

Disciplina Optativa
Representações e usos da Idade Média: medievalismos

Profa. Dra. Maria Cristina Correia L. Pereira
2024-2

Objetivos

A disciplina tem como objetivo o estudo das representações e usos da Idade Média nos séculos que se seguiram ao período tradicionalmente abarcado por aquele recorte – ou seja, do século XVI à atualidade. Partindo da formulação de Brian Stock, “O Renascimento inventou a Idade Média para se definir; o Iluminismo a perpetuou para poder se admirar; e os Românticos a reviveram para escapar a si próprios”, serão discutidas algumas das diferentes visões que se construíram da Idade Média (para além do escopo da disciplina História), suas motivações e os produtos delas derivados até a atualidade. Serão analisadas, por exemplo, produções artísticas, arquitetônicas, cinematográficas, literárias etc, dentro do que já se denominou revivalismo, neogótico e neorromânico, neomedievalismo e, mais recentemente, medievalismo. Usamos o termo no plural, medievalismos, para enfatizar a diversidade do recorte cronológico e dos objetos de estudo – seus formatos, mídias, suportes, linguagens –, bem como das abordagens teóricas.

Programa resumido

O curso se propõe a examinar diferentes contextos, situações e objetos em que a Idade Média é retomada e reapropriada, assumindo novos contornos, que apresentam graus diversos de proximidade com a pesquisa histórica.

Programa com leituras obrigatórias

Aulas

- 1. Sobre mitos e conceitos: diferentes “Idades Médias” imaginadas – 14 e 15/8**
ECO, Umberto. Dez modos de sonhar a Idade Média. In: Id. *Sobre os espelhos e outros ensaios*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1989. p. 74-85.
ALTSCHUL, Nadia R.; GRZYBOWSKI, Lukas Gabriel. Em Busca dos Dragões: a Idade Média no Brasil. *Antítesis* 13/25, 2020, p. 24-35.
- 2. Revivalismos nos séculos XVIII e XIX: o neogótico e o neorromânico – 21 e 22/8**
MENEGUELLO, Christina. *Da ruína ao edifício*. Neogótico, reinterpretação e preservação na Inglaterra vitoriana. Tese de Doutorado em História. Campinas, Unicamp, 2000. p. 135-160.
PEREIRA, Maria Cristina. “O Revivalismo medieval e a invenção do neogótico: sobre anacronismos e obsessões”. *Anais do XXVI Simpósio Nacional de História*. São Paulo: ANPUH, 2011.
- 3. Medievalismos arquitetônicos dos séculos XX e XXI: de igrejas a cemitérios, de residências a motéis – 28 e 29/8**
RODRÍGUEZ DOMINGO, José Manuel. La asimilación neomusulmana en la arquitectura de Río de Janeiro. *Quiroga* 1, 2012, p. 30-41.
CENDÓN FERNÁNDEZ, Marta. Nuevos espacios para la liturgia. El arte medieval en la arquitectura religiosa de Gaudí. *De Arte* 5, 2006, p. 199-215.
- 4. São Paulo neomedieval – 11 e 12/9**
PHILIPPOV, Karin. A pintura religiosa neobizantina de Benedito Calixto de Jesus: uma perspectiva de longa duração medieval em São Paulo. *Signum* 23/2, 2022, p. 159-181.
PHILIPPOV, Karin; TIRAPELI, Percival. Capela da Santa Casa de Misericórdia. In: TIRAPELI, Percival; CARNEIRO, Laura (Org.). *Igrejas de São Paulo: arte e fé*. São Paulo: Editoras Unesp, Loyola e Arte Integrada, 2022. p. 92-94.

