

História da arte medieval**Medieval Art History****Docente responsável:** Profa. Dra. Maria Cristina Correia L. Pereira**Eixo:** História Cultural (2)**Créditos aula:** 4**Créditos trabalho:** 2**Carga Horária Total:** 120h (Práticas como Componentes Curriculares = 20h)**Tipo:** Semestral**Objetivo**

O curso tem como objetivo o estudo da produção artística medieval entre os séculos V e XV, abrangendo o que a historiografia tradicional designa como os períodos pré-românico, 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 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".

Ementa

O curso é dividido em dois grandes blocos: no primeiro, são estudadas questões de caráter teórico e metodológico e no segundo, são estudados objetos de arte medieval em diferentes suportes e com distintos usos e funções.

A disciplina também destinará 20 horas para o planejamento e desenvolvimento de práticas extensionistas, a serem computadas nas ACE constantes do Histórico Escolar do aluno. Essa atividade deverá ser voltada para o público externo à Universidade, previamente delimitado pelo aluno e com aval da professora, e deverá ter caráter historiográfico, que poderá assumir diferentes formas, tais como: formação historiográfica de público- externo à universidade, formação continuada de professores da rede básica, atividades e organização de eventos culturais com temas históricos, atividades de preservação patrimonial, organização documental e direito à memória, exposições, performances teatrais, intervenções urbanas, ações vinculadas a monumentos e contra monumentos, placas comemorativas, roteiros turísticos, dentre outros, podendo ser de caráter presencial ou remoto, de acordo com as definições institucionais e normas vigentes na Universidade. O desenvolvimento das atividades se fará sob a tutoria da docente-responsável pela disciplina.

Conteúdo Programático

1. Introdução: conceitos, periodizações, historiografia
2. Textos e imagens medievais sobre arte e imagens
3. Imagens e seus produtores: artistas, comanditários, conceptores
4. Sobre a recepção: da devoção à iconoclastia
5. A materialidade das imagens medievais
6. Construções de gênero na arte medieval
7. Imagens nos livros e livros nas imagens
8. As letras e as imagens
9. Imagens nas margens
10. Lugares das imagens: arquitetura medieval
11. Escultura

12. Pintura mural
13. Pintura sobre madeira
14. Vitrais: pintando com luz

Métodos de ensino

Aulas expositivas, apresentação de slides em PPT, análise de fontes textuais e iconográficas, discussão de textos.

Métodos de Avaliação

a) Prova em sala; b) Trabalho escrito. O roteiro detalhado para a elaboração do trabalho será distribuído no primeiro dia de aula.

Métodos de Avaliação das Atividades de Extensão

Entrega de relatório final e sistematização da avaliação pelo grupo social envolvido e pelo aluno, conforme modelo padronizado pelo Departamento de História e indicadores previamente definidos pela Universidade (aproveitamento, presença e ampliação do conhecimento historiográfico e da história aplicada a demandas sócio- culturais).

Critérios de Avaliação

A nota final será composta pela média aritmética simples das atividades listadas no item “**Métodos de Avaliação**”, avaliando-se a capacidade de argumentação crítica; a articulação entre ideias e leituras; a consistência teórica e historiográfica. Também será levada em consideração a frequência às aulas e a participação nas discussões em sala.

Norma de Recuperação

Prova e/ou trabalho.

Bibliografia básica

- AUBERT, Eduardo Henrik. Mediação e medialização. O cartulário do Colégio de Hubant e a teoria do laço social. *Revista de História* 165, 2011, p.151-191.
- AUBERT, Eduardo Henrik. Reflexões sobre a imagem como gesto: apontamentos a partir do manuscrito Paris, BNF, Latin 9449. *Revista de História* 172, 2015, p. 77-111.
- 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.
- BELTING, Hans. *Semelhança e presença. A história da imagem antes da era da arte*. Rio de Janeiro: Ars Urbe, 2010.
- BONNE, Jean-Claude. Art et environnement. Entre art médiéval et art contemporain. Tradução: Maria Eurydice de Barros Ribeiro. *Anais da VII Semana de Estudos Medievais*. Brasília: PEM/UnB, 2009, p. 39-57.
- 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.
- ECO, Umberto. *Arte e beleza na estética medieval*. Rio de Janeiro: Globo, 1989.
- FRANCASTEL, Pierre. *A realidade figurativa*. São Paulo: Perspectiva, 1982.
- 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.
- KESSLER, Herbert L. "Contra os judeus, hereges e sarracenos que dizem que nós adoramos ídolos": a arte como ortodoxia. *Revista de História* 165, 2011, p. 21-36.
- 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.

