

Nombre de la Asignatura (Código) : 041 BAC Arte Cristiano

Ciclo: Segundo

Curso: 4º

Fecha de creación/revisión del documento: julio 2018

Curso Académico: 2018-2019

Profesor: Mª José Muñoz López

Materia que se recomienda haber superado:

Competencia que adquiere el estudiante y resultado del aprendizaje:

Introducción a la historia del arte cristiano como fruto de la fe, espejo de la vida de la Iglesia y herramienta evangelizadora.

El alumno se hará consciente del significado del patrimonio cultural de la Iglesia.

Breve Descripción del contenido:

Por motivos de extensión temporal, se desarrollará la historia del arte cristiano desde sus orígenes hasta el medievo, coincidiendo con la etapa principal de su gestación. Para la etapa moderna se remite a bibliografía y se entrega material complementario.

Programa

PROGRAMACIÓN ARTE CRISTIANO 2018

De los orígenes al medievo

Carta I: La belleza, lenguaje de Dios

Carta II: Significado del arte cristiano

Carta III: Arte paleocristiano I

Carta IV: Arte paleocristiano II

Carta V: El Oriente cristiano. Arquitectura bizantina

Carta VI: La crisis iconoclasta y las artes plásticas bizantinas

Carta VII: La transición prerrománica: arte visigodo, carolingio, asturiano y mozárabe

Carta VIII: El románico: unidad de Occidente impregnada de Cristo. Arquitectura

Carta IX: Artes plásticas del románico

Carta X: El gótico: transformación espiritual plasmada en la estética. Arquitectura

Carta XI: Artes plásticas del gótico

Sistema de evaluación:

No se desarrollará un examen para la evaluación de la asignatura, sino que se realizará una evaluación continua a través de la asistencia del alumnado, participación en clase, y especialmente por las respuestas vía mail a las propuestas que se realizarán en cada clase relativas a los contenidos impartidos.

Bibliografía Básica (Resaltar en negrita las tres obras más importantes)

- AAVV. *La belleza que salva. Comentarios a la Carta a los artistas de Juan Pablo II*. Rialp, Madrid, 2006
Completa mis dos primeras cartas, y también la última. Imprescindible leer la carta de Juan Pablo II. Los comentarios (de diversas "plumas") son filosóficos, pero no demasiado difíciles; y todos bellísimos.
- ÁLVAREZ, Jesús. *Arqueología cristiana*. Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1998.
Es original por el enfoque arqueológico. Bastante completa la etapa paleocristiana.
- BLANCO SARTO, Pablo. *Estética de bolsillo*. Palabra, Madrid, 2001.
No encontrarás un recorrido por la historia de la estética tan ameno y fácil de leer. Muy útil para mis dos primeras cartas.
- **BOUYER BARACALDO, Louis. *Arquitectura y Liturgia*. Grafite Ediciones, Bilbao, 2000.**
Magnífico estudio de la relación entre arquitectura y liturgia. Buen complemento para mis cartas 3ª, 4ª y 5ª. Un planteamiento verdaderamente novedoso.
- CANTÓ RUBIO, Juan. *La Iglesia y el arte*. Encuentro, Madrid, 1987.
Un planteamiento original sobre el arte cristiano a través de diversas claves. Aborda aspectos tan sugerentes como el vestido de Jesús o la relación entre María y la agricultura, aunque no llega a profundizar.
- **COLOMER FERRÁNDIZ, Fernando. *La mujer vestida de sol. Reflexiones sobre el cristianismo y el arte*. Encuentro, Madrid, 1992.**
Sinceramente, mi preferido. Encontrarás algo de él salpicado por todas mis cartas. Delicioso. No es una historia del arte, pero tienes que leerlo.
- CASAS OTERO, Jesús. *Estética y culto iconográfico*. Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 2003.
Un trabajo de investigación impresionante que toca un poco de todo, estética, iconología, culto. Complementa con densidad diversos aspectos de varias de mis cartas.
- CASAS OTERO, Jesús. *Belleza y vida de fe*. Editorial san pablo, madrid, 2009.
De lectura más fácil que el anterior, profundiza en los vínculos entre el arte y la fe.
- COMISIÓN EPISCOPAL PARA EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA IGLESIA. *Enchiridion del patrimonio cultural de la Iglesia*, Conferencia Episcopal Española, Madrid, 2009
Una esmerada compilación de documentos referidos al patrimonio eclesiástico. Desde discursos pontificios hasta textos elaborados por Congregaciones, Comisiones, o Diócesis concretas, se han reunido en este volumen que presenta unos índices muy bien organizados que resultan de gran utilidad.