5. **Os pré-rafaelitas e a estética neomedieval – 18 e 19/9**
 PEREIRA, Maria Cristina. 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*, v. 11, n. 20, p. 119-153, jan./jun, 2017.
 KNOTT, Stephen. Concours des vitraux de Jeanne d'Arc: The Multiple Ways of Materializing the Past in Late Nineteenth-Century French Stained Glass. *West 86th: A Journal of Decorative Arts, Design History, and Material Culture* 21/2, 2014, p. 192-215.
6. **A Idade Média vista pelas artes plásticas, desde as vanguardas à arte contemporânea – 25 e 26/9**
 MOROWITZ, Laura. Medievalism, Classicism, and Nationalism: The Appropriation of the French Primitifs in Turn-of-the-Century France. *Studies in the History of Art* 68, 2005, p. 224-241.
 BRENNAN, Marcia. Illuminating the Void, Displaying the Vision: On the Romanesque Church, the Modern Museum, and Pierre Soulages' Abstract Art. *RES: Anthropology and Aesthetics* 52, 2007, p. 116-127.
7. **De Walter Scott a J. R. R. Tolkien e a Idade Média recontada – 2 e 3/10**
 GALLINDO-GONÇALVES, Daniele. A busca pelo Graal nos escritos de Otto Rahn: do entusiasmo pseudohistórico à ideologia nazista. *Antítesis* 13/25, 2020, p. 250-275.
 FERREIRA, Jerusa Pires. A cavalaria no sertão. In: MONGELLI, Lênia Márcia (Org.). *E fizeram taes maravilhas...* Histórias de Cavaleiros e Cavalarias. Cotia-SP: Ateliê, 2012. p. 223-232.
8. **De Hollywood às séries audiovisuais de streaming: a Idade Média representada em movimento – 9 e 10/10**
 GUTIÉRREZ GARCÍA, Santiago. La representación del mundo medieval en el cine contemporáneo, Edad Media o presente expandido. *Signum* 24/1, 2023, p. 143-158.
 AUBERT, E. Henrik. Ao raiar do dia, em dois quartos escuros, em alguma parte da Noruega: reflexões sobre Kristin Lavransdatter e as reescritas do passado. In: MONGELLI, Lênia Márcia de Medeiros; MAVEDO, José Rivair (org.). *A Idade Média no cinema*. São Paulo: Ateliê, 2009. p. 223-257.
 SILVA, Carol Gual. Relações de gênero e telenovelas: um estudo de caso com abordagem de neomedievalismo. *Signum* 22/1, 2021, p. 183-203.
9. **O medievalismo no teatro e na música – 16 e 17/10**
 SILVA, Daniele Gallindo Gonçalves; ALBUQUERQUE, Mauricio da Cunha. Para uma recepção do medievo: a temática viking no Heavy Metal (1988-1990). *Revista de História Comparada - Programa de Pós-Graduação em História Comparada-UFRJ* 10/1, p. 230-261, 2016.
