UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO RECINTO
DE RÍO PIEDRAS
FACULTAD DE ESTUDIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES

Título: Seminario interdisciplinario: ARQUITECTURA DE LA CULTURA Y CULTURA DE LA ARQUITECTURA EN FRANCIA (VIAJE ACADÉMICO A FRANCIA, Patrimonio, Historia de las ideas y sociedad)

Créditos: 3 / 45 horas contacto al semestre
Código: ESGE 3995
Prerrequisito: Ninguno

Descripción:
El Seminario de integración interdisciplinaria usará la modalidad académica de un viaje de campo en Francia para explorar cómo el patrimonio arquitectónico ha estructurado en el paisaje geopolítico de la nación los cimientos de la cultura y de la sociedad francesa. Mediante criterios de investigación transdisciplinarios (plasmando lo estético, lo político-diplomático, lo religioso, lo filosófico, lo matemático, lo científico y lo técnico), el seminario integrará específicamente la arquitectura, las artes plásticas, la música, la historia política, la filosofía, las ciencias y tecnologías, la antropología, la literatura, la teología comparada, y el desarrollo vectorial de la Francofonía. Se definirán líneas de análisis del patrimonio arqueológico arquitectónico y artístico en el desenvolvimiento histórico en interacción con la contemporaneidad puertorriqueña y caribeña en general. Además de conferencias y diálogos en clase, se organizarán talleres para que los estudiantes trabajen en los aspectos prácticos y creativos de las disciplinas implicadas en el proceso académico.

Objetivos de aprendizaje:

Al finalizar el curso los estudiantes:

- Analizarán críticamente la integración de las artes, las ciencias y otras disciplinas humanísticas, y cómo estas se configuran en el espacio geopolítico francés desde la antigüedad hasta el presente.
- Cultivarán su aptitud para investigar y pensar de manera crítica e individualizada, tanto desde el punto de vista epistémico, histórico político y estético como desde una perspectiva multicultural.
- Discutirán sobre el concepto de temporalidad histórica y los ritmos específicos de desarrollo de cada campo cultural: estético, lingüístico, religioso, filosófico, ético y político-diplomático.
- Explicarán cómo el socius considerado brinda significados al espacio vital y al paisaje cultural,
- Desarrollarán de forma comparativa su capacidad de analizar antropológicamente la vivencia del espacio en sus modalidades actuales.
- Adquirirán información acerca del proceso civilizacional que constituyó la arquitectura

- Definirán los criterios heurísticos, hermenéuticos y educativos que conforman la organización de los saberes del arte en la *Academia de Bellas Artes*, después de las Academias Reales del Siglo XVII.
- Describirán el contorno de los principales saberes, su trascendencia histórica y la relevancia de estos en el actual espacio geopolítico mundial.
- Distinguirán los desarrollos arquitectónicos anteriores y ulteriores dentro de la secuencia histórica, tanto en la arquitectura civil cómo en la arquitectura religiosa, la arquitectura de los jardines, civil, militar y privada
- Distinguirán y dominarán los conceptos filosóficos y teóricos que desarrollaron explícitamente los principales arquitectos franceses a lo largo de la historia del pensamiento arquitectónico hasta el presente.
- Configurarán su comprensión estética de las artes visuales y de la música como *modalidad integral de conocimiento* del proceso histórico cultural en la multiplicidad de sus formas simbólicas y cognitivas.
- Desarrollarán metodologías de *información* e *investigación* según los parámetros de adquisición y uso *ético* de la información que presiden tanto a la metodología del curso cómo a las fuentes bibliográficas expuestas en el *Prontuario* del curso.
- Argumentarán sobre los tópicos atinentes a la vivencia cultural del espacio público que organiza la arquitectura monumental, el urbanismo, la catedral, el palacio, el castillo y el museo con sus respectivas connotaciones culturales, político-diplomáticas, religiosas y teológicas.
- Desarrollarán destrezas de comunicación oral.
- Desarrollarán destrezas de redacción.
- Desarrollarán destrezas de investigación.
- Realizarán labor de campo y análisis *in situ* de los diversos módulos a estudiar, culminando su experiencia cognitiva y estética en la modalidad de un informe individual de síntesis.
- Harán los acomodos necesarios, al trabajar en equipo, para incluir compañeros estudiantes con impedimentos.

Bosquejo de contenido y distribución de tiempo

Tema 1. Arquitectura de la estancia humana *3 horas*

A. Espacio, tiempo y cultura

Todos los temas tendrán un fundamento teórico que se trabajará en las reuniones previas al viaje. Las reuniones, en forma de taller, se programarán al iniciar el semestre del viaje.