- DULAEY, Martine. *Bosques de símbolos*. Ediciones Cristiandad, Madrid, 2003.
Preciosa selección de diversas imágenes y símbolos centrados en la etapa de la iniciación cristiana (siglos I-IV) y la Biblia. La interpretación es rigurosa y de fiar, además está muy bien narrada.
- EVDOKIMOV, Paul. *El arte del icono. Teología de la belleza*. Publicaciones Claretianas, Madrid, 1991.
Quizá es de difícil lectura, pero es de una belleza que conmueve. Encontrarás en él teología de la belleza, y lo mejor que he leído sobre iconos.
- FATÁS, G. y BORRÁS, G. M. *Diccionario de términos de arte*. Alianza. Ediciones del Prado, Madrid, 1993.
Se trata del típico Diccionario donde consultar términos técnicos. Hay muchos más, pero este es sencillo, tiene ilustraciones, y es un clásico.
- FORTE, Bruno. *En el umbral de la belleza. Por una estética teológica*. Edicep, Valencia, 2004.
Manual que recorre los planteamientos estéticos desde San Agustín o Santo Tomás hasta Dostoievsky o Von Balthasar, sin olvidar la poesía o el cine. Para lectores “de profundidad”.
- GASCÓN, Antonio. *Arte para vivir y expresar la fe*. P.P.C., Madrid, 1998.
Se sumerge en la capacidad del arte para transmitir la fe, a través de ejemplos prácticos. Sencillo de leer, aunque aborda aspectos técnicos. De especial interés es el detallado análisis de cinco obras de arte bajo el prisma de la fe.
- GRABAR, André. *Las vías de la creación en la iconografía cristiana*. Alianza forma, Madrid, 2003.
Se trata de un acercamiento a la interpretación del significado de la iconografía cristiana desde sus orígenes hasta la Edad Media, insistiendo en la capacidad de la imagen para expresar los dogmas. Es algo denso, pero fíate de su criterio.
- GUARDINI, Romano. *Sobre la esencia de la obra de arte*. Ediciones Cristiandad, Madrid, 1981
Ni que decir tiene que Guardini es uno de los grandes. Estas reflexiones fueron pronunciadas en una conferencia y se refieren a la relación del arte con la ética y con la realidad.
- GUARDINI, Romano. *Imagen de culto e imagen de devoción*. Ediciones Cristiandad, Madrid, 1981
Forma parte de la publicación anterior. En este caso se trata de una carta a un historiador del arte en la que profundiza sobre la naturaleza de las imágenes religiosas.
- IÑIGUEZ HERRERO, José Antonio. *Arqueología cristiana*. Eunsa, Navarra, 2009.
Lo mejor de todo es la pretensión didáctica y, sobre todo, la profusión de dibujos muy bien realizados. La información gráfica, ligada a la literatura adjunta, cobra una importancia extraordinaria.

- **PLAZAOLA, Juan. *Historia y sentido del arte cristiano*. Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 2003.**

Plazaola es el pionero en los manuales de arte cristiano. Tiene varios, pero te recomiendo este por ser el más completo. Ofrece un recorrido exhaustivo y una cantidad de datos insuperable. Mis cartas le deben mucho a esta publicación.

- **PLAZAOLA, Juan. *Arte sacro actual*. Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 2006**
De interés para mi última carta. Más que bucear en la historia del arte cristiano del siglo XX, analiza el significado de los diversos elementos que lo integran.

- **PONTIFICIO CONSEJO DE LA CULTURA. *Vía pulchritudinis. Camino de evangelización y de diálogo*. Asamblea plenaria marzo 2006. BAC, Madrid, 2008**
Insiste en el papel de la belleza al servicio de la evangelización, puede completar las dos primeras cartas.

- **RATZINGER, Joseph. *El espíritu de la liturgia. Una introducción*. Ediciones Cristiandad, Madrid, 2007.**

Es un manual imprescindible para abordar el significado más profundo de la liturgia. Claro, lúcido, creativo y fácil de leer.

- **RATZINGER, Joseph. *La Belleza. La Iglesia*. Encuentro, Madrid, 2006**

Dos breves documentos absolutamente deliciosos sobre el sentido de la belleza y la naturaleza de la iglesia

- **RÉAU, Louis. *Iconografía del arte cristiano*. Ediciones del Serbal, Barcelona, 2000.**

Se trata de una colección en 7 volúmenes que abarca la Iconografía de la Biblia y la de los santos, en un repertorio exhaustivo de símbolos, leyendas, atributos, patronazgos... Se trata de una rigurosa compilación de datos, aunque sus criterios a la hora de interpretar los significados no resultan fiables. A pesar de todo, es un manual de consulta imprescindible.

- **RUIZ RETEGUI, Antonio. *Pulchrum. Reflexiones sobre la Belleza desde la Antropología cristiana*. Ediciones Rialp, S.A. Madrid, 1998**

Profundiza en el rostro de la belleza, y de modo especial aplicada a las obras humanas y al arte.

- **SEBASTIÁN LÓPEZ, Santiago. *Mensaje simbólico del arte medieval*. Encuentro, Madrid, 1978**

No te dejes engañar por el título. Recorre el arte paleocristiano y bizantino, además del medieval. Integra muy bien iconografía y liturgia.

Líneas de investigación (tres) para tesinas y (tres) para trabajos fin de grado