 PUGH, Tison; WEISL, Angela Jane. Medievalisms in Music and the Arts. Longing for Transcendence. In: Id. *Medievalisms. Making the Past in the Present*. New York: Routledge, 2013. p. 101-121.
10. **A Idade Média lúdica: dos jogos de tabuleiro aos games – 23 e 24/10**
 BIRRO, Renan Marques. “Eu planejo fazer algo como um game de fantasia medieval”: *RPG Makers* e a estética neomedieval em *RPG's* digitais. *Signum* 22/1, 2021, p. 132-159.
 LIMA, Douglas Mota Xavier de. O medievalismo lúdico dos jogos de tabuleiro. *Antítesis* 13/25, 2020, p. 181-216.
 CASTIÑEIRAS LÓPEZ, Javier. Game Studies. Aproximaciones metodológicas desde la Historia del arte medieval. *Espacio, tiempo y forma*, serie VII, Historia del Arte 9, 2021, p. 397-418.
11. **A Idade Média da extrema-direita – 30 e 31/10**
 RANGEL, João Guilherme Lisbôa. Política, religião e neomedievalismo: as diferentes Idade Média da Tradição Família e Propriedade (TFP) e os Arautos do Evangelho. *Signum* 22/1, 2021, p. 204-225.
 HANNA, Martha. Iconology and Ideology: Images of Joan of Arc in the Idiom of the Action Française, 1908-1931. *French Historical Studies* 14/2, 1985, p. 215-239.
12. **A Idade Média como commodity: das casas noturnas às reconstituições turísticas – 6 e 7/11**
 LEUCHAK, Rebecca. Imagining and Imaging the Medieval: The Cloisters, Virtual Reality and Paradigm Shifts. *Historical Reflections / Réflexions Historiques* 23/3, 1997, p. 349-369.
 KELLY, Kathleen Coyne. The Eco-Tourist, English Heritage, and Arthurian Legend: Walking with Thoreau. *Arthuriana* 23/1, 2013, p. 20-39.
13. **Vestir-se à medieval: da moda à tatuagem – 13 e 14/11**
 BRYDEN, Inga. All Dressed Up: Revivalism and the Fashion for Arthur in Victorian Culture. *Arthuriana* 21/2, 2011, p. 28-41.
14. **Rindo com/da Idade Média: memes e cartuns – 20 e 21/11**
 MATTHEWS, David. Said in jest: Who's laughing at the Middle Ages (and when)? *postmedieval: a journal of medieval cultural studies* 5, 2014, p. 126-139.
 WILKINS, Kim. Valhallolz: Medievalist humor on the Internet. *postmedieval: a journal of medieval cultural studies* 5, 2014, p. 199-214.
15. **Medievalismo gráfico: quadrinhos, cordéis e grafites – 27 e 28/11**