1.1 Geografía, espacio vital y paisaje cultural
1.2 La esencia de la Arquitectura y el concepto de cultura
1.3 Tipología de los espacios patrimoniales, ontología y antropología.
1.4 Arquitectura pública, religiosa, militar, civil, arquitectura de los jardines
1.5 Arqueología, Infinito y estancia humana.

1.6 Esquema programático de la función vectorial de la arquitectura en Francia desde la prehistoria, el patrimonio arquitectónico gallo-romano la creación contemporánea.

B. Arqueología e historia cultural francesa

1.7 Arquitectura, Historiografía e Historia cultural en Francia
1.7.1 La esencia de la Arquitectura y concepto el concepto de cultura
1.7.2 Teoría de la Arquitectura e Historia cultural
1.7.3 Paleontología, Arqueología y Arquitectura: Prehistoria antigua e Historia de Francia
1.8 Esquema programático de la función vectorial de la arquitectura en Francia desde la prehistoria antigua y el patrimonio arquitectónico gallo-romano hasta la creación contemporánea francesa en el mundo

Tema 2. De los orígenes prehistóricos a la arquitectura Gallo-romana 5 horas

A partir del tema 2, cada aspecto podrá también trabajarse según el monumento que se visite

2.1 Arquitectura prehistórica en Francia y tipología de las artes protohistóricas

- Paleolítico, Neolítico, Mesolítico, chalcolítico, etapas del Bronce
- La gruta de Lascaux y la Grotte Chauvet: Modelos actuales de análisis estético
- Funciones de la piedra, magalitismo, *hierofanías*
- Tipología de hábitat y de monumentos
- Funciones conmemorativas, funerarias y religiosas.
- Primeros espacios arquitectónicos históricos

2.2 Arquitectura de Galia y Arquitectura Romana en las Tres Galias

- Investigación científica y restitución Arqueológica en 2020
- Los modelos itálicos en la arquitectura de Galia en los Siglos II y I. a.C
- Arquitectura monumental y domestica anterior al Principado de Augusto (Narbonnaise et Aquitaine). Forum, arcos.
- Acueductos y dominio del agua
- El centro monumental paradigmático de *Glanum*
- *Urbs et Civitas*
- Ritmos de urbanización en Galia
- Las ciudades y la configuración del espacio rural
- La red de las *villae*
- Edificios religiosos y civiles
- Termes
- Anfiteatros, teatros, circos
- Casa urbana
- Recinto

Tema 3. Arquitectura y sociedad medieval: La catedral, la basílica y la abadía 7 horas

A. Genealogía de la arquitectura Cristiana en Francia

- Las peregrinaciones y el camino espiritual desde la Edad Media a nuestros días en Francia

Este subtema se trabajará y ejemplificará por medio de la visita a la Abadía del Mont Saint Michel

3.1 Arquitectura Cristiana romana y gótica en Francia

- Las secuencias formales en la catedral, la basílica, la abadía, el monasterio y la iglesia parroquial
- Estilo románico
- Estilo ojival
- El estilo flamboyán
- Gramática de la ornamentación

3.2 La ciudad medieval

- Teología de la ciudad y urbanismo
- Las hermandades y terceras órdenes
- La prédica
- El comercio y la moneda
- Las cofradías
- Los Artesanos
- La Justicia
- Las nuevas estructuras comunitarias

Este subtema se trabajará y ejemplificará por medio de los recorridos por la ciudad y los pueblos. Excelentes ejemplos brindarán las catedrales de Notre Dame de Paris, la Basílica-catedral de Saint Denis, las catedrales de Chartres y Rouen, la Abadía del Mont Saint Michel o la catedral Saint André de Bordeaux.

3.3 Religión, Teología, Filosofía escolástica y liturgia

3.4 Geometría, proporción, antropometrías sagradas

3.5 Arquitectura gótica Provenzal

3.6 La catedral gótica como modelo del universo.

3.7 El modelo teológico de la arquitectura (Alanus de Insulis, Vicente de Beauvais, Villard de Honnecourt) y su reinterpretación en acto por Viollet Le Duc.

