

**HISTÓRIA SOCIAL DA ARTE – FLH0452**

Créditos aula: 5 – Créditos trabalho: 1  
Profa. Dra. Maria Cristina Correia L. Pereira

**OBJETIVOS**

O curso tem como objetivo o estudo da produção artística medieval entre os séculos XI e XV, abrangendo os períodos românico e gótico. Considerando que os estudos sobre a arte medieval têm se renovado nas últimas décadas, tornando-se cada vez mais objeto de interesse dos historiadores, e não somente dos historiadores da arte, esta disciplina optativa tem por objetivo propiciar aos alunos uma introdução ao tema, discutindo questões teóricas e analisando exemplos práticos. Busca-se, assim, demonstrar a complexidade do pensamento figurativo medieval, em lugar do simplismo da conhecida fórmula "Bíblia dos iletrados".

É desejável que os alunos tenham cursado as disciplinas obrigatórias História Medieval I e História Medieval II.

**PROGRAMA**

A construção da ideia de arte medieval no século XIX: revivalismos

Imagens e seus produtores: artistas, comitentes e conceptores

O mundo do românico: arquitetura, escultura, pintura mural e manuscritos

O mundo do gótico: arquitetura, escultura, pintura mural e de cavalete, vitrais e manuscritos

Relíquias e relicários

Construções de gênero na arte medieval

A arte das margens

Imagens, transgressões e iconoclastias

**MÉTODOS UTILIZADOS**

Aulas expositivas, análise de imagens e de documentos textuais, discussões em sala.

**AValiação**

Método: trabalhos e provas.

**NORMA DE RECUPERAÇÃO**

Os alunos em recuperação deverão fazer uma prova escrita em data a ser definida.

**BIBLIOGRAFIA BÁSICA**

AUBERT, Eduardo Henrik. *Intento sensu et vigilantí mente*: esboço de uma problemática histórica do som no Ocidente medieval. Dissertação de Mestrado, USP, 2007.

\_\_\_\_\_. "Mediação e medialização. O cartulário do Colégio de Hubant e a teoria do laço social". *Revista de História* 165, 2011, p.151-191.

BARRAL I ALTET, Xavier. (dir). *Artistes, artisans et production artistique au Moyen Âge*. Paris: Picard, 1990, 3 v.

BARTHOLEYNS, Gil; DITTMAR, P. O.; JOLIVET, Vincent. *Image et transgression au Moyen Âge*. Paris: PUF, 2008.

BASCHET, Jérôme. *Lieu sacré, lieu d'images. Fresques de Bominaco (Abruzzes, 1263). Thèmes, parcours, fontions*. Roma/Paris: École Française de Rome/La Découverte, 1991.

\_\_\_\_\_; SCHMITT, Jean-Claude (Dir). *L'image. Fonctions et usages des images dans l'Occident médiéval*. Paris: Le Léopard d'Or, 1996.

\_\_\_\_\_. *L'iconographie médiévale*. Paris: Gallimard, 2008.

\_\_\_\_\_; BONNE, Jean-Claude; DITTMAR, Pierre-Olivier (Org.). *Le monde roman. Par-delà le bien et le mal*. Paris: Arkhê, 2012.

\_\_\_\_\_; DITTMAR, Pierre-Olivier (Org.). *Les images dans l'Occident médiéval*. Turnhout: Brepols, 2015.

BELTING, Hans. *Semelhança e presença. A história da imagem antes da era da arte*. Rio de Janeiro: Ars Urbe, 2010.

BONNE, Jean-Claude. *L'art roman de face et de profil. Le tympan de Conques*. Paris: Le Sycomore, 1984.

\_\_\_\_\_. "Entre ambigüité et ambivalence. Problématique de la sculpture romane". *La part de l'oeil* 8, 1992, p. 147-164.

\_\_\_\_\_. "Arte e *environement*. Entre arte medieval e arte contemporânea". Tradução: Maria Eurydice de Barros Ribeiro. In: *Anais da VII Semana de Estudos Medievais*. Brasília: PEM/UnB, 2009, p. 39-57.

