

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE  
INSTITUTO DE HISTÓRIA  
DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA  
PROFESSORA: Carolina Coelho Fortes

## **Imagens e imaginários na Idade Média (GHT00823)**

### **Ementa:**

O curso tem como principal objetivo analisar os aspectos envolvidos na criação de um ciclo de imagens, a tapeçaria conhecida como A Dama e o Unicórnio (*La dame à la licorne*). Tecidas provavelmente do final do século XV (c.1490), em Flandres, são reconhecidas como um dos maiores representantes do que se entende como “arte” medieval. Para possibilitar a análise, deter-nos-emos em cada aspecto tanto de análise imagética, quanto dos processos de criação e atribuição de significados, com ênfase nas cores e símbolos, pertinentes ao imaginário do Ocidente Medieval.

### **Objetivos:**

- Discutir sobre os conceitos de arte e imagem;
- Analisar as relações entre imagem e imaginário, imagem e poder, imagem e identidade;
- Refletir sobre os papéis das imagens na sociedade medieval.

### **Avaliações:**

Participação nos debates sobre os textos de leitura obrigatória e seminário.

### **Programa:**

1. História da Arte ou História das Imagens Medievais?
2. Métodos de análise imagética
3. Arte, artesanato, artista
4. As cores: azul, verde, vermelho, amarelo, preto, branco
5. As formas: vegetais, animais, humanos, objetos, padrões
6. A Dama e o Unicórnio: uma história envolta em mistérios
7. A Dama e o Unicórnio: possibilidades de análise

## **BIBLIOGRAFIA BÁSICA:**

- BELTING, Hans. *Semelhança e presença. A história da imagem antes da era da arte*. Rio de Janeiro: Ars Urbe, 2010.
- DUBY, Georges (Org.). *A Idade Média*. São Paulo: Paz e Terra, 1997, 2 v. (Coleção História Artística da Europa).
- SCHMITT, Jean-Claude. *O corpo das imagens: ensaios sobre a cultura visual na Idade Média*. São Paulo: EDUSC, 2007.
- SOWLEY, Katherine. *The Lady and the Unicorn: The iconography of love in a series of fifteenth century tapestries*. McGill University, 1998.

## **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. Os mecanismos da representação. In: BASCHET, Jérôme. *A civilização feudal. Do ano mil à colonização da América*. São Paulo: Globo, 2006. p. 505-521.
- BASCHET, Jérôme et SCHMITT, Jean-Claude (dir). *L'iconographie médiévale*. Paris: Gallimard, 2008.
- BELTING, Hans. *L'image et son public au Moyen Âge*. Paris: Gérard Monfort, 1998.
- BONNE, Jean-Claude. "À la recherche des images médiévales". *Annales ESC* 46/2, 1991, p. 353-373.
- BURKE, Peter. *Testemunha ocular: o uso de imagens como evidência histórica*. São Paulo: Unesp Digital, 2017.
- CAMILLE, Michael. *Gothic art. Visions and revelations of the medieval world*. London: Calmann and King, 1996.
- 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.
- ECO, Umberto. *Arte e beleza na estética medieval*. Rio de Janeiro: Globo, 1989.

GOMBRICH, Ernest Hans. *Arte e ilusão: um estudo sobre a psicologia da representação pictórica*. São Paulo: Martins Fontes, 1995.

HAMBURGER, Jeffrey F. The Medieval Work of Art: Wherein the "Work" ? Wherein the "Art"? In: HAMBURGER, Jeffrey F.; BOUCHÉ, Anne-Marie (ed.). *The Mind's Eye: Art and Theological Argument in the Middle Ages*. Princeton: Princeton University Press, 2006. p.374-412.

JOLY, Martine. *Introdução à Análise da Imagem*, Lisboa, Ed.70, 2007.

KESSLER, Herbert L. *Experiencing medieval art*. Toronto: Toronto University Press, 2009.

KESSLER, Herbert L. On the State of Medieval Art History. *The Art Bulletin* 70/2, 1988, p. 166-187.

KESSLER, Herbert L. *Seeing medieval art*. Peterborough, Ontario: Broadview, 2004.

MENEZES, Ulpiano T. Bezerra de. História e imagem: iconografia/iconologia e além. In: CARDOSO, Ciro Flamarion; VAINFAS, Ronaldo (Org.). *Novos domínios da História*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.p. 243-262.

NICKEL, Helmut. About the Sequence of the Tapestries in "The Hunt of the Unicorn" and "The Lady with the Unicorn". *Metropolitan Museum Journal*, Vol. 17 (1982), pp. 9-14.

PANOFSKY, Erwin. *Arquitetura gótica e Escolástica. Sobre a analogia entre arte, filosofia e teologia na Idade Média*. São Paulo: Martins Fontes, 1991.

PANOFSKY, Erwin. *Significado nas artes visuais*. São Paulo: Perspectiva, 2017.

PASTOUREAU, Michel. *Azul. História de uma cor*. Lisboa: Orfeu Negro, 2016.

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

PASTOUREAU, Michel & SIMMONET, Dominique. *Breve Historia de los Colores*. Barcelona: Paidós, 2006.

PEREIRA, Maria Cristina. *As letras e as imagens. Manuscritos iluminados no Ocidente medieval*. São Paulo: Intermeios, 2019. p. 23-52.

PEREIRA, Maria Cristina. Exposition des ymages des figures qui sunt: discursos sobre imagens no Ocidente Medieval. *Antíteses* 9/17, 2016, p. 36-54.

PEREIRA, Maria Cristina; SOUZA, Maria Izabel E. D. (Org.). *Encontros com as imagens medievais*. São Paulo: FFLCH, 2021. p. 161-183.

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

RUDOLPH, Conrad (ed). *A Companion to Medieval Art: Romanesque and Gothic in Northern Europe*. Oxford: Blackwell, 2006.

WIEDEMANN, Michel. *La femme et la licorne*. Communication à la journée d'étude de l'ERCIF du 29 novembre 2013.

WILLIAMS, Shelley. Text and Tapestry: "The Lady and the Unicorn," Christine de Pizan and the le Vistes. Tese. Brigham Young University, 2009.

WIRTH, Jean. *L'image médiévale. Naissance et développements (VIe-XVe siècle)*. Paris: Klincksieck, 1989.