

HISTÓRIA DA CULTURA III – FLH0116 – 2020-2

Créditos aula: 5 – Créditos trabalho: 1

Profa. Dra. Maria Cristina Correia L. Pereira

INTRODUÇÃO À HISTÓRIA DA ARTE MEDIEVAL

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 II.

PROGRAMA

1. Introdução: conceitos, periodizações, historiografia

BASCHET, Jérôme. Introduction: l'image-objet. In: SCHMITT, Jean-Claude; BASCHET, Jérôme. *L'image. Fonctions et usages des images dans l'Occident médiéval*. Paris: Le Léopard d'Or, 1996. p. 7-26. (Tradução Maria Cristina C. L. Pereira)

PASTOUREAU, Michel. Símbolo. In: SCHMITT, Jean-Claude; LE GOFF, Jacques. *Dicionário temático do Ocidente medieval*. São Paulo: Edusc/Imprensa Oficial, 2002, 2 v., v. 2, p. 495-510.

RUSSO, Daniel. O conceito de imagem-presença na arte da Idade Média. *Revista de História (USP)*, São Paulo, 165, p. 37-72, 2011.

SCHMITT, Jean-Claude. O historiador e as imagens. In: SCHMITT, Jean-Claude. *O corpo das imagens. Ensaio sobre a cultura visual na Idade Média*. São Paulo: Edusc, 2007. p. 25-54.

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

MENEGUELLO, Cristina. *Da ruína ao edifício*. Neogótico, reinterpretação e preservação do passado na Inglaterra vitoriana. 2000. Tese (Doutorado em História) - Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade de Campinas, Campinas, 2000. p. 15-20.

PEREIRA, Maria Cristina C. L. O Revivalismo medieval e a invenção do neogótico: sobre anacronismos e obsessões. *Anais do XXVI Simpósio Nacional de História*. ANPUH. São Paulo: ANPUH, 2011.

3. Imagens e seus produtores: artistas, comanditários, conceptores

AUBERT, Eduardo Henrik. Mediação e medialização. O cartulário do Colégio de Hubant e a teoria do laço social. *Revista de História (USP)*, São Paulo, 165, p. 151-191, 2011.

CASTELNUOVO, Enrico. O artista. In: LE GOFF, Jacques (dir). *O homem medieval*. Lisboa: Presença, 1989. p. 145-162.

PASTOUREAU, Michel. Ver los colores de la Edad Media. Es posible una historia de los colores?. In: PASTOREAU, Michel. *Una historia simbólica de la Edad Media occidental*. Buenos Aires: Katz, 2006. p. 125-145.

STOICHITA, Victor. *O efeito Pigmalião*. Para uma Antropologia histórica dos simulacros. Lisboa: KKYM, 2011, p. 35-67.

4. Sobre a recepção: da devoção à iconoclastia

BELTING, Hans. O diálogo com a imagem: a era da imagem privada no final da Idade Média. In: BELTING, Hans. *Semelhança e presença*. A história da imagem antes da era da arte. Rio de Janeiro: Ars Urbe, 2010. p. 521-578.

KESSLER, Herbert L. "Contra os judeus, hereges e sarracenos que dizem que nós adoramos ídolos": a arte como ortodoxia. *Revista de História (USP)*, São Paulo, 165, p. 21-36, 2011.

MARCHAL, Guy P. Jalons pour une histoire de l'iconoclasme au Moyen Âge. *Annales ESC* 50/5, p. 1135-1156, 1995.

5. Imagens nos livros e livros nas imagens

AUBERT, E. H. Reflexões sobre a imagem como gesto: apontamentos a partir do manuscrito Paris, BnF, latin, 9449. *Revista de Historia (USP)*, São Paulo, v. 172, p. 1-35, 2015.

PEREIRA, Maria Cristina C. L. As letras como ornamentação: as iniciais nos livros representados na pintura do Grão Vasco (?-1542/1543). *Palíndromo*, Florianópolis, 12/27, p. 70-85, 2020.

RABEL, Claudia. L'enluminure: l'image dans le livre. In: BASCHET, Jérôme; DITTMAR, Pierre-Olivier (dir). *Les images dans l'Occident médiéval*. Turnhout: Brepols, 2015, p. 52-63.

