	329
1. Clasificación y etapas	330
2. Primer Románico.....	334
2.1. Cataluña.....	335
2.2. Aragón y Navarra	338
3. Románico Pleno	339
3.1. Santiago de Compostela: la meta de la peregrinación.....	341
3.2. Otros ensayos del Románico Pleno	344
4. Románico Tardío	349
4.1. La influencia del Románico Pleno	351
4.2. Iglesias de planta centralizada	353
4.3. Las catedrales del círculo de Zamora	355
4.4. Las iglesias con atrios porticados	357
4.5. Las iglesias de ladrillo	359
5. El Románico Final.....	361
TEMA 12. LA ESCULTURA Y LA PINTURA ROMÁNICA: EL LENGUAJE DE LAS IMÁGENES. <i>Inés Monteiro Arias</i>	365
1. Introducción.....	365
2. El lenguaje simbólico: principales temas iconográficos del arte románico	366
3. La escultura románica en Francia: principales ejemplos.....	373

4. La escultura románica en España: principales ejemplos	382
5. La escultura románica en Italia: principales ejemplos	394
6. Las artes del color en el románico: pintura, mosaico y miniatura...	397
6.1. El color en la iglesia: pintura mural, pintura sobre tabla y mosaicos	398
6.2. La ilustración de manuscritos	406
TEMA 13. HACIA EL GÓTICO: EL ARTE CISTERCIENSE. <i>Esther Alegre Carvajal</i>	441
1. La reforma cisterciense	413
2. La arquitectura cisterciense	415
2.1. El monasterio.....	416
2.2. La arquitectura del monasterio	417
3. El legado del Císter	423
BIBLIOGRAFÍA GENERAL	427