- PEREIRA, Maria Cristina C. L. As iniciais melismáticas e o pixo: a ornamentalidade das letras na contemporaneidade e na Idade Média. In: Id. *As letras e as imagens*. Iniciais ornamentadas em manuscritos do Ocidente medieval. São Paulo: Intermeios, 2019. P. 105-120.
- ALBUQUERQUE, Mauricio da Cunha. *Por Trás da Capa e da Espada: O Neomedievalismo em “Príncipe Valente”*, de Hal Foster (1939 – 1940). Dissertação de Mestrado em História, UFPEL, 2019, p. 79-92.

Avaliação

Método

Trabalho escrito individual. Instruções para a elaboração do trabalho serão apresentadas no primeiro dia de aula.

Recuperação: Prova em sala.

Bibliografia básica (além da listada acima)

- ALEXANDER, Michael. *Medievalism: The Middle Ages in Modern England*. Londres: Yale University Press, 2007.
- ALTSCHUL, Nadia R.; BERTARELLI, Maria Eugênia; AMARAL, Clínio. Apresentação do dossiê: o que é o neomedievalismo? *Signum*, 22/1, 2021, p. 6-18.
- AMALVI, Christian. Idade Média. In: LE GOFF, Jacques e SCHMITT, Jean-Claude (Dir.). *Dicionário temático do Ocidente Medieval*. Bauru, SP: EDUSC, 2002. 2 v., v. 1. p. 537-551.
- ASHTON, Gail (ed.). *Medieval Afterlives in Contemporary Culture*. London: Bloomsbury, 2015.
- CAMILLE, Michael. *The gargoyles of Notre Dame. Medievalism and the monsters of Modernity*. Chicago: Univ. of Chicago Press, 2009.
- D'ARCENS, Louise. *Comic Medievalism. Laughing at the Middle Ages*. Cambridge: D. S. Brewer, 2014.
- _____. (Ed.). *The Cambridge Companion to Medievalism*. Cambridge: Cambridge University Press, 2016.
- DAVIES, Joshua. Confederate Gothic. In: KARKOV, Catherine E.; KLOSOWSKA, Anna; VAN GERVEN OEI, Vincent W. J. (Ed.). *Disturbing Times. Medieval Pasts, Reimagined Futures*. Punctum Books, Goleta-California, 2020. p. 247-284.
- DAVIS, Kathleen. Tycoon Medievalism, Corporate Philanthropy, and American Pedagogy. *American Literary History* 22/4, 2010, p. 781-800.
- DIDI-HUBERMAN, Georges. *Diante do tempo. História da arte e anacronismos das imagens*. Belo Horizonte: EdUFMG, 2015.
- DYNES, Wayne R. Medievalism and Le Corbusier. *Gesta* 45/2, 2006, p. 89-94.
- ELLIOTT, Andrew B. R. *Medievalism, Politics and Mass Media*. Appropriating the Middle Ages in the Twenty-First Century. Cambridge: D. S. Brewer, 2017.
- _____. Internet medievalism and the White Middle Ages. *History Compass* 16/3, p. e12441, 2018.
- FACCHINI, Riccardo. “I watch it for historic reasons”: Representação e recepção da Idade Média em As Crônicas de Gelo e Fogo e Guerra dos Tronos. *Práticas da História. Journal on Theory, Historiography and Uses of the Past* 5, 2017, p. 43-73.
- FERRÉ, Vincent. Le médiévalisme a quarante ans, ou: “L’ouverture qu’il faudra bien pratiquer un jour...”. *Médiévales* 78, 2020, p.193-210.
- FUGELSO, Karl (ed.). *Defining Neomedievalism(s) I*. Cambridge: D. S. Brewer, 2010.
- _____. *Defining Neomedievalism(s) II*. Cambridge: D. S. Brewer, 2011.
- _____. *Corporate Medievalism I*. Cambridge: D. S. Brewer, 2012.
- _____. *Corporate Medievalism II*. Cambridge: D. S. Brewer, 2013.
- _____. *Ecomedievalism*. Cambridge: D. S. Brewer, 2017.
- _____. *Medievalism and Discrimination*. Cambridge: D. S. Brewer, 2019.
- GANIM, John M. *Medievalism and Orientalism*. New York: Palgrave Macmillan, 2008.
- GROEBNER, Valentin. Roots, Replica, Replay: European Medievalisms after 1945. *Práticas da História. Journal on Theory, Historiography and Uses of the Past* 4, 2017, p. 113-126.
- GUIMARAENS, Dinah Papi; PORTO Jr., João Batista S.; CARVALHO, Marina de Vasconcellos. O medievalismo na arquitetura brasileira do século XX: o caso do Castelo de Itaipava, Rio de Janeiro. *Práticas da História. Journal on Theory, Historiography and Uses of the Past* 10, 2020, p. 179-258.
- HAINES, John. Living Troubadours and Other Recent Uses for Medieval Music. *Popular Music* 23/22, 2004, p. 133-153.
- HARTY, Kevin. *The Reel Middle Ages: American, Western and Eastern European, Middle Eastern and Asian Films*. London: McFarland, 1999.
- HARTY, Kevin. *The Holy Grail on film. Essays on the cinematic quest*. London: McFarland, 2015.