6. As letras e as imagens

PACHT, Otto. La inicial. In: PACHT, Otto. *La miniatura medieval*. Madrid: Alianza, 1987. p. 45-95.

PEREIRA, Maria Cristina C. L. Da taxonomia das letras: para uma nova tipologia das iniciais ornamentadas no Ocidente medieval. In: PEREIRA, Maria Cristina C. L. *As letras e as imagens*. Manuscritos iluminados no Ocidente medieval. São Paulo: Intermeios, 2019. p. 23-52.

PEREIRA, Maria Cristina C. L. As iniciais melismáticas e o pixo: a ornamentabilidade das letras na contemporaneidade e na Idade Média. In: PEREIRA, Maria Cristina C. L. *As letras e as imagens*. Manuscritos iluminados no Ocidente medieval. São Paulo: Intermeios, 2019. p. 105-120.

7. Lugares das imagens: arquitetura medieval

BASCHET, Jérôme. Os mecanismos da representação. In: BASCHET, Jérôme. *A civilização feudal*. Do ano mil à colonização da América. São Paulo: Globo, 2006. p. 505-521.

PEREIRA, Maria Cristina C. L. O claustro de Moissac: lugar de imagens. In: PEREIRA, Maria Cristina C. L. *Pensamento em imagens*. Montagens topo-lógicas no claustro de Moissac. São Paulo: Intermeios, 2016. p. 47-78.

SANTOS, Aline Benvegnú dos. O claustro de Sant Benet de Bages: uma perspectiva de análise dos capitéis românicos ornamentais. In: FERREIRA, A. M. et al. (Org.). *Translatio Studii*: problematizando a Idade Média. Niterói: EdUFF, 2014. p. 272-285.

8. Escultura

LORÈS I OTZET, Immaculada. El escultor Arnau Cadell, constructor de claustros. *Románico*. Revista de arte de amigos del románico, Madrid, 20, p. 160-168, 2015.

POZA I YAGUE, Marta. Entre la imagen real y la alusión simbólica: iconografía nobiliaria y caballeresca en los monasterios románicos hispanos. In: GARCÍA DE CORTÁZAR, José Ángel; TEJA, Ramón (Org.). *Monasterios y nobles en la España del románico*: entre la devoción y la estrategia. Aguilar de Campoo (Palencia): Fundación Santa María la Real-C.E.R., 2014. p. 179-203.

SCHAPIRO, Meyer. Las esculturas de Souillac. In: SCHAPIRO, Meyer. *Estudios sobre el románico*. Madrid: Alianza, 1984. p. 121-151.

9. Pintura mural e de cavalete

BINSKI, Paul. *Pintores*. Barcelona: Akal, 2000.

BONNE, Jean-Claude. Arte e *environnement*. Entre arte medieval e arte contemporânea. *Anais da VII Semana de Estudos Medievais*. Brasília: PEM/UnB, 2009. p. 39-57.

FRANCO Jr., Hilário. A Eva barbada de Saint-Savin: imagem e folclore no século XII. In: FRANCO Jr., Hilário. *A Eva barbada. Ensaios de mitologia medieval*. São Paulo: Edusp, 1996, p. 175-198.

PASTOUREAU, Michel. *Azul*. História de uma cor. Lisboa: Orfeu Negro, 2016. p. 53-89.

10. Vitrais: pintando com luz

ECO, Umberto. As estéticas da luz. In: ECO, Umberto. *Arte e beleza na estética medieval*. Rio de Janeiro: Globo, 1989. p. 61-70.

KESSLER, Herbert. The function of *vitrum vestitum* and the use of *materia saphirorum* in Suger's St. Deni. In: KESSLER, Herbert. *Spiritual seeing. Picturing God's invisibility in medieval art*. Pennsylvania: University of Pennsylvania Press, 2000. p. 190-205.

MARIN, Louis. Dans la lumière du vitrail. Abbé Suger, *Sancti Dionysii liber De rebus in administratione sua gestis*. In: MARIN, Louis. *Des pouvoirs de l'image*. Gloses. Paris: Seuil, 1993. p. 211-232.

