

Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras
Facultad de Estudios Generales
Departamento de Humanidades

Título del curso: Espacio y cultura: la catedral medieval

Codificación del curso: HUMA 3215

Cantidad de créditos: Tres (3) créditos/ tres (3) horas semanales

Pre-requisitos, co-requisitos y otros requerimientos: Ninguno

Descripción del curso

Curso diseñado como una opción para cumplir con el requisito de humanidades del componente de educación general. Se utilizará la catedral medieval para explorar cómo las comunidades culturizan el espacio donde convergen, y se explicitan los saberes vigentes y en desarrollo durante la baja Edad Media.

Objetivos del aprendizaje

Al finalizar el curso, el/la estudiante podrá:

1. Desarrollar el pensamiento crítico a través de análisis, interpretación y problematización de temas relativos a las humanidades.
2. Reconocer la importancia de las humanidades en el contexto de una base de Estudios Generales que aporte decisivamente a su formación personal.
3. Desarrollar la apreciación estética de la literatura, el arte , la música y la arquitectura pertinente.
4. Relacionar los aspectos éticos del tema con situaciones contemporáneas.
5. Desarrollar respeto y aprecio por la diversidad cultural y religiosa.
6. Definir lo que constituye la culturización del espacio, especialmente del espacio público, en la comunidad.
7. Aplicar los macroconceptos y criterios heurísticos que permiten organizar el estudio de las disciplinas involucradas en el curso.

8. Desarrollar técnicas de integración de conocimiento mediante macroconceptos y criterios heurísticos, y mejorar su capacidad para observar y analizar fenómenos culturales desde perspectivas integradoras y dialógicas.
9. Establecer puntos de contacto multi e interdisciplinario entre distintas manifestaciones del edificio público en diferentes épocas.
10. Desarrollar competencias para la búsqueda, el manejo y uso ético de la información.
11. Adquirir conocimientos y competencias para la investigación.
12. Desarrollar competencias para el desarrollo de la creatividad y la imaginación.
13. Desarrollar capacidad para el pensamiento reflexivo y crítico que promueva la responsabilidad social, cultural, ambiental y cívica.
14. Contribuir de forma efectiva a la inclusión de compañeros estudiantes con impedimentos en el salón de clases.

Bosquejo de contenido y distribución del tiempo

I. ¿Cómo se culturiza el espacio? Los espacios que definimos, los espacios que nos definen (3 horas)

1. Ensayo de definición del espacio en la cultura. ¿Qué nos dice el espacio sobre la cultura?
2. ¿Qué es un edificio público? Discusión de ejemplos de diferentes épocas mediante informes de estudiantes.
3. ¿Por qué escoger la catedral medieval? Trasfondo cultural de la baja Edad media.

II. La catedral como emblema de la civilización medieval: el diorama de los saberes. La catedral como constructo arquitectónico (4.5 horas)

1. Los saberes y las tecnologías de la arquitectura catedralicia
2. Las artes de la catedral
3. Los artistas de la catedral: un enfoque laboral
4. Hacia los vernáculos arquitectónicos y lingüísticos.

III. La distribución de los poderes en la sociedad medieval: “la gran cadena del ser” (1.5 horas)

IV. La institución eclesiástica y la definición de un espacio sagrado (7.5 horas)

1. La espiritualización del espacio
2. Iglesia y política: El triunfo de la cristianización de Europa y el desarrollo de la hegemonía eclesiástica:
3. La vida religiosa
4. Del culto de los santos al culto de la Virgen María: Iglesia y Mediación
 - a. Marianismo europeo: Reposicionamiento de la mujer medieval
 - b. Religión y erotismo: El mundo de los trovadores: la dama cortés y la *donna angelicata*