- HAYDOCK, Nickolas. *Movie medievalism*. The Imaginary Middle Ages. Jefferson: McFarland, 2008.
- HUERTA MORALES, Antonio (Org.). *El Medievalo en la viñeta*. Valencia: Proyecto Parnaseo de la Universitat de València, 2021.
- JONAS, Raymond. *Vox Dei, Vox Populi: Sacred Art and Popular Political Culture in Late Nineteenth-Century France*. *Studies in the History of Art* 68, 2005, p. 194-207.
- KAUFMAN, Amy; STURTEVANT, Paul. *The Devil's Historians*. How Modern Extremists Abuse The Medieval Past. Toronto: University of Toronto Press, 2020.
- KRUGER, Steven F. Gay Internet Medievalism: Erotic Story Archives, the Middle Ages, and Contemporary Gay Identity. *American Literary History* 22/4, 2010, p. 913-944.
- LEPINE, Ayla. The Persistence of Medievalism: Kenneth Clark and the Gothic Revival. *Architectural History* 57, 2014, p. 323-356.
- LEWIS, Michael J. *The Gothic Revival*. London: Thames and Hudson, 2002.
- LIMA, Marcelo Pereira (Org.). *(Des)construindo imaginários medievais em suportes multimidiáticos: gênero, história e educação*. Rio de Janeiro: Chalé Editorial, 2023.
- MACEDO, José Rivair; MONGELLI, Lênia M. (Org.). *A Idade Média no cinema*. São Paulo: Ateliê, 2009.
- McCALMAN, Iain; PICKERING, Paul A. From Realism to the Affective Turn: An Agenda. In: Id. (Ed.). *Historical Reenactment*. From Realism to the Affective Turn. London: Palgrave Macmillan, 2010. p. 1-17.
- McEVANSONEYA, Philip. Edward Burne-Jones, William Morris, Dante Gabriel Rossetti, Harry Ward and illuminated manuscripts. *The Burlington Magazine* 157/1350, 2015, p. 599-601.
- MATTHEWS, David. *Medievalism: a Critical History*. Suffolk: Boydell & Brewer, 2015.
- MEUWESE, Martine. The Animation of Marginal Decorations in "Monty Python and the Holy Grail". *Arthuriana* 14/4, 2004, p. 45-58.
- PAGÈS, Meriem; KINANE, Karolyn (Ed.) *The Middle Ages on Television: Critical Essays*, Jefferson: McFarland, 2015.
- PEREIRA, Maria Cristina. Píxo, logo assusto; ilumino, logo seduzo: a ornamentalidade das letras na contemporaneidade e na Idade Média. *Revista Arte & Ensaio* 32, 2016, p. 92-101.
- PRENDERGAST, Thomas A.; TRIGG, Stephanie Trigg. *Affective medievalism*. Love, abjection and discontent. Manchester: Manchester University Press, 2018.
- PUGIN, Augustus Welby. *An apology for the Revival of Christian architecture in England*. Edinburgh: John Grant, 1895.
- RUSKIN, John. *As pedras de Veneza*. São Paulo: Martins Fontes, 1992.
- RUSSO, Daniel. Les lectures de l'art chrétien en France et en Europe au tournant des années 1880-1920. Autour du "médiévalisme". *Cahiers de civilisation médiévale* 49/196, p. 373-380.
- SANDERS, Paula. The Victorian Invention of Medieval Cairo: A Case Study of Medievalism and the Construction of the East. *Middle East Studies Association Bulletin* 37/2, 2003, p. 179-198.
- SAUNDERS, Clare Broome. *Women Writers and Nineteenth-Century Medievalism*. New York: Palgrave Macmillan, 2009.
- SHIFMAN, Limor. *Memes in digital culture*. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2014.
- SILVA, Renato Rodrigues Da. The Uses of the 'Anglo-Saxon Past' between Revolutions, Imperialism and Racism. *Práticas da História*. Journal on Theory, Historiography and Uses of the Past, n. 12, p. 129-160, 2021.
- SIMMONS, Clare A. *Medievalism and the Quest for the Real Middle Ages*. Londres: Routledge, 2015.
- SPROLES, Karyn Z. Cross-Dressing for (Imaginary) Battle: Vita Sackville-West's Biography of Joan of Arc. *Biography* 19/2, 1996, p. 158-177.
- STOCK, Brian. "The Middle Ages as Subject and Object: Romantic Attitudes and Academic Medievalism". *New Literary History*, v. 5, n. 3, 1974, p. 527-547.
- STOCK, Lorraine K. Reinventing an Iconic Arthurian Moment: The Sword in the Stone in Films and Television. *Arthuriana* 25/4, 2015, p. 66-83.
- STURTEVANT, Paul B. *The Middle Ages in Popular Imagination*. Memory, Film and Medievalism. Londres: Bloomsbury Academic, 2019.
- UTZ, Richard; SHIPPEY, Tom (Eds.). *Medievalism in the Modern World*. Essays in Honour of Leslie Workman. Turnhout: Brepols, 1998.
- VALENCIA-GARCÍA, Louie Dean (Org.). *Far-Right Revisionism and the End of History: Alt/Histories*: 37. New York: Routledge, 2020.
- VIOLLET-LE-DUC, Eugène. *Du style gothique au XIXe siècle*. Paris: Victor Didron, 1846.