11. Relíquias e relicários

GEARY, Patrick. *Furta sacra*. Le vol des reliques au Moyen Âge. Paris: Aubier, 1990.

PELEGRINELLI, André Luiz Marcondes. Uma montagem caligramática do século XIII: a Benedictio Fratri Leoni Data de Francisco de Assis. *Antíteses*, Londrina, v.12, n. 24, p. 646-676, jul-dez. 2019.

SCHMITT, Jean-Claude. As relíquias e as imagens. In: SCHMITT, Jean-Claude. *O corpo das imagens. Ensaios sobre a cultura visual no Ocidente medieval*. Bauru: Edusc, 2007. p. 279-299.

12. Construções de gênero na arte medieval

LINDQUIST, Sherry C. M. Gender. *Studies in Iconography* 33, p. 113-130, 2012.

MARTIN, Therese. Exceptions and Assumptions: Women in Medieval Art History. In: MARTIN, Therese (ed.). *Reassessing the Roles of Women as 'Makers' of Medieval Art and Architecture*. Leiden/Boston : Brill, 2012. p. 1-33.

PEREIRA, Maria Cristina C. L. Imagens de mulheres artistas no Ocidente medieval. In: STEVENS, Cristina; OLIVEIRA, Susane Rodrigues de; ZANELLO, Valeska (orgs.). *Estudos feministas e de gênero: articulações e perspectivas*, 2014, p. 340-352.

13. A arte das margens

CARRUTHERS, Mary. Excurso: jogos nas margens de dois livros góticos, o Saltério de Rutland e as Horas de Catarina de Cleves. In: CARRUTHERS, Mary. *A técnica do pensamento*. Campinas: Edunicamp, 2011. p. 271-276.

PEREIRA, Maria Cristina C. L. O discurso moralizador das margens dos manuscritos iluminados no Ocidente medieval. In: FRANÇA, Jean Marcel C.; PEREIRA, Milena da Silveira (Org.). *Por escrito*. Lições e relatos do mundo luso-brasileiro. São Carlos: EdUFSCar, 2018, p. 15-41.

SANDLER, Lucy F. "The study of marginal imagery: past, present, and future". *Studies in Iconography*, 18, p. 1-49, 1997.

14. Imagens e hagiografia

FRUGONI, Chiara. São Francisco, modelo de vida, santo taumaturgico, santo dos estigmas: três propostas hagiográficas. In: TARTUFERI, Angelo; D'ARELLI, Francesco (orgs.). *L'Arte di Francesco*. Capolavori

d'arte italiana e terre d'Asia dal XIII al XV secolo. Firenze: Giunti Editore: Firenze Musei, 2015, p. 35-45. (Tradução: André L. M. Pelegrinelli)

HAHN, Cynthia. Word and Image. Narrative problems in Pictorial Hagiography. In: HAHN, Cynthia. *Portrayed on the Heart. Narrative Effect in Pictorial Lives of Saints from the Tenth through the Thirteenth Century*. Los Angeles: University of California Press, 2001, p. 29-57.

LABRIOLA, Ada. A miniatura nos livros franciscanos: devoção e ideologia. In: TARTUFERI, Angelo; D'ARELLI, Francesco (orgs.). *L'Arte di Francesco*. Capolavori d'arte italiana e terre d'Asia dal XIII al XV secolo. Firenze: Giunti Editore: Firenze Musei, 2015, p. 131-143. (Tradução: André L. M. Pelegrinelli)

AVALIAÇÕES:

Trabalho individual e prova individual.

NORMA DE RECUPERAÇÃO

Prova escrita em data a ser definida.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (além dos textos citados acima)

ALEXANDER, Jonathan J. *Medieval illuminators and their methods of work*. New Haven: Yale University Press, 1992.

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.

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

BASCHET, Jérôme. *L'iconographie médiévale*. Paris: Gallimard, 2008.

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

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

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

BONNE, Jean-Claude. Entre ambigüité et ambivalence. Problématique de la sculpture romane. *La part de l'oeil*, Bruxelles, 8, 1992, p. 147-164.

BROWN, Michelle. *Understanding Illuminated Manuscripts: a Glossary of Technical Terms*. London/Malibu: British Library/J. Paul Getty Museum, 1994.