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.

PASTOUREAU, Michel. *Una historia simbólica de la Edad Media occidental*. Buenos Aires: Katz, 2006.

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.

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.

PEREIRA, Maria Cristina C. L. 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.

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.

PEREIRA, Maria Cristina C. L. Imagens de mulheres artistas no Ocidente medieval. In: *Estudos feministas e de gênero: articulações e perspectivas* [livro eletrônico] / organizadoras Cristina Stevens, Susane Rodrigues de Oliveira e Valeska Zanello. Florianópolis: Ed. Mulheres, 2014, p. 340-352.

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

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. 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.

PEREIRA, Maria Cristina C. L. *As letras e as imagens*. Manuscritos iluminados no Ocidente medieval. São Paulo: Intermeios, 2019.

PEREIRA, Maria Cristina C. L.; SOUZA, Maria Izabel E. D. (Org.). *Encontros com as imagens medievais*. São Paulo: FFLCH, 2021.

PEREIRA, Maria Cristina C. L.; PELEGRINELLI, André (Org.). *Laboratório de imagens*. Estudos sobre as imagens medievais. São Paulo: FFLCH, 2022.

RUSSO, Daniel. O altar, a igreja. Reflexões acerca da temática do altar na iconografia cristã. *Signum* 6, 2004, p. 89-103.

SCHMITT, Jean-Claude. *O corpo das imagens. Ensaio sobre a cultura visual no Ocidente medieval*. Bauru: Edusc, 2007.

Bibliografia complementar

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; 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.

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.

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.
- DAMISCH, Hubert. História da arte. In: LE GOFF, Jacques (Org.). *A Nova História*. Lisboa: Almedina, 1990, p. 68-77.
- DIDI-HUBERMAN, Georges. Poderes da figura. Exegese e visualidade na Arte Cristã. *Revista de Comunicação e Linguagens* 20, 1994, p. 159-177.
- DIDI-HUBERMAN, Georges. *Diante da imagem*. São Paulo: 34, 2013.
- GEARY, Patrick. *Furta sacra*. Le vol des reliques au Moyen Âge. Paris: Aubier, 1990.
- KESSLER, Herbert L. *Seeing medieval art*. Peterborough, Ontario: Broadview, 2004.
- MARCHAL, Guy P. Jalons pour une histoire de l'iconoclasme au Moyen Âge. *Annales ESC* 50/5, 1995, p. 1135-1156.
- MENEGUELLO, Cristina. *Da ruína ao edifício*. Neogótico, reinterpretação e preservação do passado na Inglaterra vitoriana. Tese de Doutorado em História, Unicamp, 2000.
- 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.
- PASTOUREAU, Michel. *Preto, história de uma cor*. São Paulo: Senac, 2011.
- PASTOUREAU, Michel. *Azul. História de uma cor*. Lisboa: Orfeu Negro, 2016.
- PEREIRA, Maria Cristina C. L. A arquitetura no/do livro na Antiguidade Tardia: a ornamentação dos primeiros códices cristãos latinos. *História* (São Paulo. Online), v. 36, p. 1-27, 2017.
- PEREIRA, Maria Cristina C. L. O Revivalismo medieval pelas lentes do gênero: as fotografias de Julia Margaret Cameron para a obra *The Idylls of the King* e outros poemas de Alfred Tennyson. *Domínios da Imagem* 11, 2017, p. 119-153.
- PEREIRA, Maria Cristina C. L. The painter of ornaments: medieval images of the artist at work. *Revista de História da Arte*, v. 8, p. 120-127, 2019.
- RUSSO, Daniel. O conceito de imagem-presença na arte da Idade Média. *Revista de História* 165, 2011, p. 37-2.
- SCHAPIRO, Meyer. *Estudios sobre el románico*. Madrid: Alianza, 1984.
- SEBASTIÁN LÓPEZ, Santiago. *Iconografía medieval*. San Sebastian: Etor, 1988.
- TOMAN, Rolf (Ed). *O românico*. Lisboa: Könemann, 2000.
- WIRTH, Jean et al. *Les marges à drôleries dans les manuscrits gothiques, 1250-1350*. Gênevê: Droz, 2008.