CAMILLE, Michael. *Gothic art. Visions and revelations of the medieval world*. London: Calmann and King, 1996.

- \_\_\_\_\_. *Images dans les marges. Aux limites de l'art médiéval*. Paris: Gallimard, 1997.
- \_\_\_\_\_. *The gargoyles of Notre Dame. Medievalism and the monsters of Modernity*. Chicago: Univ. of Chicago Press, 2009.
- CARRUTHERS, Mary. *A técnica do pensamento. Meditação, retórica e construção de imagens (400-1200)*. Campinas: Edunicamp, 2011.
- CASTELNUOVO, Enrico. "O artista". In: LE GOFF, Jacques (Dir). *O homem medieval*. Lisboa: Presença, 1989. p. 145-162.
- CORDEZ, Philippe. "O jogo de xadrez: imagem, poder e Igreja (fim do século X-início do século XII)". *Revista de História* 165, 2011, p. 93-119.
- DAMISCH, Hubert. "História da arte". In: LE GOFF, Jacques (Org.). *A Nova História*. Lisboa: Almedina, 1990, p. 68-77.
- DE HAMEL, Christopher. *Manuscritos notáveis*. São Paulo: Companhia das Letras, 2017.
- DIDI-HUBERMAN, Georges. "Poderes da figura. Exegese e visualidade na Arte Cristã". *Revista de Comunicação e Linguagens* 20, 1994, p. 159-177.
- DUBY, Georges (Org). *A Idade Média*. São Paulo: Paz e Terra, 1997, 2 v. (Coleção História Artística da Europa).
- DUPEUX, Cécile et al (org). *Iconoclasme. Vie et mort de l'image médiévale*. Catalogue de l'exposition. Musée d'histoire de Berne, Musée de l'Oeuvre Notre-Dame, Musées de Strasbourg, 2001. Paris/Berne: Somogy, 2001.
- ECO, Umberto. *Arte e Beleza na Estética Medieval*. Rio de Janeiro: Globo, 1993.
- \_\_\_\_\_. *História da beleza*. Rio de Janeiro: Record, 2004.
- FRANCASTEL, Pierre. *A realidade figurativa*. São Paulo: Perspectiva, 1982.
- FRANCO Jr., Hilário. *A Eva barbada. Ensaios de mitologia medieval*. São Paulo: Edusp, 1996.
- GOLSENNE, Thomas (Org.). *La performance des images*. Bruxelles: Université Libre de Bruxelles, 2010.
- HAMBURGER, Jeffrey F. *Peindre au couvent. La culture visuelle d'un couvent médiéval*. Paris: Gérard Monfort, 2000.
- KESSLER, Herbert L. "On the State of Medieval Art History". *The Art Bulletin*, 70/2, 1988, p. 166-187.
- \_\_\_\_\_. *Seeing medieval art*. Peterborough, Ontario: Broadview, 2004.
- \_\_\_\_\_. " 'Contra os judeus, hereges e sarracenos que dizem que nós adoramos ídolos': a arte como ortodoxia". *Revista de História* 165, 2011, p. 21-36.
- KLEIN, Peter K. (Org.). *Der mittelalterliche Kreuzgang*. Regensburg: Schnell und Steiner, 2003.
- LE GOFF, Jacques et SCHMITT, Jean-Claude (Dir.). *Dicionário temático do Ocidente Medieval*. Bauru: EDUSC, 2002. 2 v.
- LINDQUIST, Sherry C. M. "Gender". *Studies in Iconography*, 33, 2012, p. 113-130.
- PACHT, Otto. *La miniatura medieval*. Madrid: Alianza, 1987.
- PANOFSKY, Erwin. *Arquitetura gótica e Escolástica. Sobre a analogia entre arte, filosofia e teologia na Idade Média*. São Paulo: Martins Fontes, 1991.
- PASTOUREAU, Michel. *O pano do diabo. Uma história das listras e dos tecidos listrados*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1993.