V. La vida cotidiana de la catedral (4.5 horas)

1. Cuaresma y carnaval: la vivencia religiosa popular
2. Ciudad y espectáculo: El renacimiento del teatro

VI. La catedral y el mundo (3 horas)

1. Las catedrales y el mapa de Europa: demografía medieval
2. Peregrinos: el viaje religioso
 - a. Ruta religiosas, rutas comerciales
 - b. El movimiento de la cultura

VII. La Summa y el Libro: especulación escolástica y memoria cultural (9 horas)

1. De la oralidad a la escritura
2. Las artes memorísticas en la baja Edad Media
3. El libro medieval
4. Un universo alegórico: la catedral y la *Divina Comedia*
5. La filosofía de Dios: La *Summa Theologica*

VIII. Institución y transgresión (7.5 horas)

- A.. “Obyecto” y “abyecto”: lo que queda dentro y lo que queda fuera de la catedral como alegoría de la institución hegemónica.
 1. El cuerpo medieval
 - a. Vida y muerte en la Edad Media
 - b. Año cristiano y sexualidad: enfermedad y transgresión
 - c. Las monjas y la ginecología
 2. El abyecto científico: ciencia y transgresión
 - a. El estatuto de las ciencias en la baja Edad Media
 - b. Ciencia y etnicidad
- C. La catedral, la ordenación de los saberes y el nacimiento de la universidad.
 1. Las escuelas catedralicias
 2. Bibliotecas y copistas: conservación y circulación de los saberes.

IX. Del proyecto del edificio de Dios al proyecto del edificio del Individuo: la transición hacia el Renacimiento (3 horas)

1. Pico del la Mirándola y el individuo como arquitecto de sí mismo
2. Hacia una nueva compartamentalización del espacio

X. El futuro del edificio público: esplendor y miseria de la catedral (1.5 horas)

Total: 45 horas

Técnicas instruccionales

- Conferencias sobre las lecturas asignadas
- Foros de discusión para examinar los documentos asignados
- Análisis y discusión del contenido de videos y otros medios audiovisuales
- Investigación supervisada
- Presentaciones orales
- Actividades de avalúo del aprendizaje

Los estudiantes con impedimentos se atienden de acuerdo con sus necesidades especiales. En el caso de estudiantes con impedimentos de movilidad se provee acomodo espacial (físico) que permita a el/la estudiante ubicarse en el salón de clases de forma razonable. Se permite y recomienda el uso de grabaciones del periodo de discusión de la clase para uso por estudiantes no-videntes o que requieran mayor tiempo de atención a lo que se discute en clase.

Recursos de aprendizaje e instalaciones mínimas disponibles o requeridos:

- Conexión a la Internet
- Equipo audiovisual para presentaciones y proyección de videos

Técnicas de evaluación:

Tres exámenes parciales	60%
Trabajo de investigación	20%
Participación activa	20%
Total:	100%

Cumplimiento con la Ley 51 del 7 de junio de 1996.

Los estudiantes que requieren acomodo razonable o reciben servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el profesor al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y el equipo necesario conforme a las recomendaciones de la oficina que atiende los asuntos para personas con impedimento en la unidad.

Integridad académica

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que “la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta.” Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el procedimiento disciplinario establecido por el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente.

Sistema de Calificación:

100-90 A
89-80 B
79-70 C
69-60 D
59-0 F

Bibliografía

A. Textos primarios

- Alighieri, Dante. *Divina Comedia*. Madrid: Alianza Editorial (2013).
ISBN: 978-84-206-8288-4
- Duby, Georges. *Europa en la Edad Media*. Barcelona: Paidós (2007).
ISBN: 9788449319587
- Durliat, Marcel. *Introducción al arte medieval en Occidente*. Madrid: Cátedra (2004).
ISBN: 9788437601786
- García Ochoa, María Asunción. *Esquemas mentales del hombre medieval*. San Juan: EDUPR (1999). ISBN: 9780847700752
- Le Goff, Jacques. *La civilización del Occidente medieval*. Barcelona: Paidós, (1999).
ISBN: 9788449307669
- Ramos Collado, Lilliana. *Antología de poesía medieval*. (Publicación departamental).
- Ramos Collado, Lilliana. *Antología de prosa medieval*. (Publicación departamental).