- El oficio divino
- Música sacra y litúrgica
- Teoria y la Musica y teoría de la *Civitas* de San Agustín a l'Ars Nova
- La polifonía religiosa y profana en Francia
- La *Academia de Música y de Poesía*
- Los Contrastes de la expresión mística en el Arte Polifónico
- La cultura funeraria: *Imago pietatis*, arquitectura, escultura, música.
- El oficio de los muertos
- El motivo creciente de la Trinidad
- Inscripciones y Epitafios

**Este subtema se trabajará y ejemplificará por medio de la visita de las basílicas mencionadas.*

- Del culto a la Virgen al culto a la Dama
- Damas y caballeros
- El caso de Abelardo y Eloísa y la repercusión cultural de sus *Cartas.*

3.8 *Domus*, *Hospitium*, *Palatium*: Los palacios pontificales.

**Este subtema se trabajará y ejemplificará con la visita completa del Palacio de los Papas en Avignon*

B. El futuro de la estética y del modelo cosmológico medievales: desarrollo y devenir, de la modernidad a nuestros días.

3.8 Arquitectura religiosa y pensamiento arquitectónico en el siglo XXI desde Le Corbusier

- La Esencia religiosa de la catedral como encarnación del Verbo
- El primado del culto
- Arquitectura religiosa y restauración auténtica. La problemática actual de la restauración de *Notre Dame de Paris*.
- El diálogo cultural y político acerca de la catedral
- Comparación del modelo cosmológico medieval con el modelo renacentista y la cosmología de las artes y de las ciencias del siglo XXI.

Este subtema se trabajará y ejemplificará in situ:

– *Tematización de las relaciones entre culto y cultura mediante conversaciones y diálogos en los distintos destinos.*

– *Espacios de Fe, patrimonio y metodología de la restauración. Ejemplos: la catedral de Notre Dame de Paris, el Mont Saint Michel, el Santuario de Lourdes, Rocamadour, el Santuario y la basílica de Vézelay, Saint Maximin la Sainte-Baume, entre otros a tenor con el itinerario del viaje.*

Tema 4 Arquitectura de la cultura Renacentista en Francia 12 horas

4.1 Fases culturales del Renacimiento Francés

4.2 La arquitectura, las artes y los saberes durante el reino de François Ier.

4.3 Creación por François 1er de los *Lectores reales*, futuro *Colegio de Francia*

4.4 Los veintiocho (28) castillos del Valle del Loira (Introducción)

4.5 El castillo de *Chambord* y la obra de Leonardo da Vinci: estado de una investigación
- La trascendencia literaria de Chambord (Molière, Chateaubriand, Vigny, Flaubert, Peguy)

**Este subtema paradigmático se desarrollará mediante la visita del castillo de Chambord y del Clos Lucé (residencia de Leonardo da Vinci)*

4.6 El Castillo de *Chenonceaux*
- Orígen gótico, transformación renacentista y manierista
- Diane de Poitiers y el arquitecto Philibert Delorme
- Catherine de Médicis y Jean Bullant
- La Reina Louise de Vaudémont-Lorraine
- La restauración auténtica

**Este subtema paradigmático se desarrollará mediante la visita del castillo de Chenonceaux.*

Tema 5. El absolutismo y la teoría de la arquitectura en la Edad clásica 7 horas

A. Catolicidad, gloria política y utilidad publica en la arquitectura clásica francesa

5.1 El desarrollo de las categorías vitruvianas; Belleza esencial y simetría
- Teoría arquitectónica y teoría clasicista del Arte
- Pierre le Muet (1591-1669)

- Roland Fréart de Chambray (1606-1676)
- El orden colosal

5.2 Metamorfosis del *Louvre*: El Castillo, el Palacio y el Museo (Siglo XIII-al Siglo XXI)

**Este subtema paradigmático se desarrollará mediante la visita del Museo del Louvre*

5.3 La génesis estética y político diplomática del *Palacio de Versailles* y de los Jardines
**Este subtema paradigmático se desarrollará mediante la visita del Palacio de Versailles y de sus Jardines.*

5.4 La corte de Louis XIV en Versailles y la resonancia de las artes

- Arquitectura, escultura
- Jardines y mitología
  Poesía y Tragedia Lirica (Quinault)
- La ópera en Versailles
  Música orquestal y vocal (Marais, Lully, Destouches, Campra, Montéclair

- Los arquitectos del Rey :
  Louis Le Vau (1612-1670)
- La dirección de las Artes, de los Edificios y de las Manufacturas de Francia :
  André Le Nôtre (1613-1900)
- Jules Hardouin-Mansart (1646-1708)
- François Blondel (1617-1686)
- La obra teórica y arquitectónica de Claude Perrault (1613-1699)
- La política literaria y artística de Louis XIV : Charles Perrault (1628-1703).
- El *Parallèle des Anciens et des Modernes* (1688)
- La política de las *Academias Reales*
- 1671 - La creación por Colbert de la *Academia Real de Arquitectura*