BROWN, Michelle; GARIPZANOV, Ildar H.; TILGHMAN, Benjamin C. (Ed.). *Graphic Devices and the Early Decorated Book*. Woodbridge: Boydell, 2017.

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

CAMILLE, Michael. *Images dans les marges*. Aux limites de l'art médiéval. Paris: Gallimard, 1997.

CAMILLE, Michael. *The gargoyles of Notre Dame*. Medievalism and the monsters of Modernity. Chicago: Univ. of Chicago Press, 2009.

CLEMENS, Raymond; GRAHAM, Timothy. *Introduction to Manuscript Studies*. Ithaca: Cornell University Press, 2008.

CORDEZ, Philippe. O jogo de xadrez: imagem, poder e Igreja (fim do século X-início do século XII). *Revista de História (USP)*, São Paulo, 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.
- DIRKENS, Alain; BARTHOLEYNS, Gil; GOLSENNE, Thomas (ed). *La performance des images*. Bruxelles: Université Libre de Bruxelles, 2010.
- 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.
- GÉHIN, Paul (dir). *Lire le manuscrit médiéval*. Paris: A. Colin, 2005.
- HAGEMAN, Mariëlle ; MOSTERT, Marco (ed). *Medieval images and texts as forms of communication*. Papers from the third Utrecht Symposium on Medieval Literacy, Utrecht, 7-9 december 2000.
- 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.
- KESSLER, Herbet L. *Seeing medieval art*. Peterborough, Ontario: Broadview, 2004.
- KLEIN, Peter K. (Org.). *Der mittelalterliche Kreuzgang*. Regensburg: Schnell und Steiner, 2003.
- LE GOFF, Jacques; SCHMITT, Jean-Claude (Dir.). *Dicionário temático do Ocidente Medieval*. Bauru: EDUSC, 2002.2v
- LE GOFF, Jacques et al. *Le sacre royal à l'époque de Saint Louis d'après le manuscrit latin 1246 de la BnF*. Paris: Gallimard, 2001.
- LEMOINE, Michel (org). *L'image dans la pensée et l'art du Moyen Âge*. Actes du Colloque organisé à l'Institut de France le vendredi 2 décembre 2005. Paris: Brepols, 2006.
- PANOFSKY, Erwin. *Arquitetura gótica e Escolástica*. Sobre a analogia entre arte, filosofia e teologia na Idade Média. São Paulo: Martins Fontes, 1991.
- PEREIRA, Maria Cristina C. L. Sobre criação e autoria: as 'assinaturas' epigráficas no Ocidente medieval. In: OLIVEIRA, Terezinha (Org.). *Conhecimento e educação no Medievo*. São Luís: EdUEMA, 2012, p. 103-111.
- PEREIRA, Maria Cristina C. L. *Exposition des ymages des figures qui sunt*: discursos sobre imagens no Ocidente Medieval. *Antíteses* 9/17, 2016, p. 36-54.
- PEREIRA, Maria Cristina C. L. (Org.). *Encontros com as imagens medievais*. Macapá: EdUNIFAP, 2017.
- PEREIRA, Maria Cristina C. L. The painter of ornaments: medieval images of the artist at work. *Revista de História da Arte – Série W*, Lisboa, n. 8, 2019, p. 120-127.
- RUSSO, Daniel. O altar, a igreja. Reflexões acerca da temática do altar na iconografia cristã. *Signum*, s/i, 6, 2004, p. 89-103.
- SANSTERRE, Jean-Marie; 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.
- SCHMITT, Jean-Claude. Le miroir du canoniste. Les images et le texte dans un manuscrit médiéval. *Annales ESC*, Paris, 48/6, 1993, p. 1471-1495.
- SCHMITT, Jean-Claude; HÜLSEN-ESCH, Andrea von (Org). *Die Methodik der bildinterpretation / Les méthodes de l'interpretation de l'image*. Deutsch-französische Kolloquium 1998-2000. Göttingen: Max-Planck Institut für Geschichte, 2002, 2 v.
- WIRTH, Jean et al. *Les marges à drôleries dans les manuscrits gothiques, 1250-1350*. Genève: Droz, 2008.