- \_\_\_\_\_. *Una historia simbólica de la Edad Media occidental*. Buenos Aires: Katz, 2006.
- \_\_\_\_\_. *Preto, história de uma cor*. São Paulo: Senac, 2011.
- \_\_\_\_\_. *Azul. História de uma cor*. Lisboa: Orfeu Negro, 2016.
- PEREIRA, Maria Cristina C. L. "Da queda para o alto: vícios e virtude em uma miniatura românica". In: *Actas del I Simposio sobre religiosidad, Cultura y Poder*. Buenos Aires: GERE-UBA, 2006.
- \_\_\_\_\_. "Dos detalhes nas imagens: dois afrescos do ciclo franciscano da basílica superior de Assis". In: *Anais do VIII Encontro Internacional de Estudos Medievais* (Vitória, 2009). Cuiabá: EDUFMS, 2011, 2v., v. 2, p. 115-120.
- \_\_\_\_\_. "O Revivalismo medieval e a invenção do neogótico: sobre anacronismos e obsessões". *Anais da XXVI Simpósio Nacional de História*. ANPUH. São Paulo: ANPUH, 2011.
- \_\_\_\_\_. "Imagens de mulheres artistas no Ocidente medieval". In: STEVENS, Cristina et al. (org.). *Estudos feministas e de gênero: articulações e perspectivas*. Florianópolis: Mulheres, 2014, p. 340-352.
- \_\_\_\_\_. *Pensamento em imagens. Montagens topo-lógicas no claustro de Moissac*. São Paulo: Intermeios, 2016.
- \_\_\_\_\_. "Pixo, logo assusto; ilumino, logo seduzo: a ornamentalidade das letras na contemporaneidade e na Idade Média". *Arte & Ensaio*, 32, 2016, p. 92-101.
- \_\_\_\_\_. "Exposition des ymages des figures qui sunt: discursos sobre imagens no Ocidente Medieval". *Antíteses*, 9/17, 2016, p. 36-54.
- \_\_\_\_\_. (Org.). *Encontros com as imagens medievais*. Macapá: EdUNIFAP, 2017.
- \_\_\_\_\_. "O discurso moralizador das margens dos manuscritos iluminados no Ocidente medieval". In: FRANÇA, Jean Marcel; PEREIRA, Milena Silveira (Org.). *Por escrito: lições e relatos do mundo luso-brasileiro*. São Carlos: EdUFSCAR, 2018
- RUSSO, Daniel. "O altar, a igreja. Reflexões acerca da temática do altar na iconografia cristã". *Signum* 6, 2004, p. 89-103.
- \_\_\_\_\_. "O conceito de imagem-presença na arte da Idade Média". *Revista de História* 165, 2011, p. 37-72.
- SANSTERRE, Jean-Marie et SCHMITT, Jean-Claude (Org.). *Les images dans les sociétés médiévales. Pour une histoire comparée*. Actes du Colloque international (Rome, Academia Belgica, 19-20 juin 1998). Bulletin de l'Institut Historique Belge de Rome 69, 1999.
- SCHAPIRO, Meyer. *Estudios sobre el románico*. Madrid: Alianza, 1984.
- SCHMITT, Jean-Claude. *O corpo das imagens. Ensaio sobre a cultura visual na Idade Média*. Bauru: Edusc, 2007.
- SEBASTIÁN LÓPEZ, Santiago. *Iconografía medieval*. San Sebastian: Etor, 1988.
- SKUBISZEWSKI, Piotr. "L'intellectuel et l'artiste face à l'oeuvre à l'époque romane". In: *Le travail au Moyen Âge. Une approche interdisciplinaire*. Louvain-la-Neuve: Institut d'études médiévales de l'Université Catholique de Louvain, 1990. p. 263-321.
- TOMAN, Rolf (Ed). *O românico*. Lisboa: Könemann, 2000.