5.5 Teoría del Jardín y *Jardín a la francesa (*)*

B. Estética de la Arquitectura y sociedad desde la Ilustración hasta la Revolución Francesa

5.6 El período *neoclásico* de la arquitectura francesa
- Jean Louis de Cordemoy (1655-1714)
- Marc Antoine Laugier (1713-1769)
- Jacques François Blondel (1705-1774):
- Conceptos de *carácter* y *estilo*
- La arquitectura como *Templo de la Naturaleza:* Charles-François Viel

(1745-1818)

- La *poesía* en la arquitectura: Étienne-Louis Boullée (1728-1793)
- Monumentalidad ilustrada en los proyectos de Boullée (*Cenotafio a Newton*, *Templo de la Razón*)
- Filosofía y política de la arquitectura en la obra de Claude Nicolas Ledoux.

5.7 La Revolución Francesa y las artes

- Las Academias
- Arquitectura, escultura, pintura, teatro, música, literatura
- Los arquitectos del período revolucionario en Paris
- El arquitecto, el socius, las finanzas y el Estado.

5.8 Funciones legislativas y culturales asignadas a los palacios a partir de la Revolución Francesa

- El *Palais du Luxemboug*: Senado de Francia (1615-1631)
- El *Palais Bourbon*: Asamblea Nacional. (1722-1728) 1843/1907
- Arquitectura y pintura en los edificios parlamentarios: Jacques-Louis David, Eugène Delacroix y François-Frédéric Lemot.

**Estos subtemas paradigmáticos se desarrollarán mediante la visita interna de ambas instituciones legislativas.*

Tema 6. Los Grandes Trabajos y la cultura francesa durante el primer Imperio, la Restauración y el Segundo Imperio 7 horas

A. Napoleón 1ero, la organización territorial y cultural del Imperio

6.1 Fundaciones jurídicas y filosóficas de la legitimidad política desde la Revolución

6.2 Los Grandes Trabajos de Napoleón I. y la nueva imaginación de Paris

- La utilización monumental del hierro y los puentes de Paris (*Pont des Arts, Austerlitz…*)
- El modelo romano. Exemplos: El *Arco de triunfo*, la *Iglesia de La Madeleine (1807)*, la *Columna Vendôme (*1806-1810)
- El Palacio Brongniard (1807-1826) (Palacio de la Bolsa)

**Estos subtemas paradigmáticos se desarrollarán mediante la visita exterior y/o interna de los edificios.*

6.3 La gestión patrimonial de los palacios imperiales en Europa. Exemplos:

- Roma: Quirinale, Palacio Farnese, Villa Medici
- Florencia: Palazo Pitti
- Palacio de Laeken (Bruxelles)

6.4 La gestión del patrimonio nacional. Ejemplos:

- Versailles, Fontainebleau, el *Louvre* y las *Tuilleries* (*Le Grand Dessein*)
- Compiègne
- Malmaison (reciente restauración),

6.5 La *Universidad Imperial* en el territorio nacional y en Europa

B. La politica cultural durante las dos Restauraciones y la Segunda República

6.6 El *Instituto Real* y la *Academia Real de las Bellas Artes*

6.7 La gestión y restauración de los monumentos reales dentro de la Intendencia general de la Lista Civil (1832-1848). Ejemplo: El *Palacio de Versailles*

6.8 El universo simbólico de la arquitectura Romántica.

6.9 La música en Francia en la época romántica y sus modalidades comunicativas

- El espectáculo lírico y el nacimiento de la *Gran Ópera Francesa*
  - Le Sueur, Cherubini/ Ferdinand Hérold, Fromental Halévy, Giacomo Meyerber, , Daniel-François-Esprit Aubert, Adolphe Adam, Hector Berlioz, Jules Massenet
  - Las salas
  - La *Sala Le Pelletier* (la Ópera) El espectáculo lírico y la Danza en la Monarquía de Julio
  - El *Teatro-italiano* (Teatro lírico donde ocurren los estrenos de Rossini, Bellini, Donizetti y Verdi (cuyas óperas se presentan en las tres salas líricas).
  - El *Teatro Lírico* (1848)
  - *La Ópera cómica*

6.10 Poesía, teatro y composición musical (Opera, Oratorio, Ballet, Mélodie Française, Poema sinfónico)

- Victor Hugo, Alfred de Vigny, Gérard de Nerval, Lamartine, Théophile Gautier
- Eugène Scribe y los libretistas
- Nacimiento del género de la *Gran Ópera Francesa*
- El genio del Romanticismo musical francés: Hector Berlioz (1803-1869)
- La orquesta romántica, las formas dramático-sinfónicas, el oratorio, la ópera, la inspiración literaria
- Las comisiones Reales de Berlioz
- *Los Troyanos* como síntesis y modelo estético.

