

1.Nome da unidade curricular

Arte Medieval (Geral)

2.Ciclo de estudos

1.º

3.Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo)

José Manuel Henriques Varandas (45 TP + 30 O)

4.Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular

<sem resposta>

5.Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

Desenvolver competências na análise de obras de arte medievais de forma aprofundada, crítica e criativa. Aprofundar o conhecimento crítico dos quadros histórico-metodológicos da historiografia recente. Adquirir conhecimento de fontes, conceitos, critérios de inferência e construção discursiva sobre a Arte Medieval. Dominar métodos e técnicas de investigação em História da Arte Medieval.

5.Learning outcomes of the curricular unit

Develop skills in analyzing works of medieval art in a reasoned critical and creative manner. Develop critical knowledge of theoretical and methodological frameworks of recent historiography. Acquire knowledge of sources, concepts, and scientific writing. Acquire knowledge of methods and techniques of research in Medieval Art History.

6.Conteúdos programáticos

Arte Românica: sécs. XI-XIII

- 1. Questões gerais e introdutórias. O conceito de «arte românica». Contextualização histórica e cultural. A importância dos materiais: esmaltes, mosaicos, ourivesaria, vitrais.*
- 2. Estudos de caso. A igreja de Cluny III. As grandes igrejas do Caminho de Santiago. O portal da abadia de S. Pedro de Moissac. O sarcófago romano de Orestes da igreja de Santa Maria de Husillos. O pórtico da catedral de Santa Maria de Oloron.*

Arte Gótica: sécs. XII-XV

- 1. Questões gerais e introdutórias. O conceito de «arte gótica». Contextualização histórica e cultural. As transformações da arquitectura religiosa e a sua articulação com a arte dos vitrais. Periodização estilística: Gótico Primitivo (séc. XII); Gótico Clássico (sécs. XIII-XIV); Gótico Tardio (sécs. XV-XVI).*
- 2. Estudos de caso. S. Bernardo e a arte cisterciense. A iluminura cisterciense antes e após S. Bernardo. «Iconoclastia» e estética cisterciense. Suger, a abadia de S. Dinis e a génese da arte gótica. A discussão em torno da estética da luz, o modo anagógico (anagogicus mos) e a*

doutrina de Pseudo-Dionísio Areopagita. S. Francisco e a estética mendicante. A cultura cortesã secular e os objectos de marfim góticos do século XIV.

6.Syllabus

Romanesque Art: secs. XI-XIII

- 1. General and introductory questions. The concept of 'Romanesque'. Historical and cultural context. The importance of materials: enamels, mosaics, jewelry, stained glass.*
- 2. Case Studies. The church of Cluny III. The great churches of the Camino de Santiago. The portal of the Abbey of St. Peter of Moissac. The Roman sarcophagus Orestes church of Santa Maria de Husillos. The portico of the Cathedral of Santa Maria de Oloron.*

Gothic Art: secs. XII-XV

- 1. General and introductory questions. The term "Gothic art". Historical and cultural context. The transformations of religious architecture and its relationship with the art of stained glass. Stylistic periodization: Gothic Primitive (XII century); Classic Gothic (XIII-XIV centuries); Late Gothic (XV-XVI centuries).*
- 2. Case Studies. St. Bernard and the Cistercian art. The Cistercian illumination before and after S. Bernardo. 'Iconoclasm' and Cistercian aesthetics. Suger, the abbey of St. Denis and the genesis of Gothic art. The discussion on the aesthetics of light, the anagogical mode (anagogicus mos) and the doctrine of Pseudo-Dionysius the Areopagite. St. Francis and the mendicant aesthetics. The secular courtly culture and gothic objects of ivory of the XIV century.*

7.Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular

O programa da unidade está dividido em dois grupos temáticos: românico e gótico. Cada grupo contempla sempre a abordagem dos objetivos de aprendizagem de forma integrada. Há uma grande insistência na análise de estudos de caso.

7.Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives

The course syllabus is organized in two thematic groups: Romanesque and Gothic. Each group always implies the presence of the learning outcomes in a holistic perspective. There is a strong emphasis on the analysis of case studies.

8.Metodologias de ensino (avaliação incluída)

Aulas expositivas, teóricas, sempre com possibilidade de formular perguntas/comentários livres e espontâneos. Análise de casos práticos com metodologias próprias para a análise da arquitetura (planimetria, volumetria, estruturas, etc.) e das artes visuais (formalismo, iconografia, funcionalismo). Visitas de estudo. Distribuição de PowerPoint's e materiais de estudo através do website do docente. Avaliação: testes e participação oral.

8.Teaching methodologies (including evaluation)

Theoretical/expositive lectures, always with the possibility to formulate free and spontaneous questions/comments. Practical case studies with adequate methodologies to conduct the analysis of architecture (plans, volumes, structures, etc.) and visual arts (formalism, iconography, functionalism).

Visits. Distribution of PowerPoint's and study materials through the website of the teacher.

Grades: tests and participation in class.

9.Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular

A combinação de aulas expositivas, teóricas, com análise de estudos de caso práticos em aula (com a bateria de metodologias de análise indicadas), além da realização de visitas de estudo, são adequadas à obtenção dos objetivos de aprendizagem, embora exijam também o trabalho de leitura e análise crítica dos estudantes fora do espaço das aulas com orientação tutorial do docente.

9.Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes

The combination of expositive/theoretical classes with practical case studies analysis in class (with the range of methodologies of analysis referred), and also class visits, are suitable to achieve the learning outcomes. However, they also demand reading and critical analysis from the students outside the classes under the tutorial guidance of the teacher.

10.Bibliografia

CAMILLE, Michael, 1996. *Gothic Art*. London: Calmann and King.

COLDSTREAM, Nicola, 2002. *Medieval Architecture*. Oxford: Oxford University Press.

KESSLER, Herbert, 2004. *Seeing Medieval Art*. Ontario: Broadview Press.

PETZOLD, Andreas, 1995. *Romanesque Art*. London: Orion.

RUDOLPH, Conrad, 1990. *Artistic Change at St-Denis. Abbot Suger's program and the early twelfth-century controversy over art*. Princeton: Princeton University Press.

VAUCHEZ, André, 1995. *A Espiritualidade da Idade Média Ocidental. Séc. VIII-XIII*. Lisboa: Estampa.