B. Referencias

- Bajtín, Mijail. *La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento. El contexto de Rabelais*. Madrid: Alianza Editorial (1995).
- Caldwell, John. *La música medieval*. Madrid: Alianza Editorial (1996).
- Gies, Francés & Joseph. *Catedral, Forge, and Waterwheel. Technology and Invention in the Middle Ages*. New York: Harper Collins (1994).
- Panofsky, Erwin. *Gothic Architecture and Scholasticism*. New York: Meridian Books (1970).
- Vélez-Sainz, Julio. "Mecenazgo y representación: imágenes de Álvaro de Luna en el Libro de las virtuosas e claras mugeres, el castillo de Escalona y la Catedral de Toledo", en: *Hispanic Review*, Vol. 80, No. 2 (2012), pp. 175-198.
- Zumthor, Paul. *La medida del mundo: Representación del espacio en la Edad Media*. Madrid: Cátedra (1994).

C. Bibliografía temática

Arte, arquitectura y urbanismo

- Eco, Umberto. *Arte y belleza en la estética medieval*. Barcelona: Lumen (1997).
- Fitchen, John. *The Construction of the Gothic Cathedrals*. Chicago: The U. of Chicago Press (1997)
- Gottdiener, M. *The Social Production of Urban Space*. Austin: U of Texas Press (1985).
- Macaulay, David. *Catedral. The Story of its Construction*. New York: Houghton Mifflin Co. (1981).
- Male, Émile. *El arte religioso del siglo XIII en Francia: el gótico*. Madrid: Encuentro (2001).

- Male, Émile. *The Gothic Image. Religious Art in France of the 13th Century*. New York: Harper & Row (1958).
- Mitchell, W.J.T. *Iconology, Image, Text, Ideology*. Chicago: U of Chicago Press (1986).
- Panofsky, Erwin. *Estudios sobre iconología*. Madrid: Alianza Editorial (2012).
- Sennett, Richard. *Flesh and Stone. The Body and the City in Western Civilization*. New York: W.W. Norton & Co. (1994).
- Stoddard, Whitney. *Monastery & Cathedral in France: Medieval Architecture, Sculpture, Stained Glass, Manuscripts, the Art of the Church Treasuries*. Middleton, The Wesleyan U Press (1966).

Literatura

- Auerbach, Erich. *Literary Language and Its Public in Late Latin Antiquity and in the Middle Ages*. Princeton: Princeton U Press (1993).
- Dronke, Peter. *The Medieval Lyric*. New York: Harper & Row (1968).
- Galmés de Fuentes, Alvaro. *El amor cortés en la lírica árabe y en la lírica provenzal*. Madrid: Cátedra (1998).
- Hazm, Ibn. *El collar de la paloma: Tratado sobre el amor y los amantes*. Madrid: Alianza Editorial (1994).
- Illich, Ivan. *In the Vineyard of the Text. A Commentary to Hugh's Didascalion*. Chicago: The U of Chicago Press (1993).
- Reynolds, Leighton. *Copistas y filólogos. Las vías de transmisión de las literaturas griega y latina*. Madrid: Cremos (1995).
- Rico, Francisco. *El pequeño mundo del hombre*. Madrid: Alianza Editorial (1988).

Cultura v vida cotidiana

- Aries, Philippe. *El hombre ante la muerte*. Madrid: Taurus (1999).
- Duby, Georges. *Los tres órdenes de lo imaginario en el feudalismo*. Madrid: Taurus (1992).
- Huizinga, Johan. *El otoño de la Edad Media*. Madrid: Alianza Editorial (2001).
- Le Goff, Jacques. *Los intelectuales en la Edad Media*. Barcelona: Gedisa (2017).
- Le Goff, Jacques, ed. *El hombre medieval*. Madrid: Alianza Editorial (1991).
- Le Goff, Jacques. *Lo maravilloso y lo cotidiano en el Occidente medieval*. Barcelona: Gedisa (2008).
- Le Goff, Jacques. *El orden de la memoria: El tiempo como imaginario*. Barcelona: Paidós (2004).

Filosofía y religión

- Canning, Joseph. *Ideas of Power in the Late Middle Ages*, New York: Cambridge University Press (2011).
- Carrasco Machado, Ana Isabel. *Pecar en la Edad Media*, Madrid: Silex (2008).
- Walker-Bynum, Caroline. *Holy Feast and Holy Fast: The Religious Significance of Food to Medieval Women*. Berkeley: U of California Press (1987).
- Walker-Bynum, Caroline. *The Resurrection of the Body in Western Christianity, 200-1336 A.D.* New York: Columbia University Press (1995).

Historia, economía, política

- BARBERO, A. y VIGIL, M., *La formación del feudalismo en la península ibérica*. Crítica. Historia 4. Barcelona, Editorial Crítica (1978).
- Kantorowicz, Ernst. *Los dos cuerpos del rey: Un estudio de teología política medieval*. Madrid: Alianza Editorial (1985).
- Orcástegui, Carmen, ed. *La historia en la Edad Media: Historiografía e historiadores en la Europa Occidental*. Madrid: Cátedra (1991).
- Pirenne, Henri. *Historia económica y social de la Edad Media*. México- FCE (1975).
- Power, Eileen. *Medieval Women*. Cambridge: Cambridge U Press (1975).
- Sánchez-Albornoz, Claudio. *Viejos y nuevos estudios sobre las instituciones medievales españolas*. Madrid: Espasa-Calpe (1976).

Ciencia y tecnología

- Derry, T.K. *Historia de la tecnología, desde la Antigüedad hasta el siglo XX* (5 vols.). México: Siglo XXI (1991).
- Elena, Alberto. *A hombros de gigantes. Estudios sobre la primera revolución científica*. Madrid: Alianza Editorial (1989).
- Lindberg, David. *The Beginnings of Western Science: The European Scientific Tradition in Philosophical, Religious, and Institutional Context*. Chicago: The U of Chicago Press (1992).
- Masón, Stephen. *Historia de las ciencias* (5 vols.). Madrid: Alianza Editorial (1986).
- Tufte, Edward. *The Visual Display of Quantitative Information*. Cheshire, Conn.: Graphics Press (1997).
- Tufte, Edward. *Envisioning Information: Escaping Flatland, Layering and Separation, Small Multiples, Color and Information, Narratives of Space and Time*. Cheshire, Conn.: Graphics Press (1995).

A. Internet

Voice of the Shuttle (University of Santa Barbara, CA)

<http://vos.ucsb.edu/>

The Middle Ages (The Annenberg/CPB Project)

<http://www.learner.org/exhibits/middleages/>

The Middle Ages Trust

<http://web.archive.org/web/19981203163726/members.aol.com/tmatrust/home.htm>

The Medieval Lyric (Bibliothèque Nationale de France)

https://www.mtholyoke.edu/acad/medst/medieval_lyric/information.html

Arthuriana Home Page

http://lmnet-archive.iis.syr.edu/LM_NET-pre2003/2000/Feb_2000/msg00664.html

The American Academy of Research Historians of Medieval Spain.

<https://aarhms.wildapricot.org/>

A Guide to Medieval and Renaissance Musical Instruments

<http://www.music.iastate.edu/antiqua/instrumt.html>

Paul Vincent Spade's Home Page on Medieval Logic and Philosophy

<http://pvspade.com/>

Cathédrale Notre-Dame de Chartres

<http://www.cathedrale-chartres.org/en/,143.html>

Mapping Gothic - <http://mappinggothic.org/map>

Illuminated Manuscripts In The Making

<http://www.fitzmuseum.cam.ac.uk/illuminated/>