6. 11 La era de los virtuosos y la poesía de las formas musicales

- El microcosmos del salón
- Las sociedades de conciertos
- Frédéric Chopin, Charles-Valentin Alkan,
  - El piano, espejo musical de la sociedad
  - Los violinistas y la escuela de violín en Francia
  - La *guitarromania*
  - La construcción de instrumentos

C. La sociedad y las artes en el Segundo Imperio (1852-1871)

6.12 El patrimonio arquitectónico: Restauración, creación

- La Arquitectura *orgánica* según Henri Labrouste (1801-1875). Ejemplos:
  La *Tumba de Napoleón* en el *Domo Real de los Invalides*
- *La Biblioteca Nacional* (1814-1879)
  Terminación del Palacio del *Louvre (*Fachada sur del *Pavillon de Flore* de Hector Lefuel (1864-1868); Fachada occidental del *Pabellón del Reloj* del Louvre por Hector Lefuel; *Portes du Louvre* de Hector Lefuel (1861); Gran Salón de los apartamentos Napoleón III en el Louvre; Gran Salón de Napoleón III en el Louvre. Salón del Louvre en la suite Napoleón III. Comedor de los apartamentos Napoleón III en el Louvre.)
- El genio estético de Eugène Viollet Le Duc (1814-1879) y su trascendencia en la arquitectura moderna: Restauración creativa, construcción, escritos históricos y teóricos. Ejemplos de realizaciones para analizar:
  - *Notre Dame de Paris* (con Jean-Baptiste-Antoine Lassus)
  - *Sainte-Chapelle* (con Felix Duban y J-B-A Lassus)
  - *Basilique de Saint Denis*
  - *Catedral Saint Michel*, *Basílica Saint Nazaire* e *Iglesia Saint Gimer* de Carcassonne
  - Fortificaciones de Avignon
  - *Castillo de Pierrefonds*

6.10 La transformación urbanística de Paris y sus dimensiones culturales

- La figura del Barón Georges-Eugène Haussmann, Préfet de la Seine de 1852-1870.
- Las realizaciones de Haussmann con los arquitectos:
  - Théodore Ballu (1817-1885)
  - Gabriel Davioud (1856-1861)
  - Ignace Hittorff (1855-60)
- La *Opéra Garnier* de Paris (1862-1871, por Charles Garnier (1825-1898)
- Eclecticismo estilístico del Segundo Imperio: Estilo Napoleón III y Estilo Eugénie
- *Iglesia Saint Augustin* (1860-1871) por Victor Baltard (1805-1874)
- Las residencias imperiales
- Los teatros
- Las Halles de Paris (1853-1870) (Victor Baltard)
- Las estaciones de tren.
- La creación, por Haussmann y Jean-Charles Alphand, de un espacio paisajista de 1835 hectáreas de parques y jardines
- Las exposiciones universales: Síntesis de dinámicas culturales, económicas y políticas

**Estos subtemas paradigmáticos se desarrollarán mediante la visita exterior y/o interna de los edificios citados.*

6.11 Multiplicidad estilística y revoluciones estéticas en las artes visuales

- El testimonio histórico de los pintores oficiales del Segundo Imperio (comentado en las visitas)
    - Alexandre Cabanel (1823-1899)
    - Ernest Meissonier (1815-1891)
    - Jean-Léon Gérôme (1824-1904)
    - Pierre Puvis de Chavannes (1824-1898))
    - William-Adolphe Bouguereau (1825-1905
- Metamorfosis de la pintura
  **(selección en base a los comentarios realizados por el profesor en los museos visitados)*
    - Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780-1867)
    - Jean-Baptiste-Camille Corot (1796-1875)
    - Eugène Delacroix (1798-1863)
    - Théodore Rousseau (1812-1867)
    - Jean-François Millet (1814-1875
    - Gustave Courbet (1819-1872)
    - Johan Barthold Jongkind (1819-1891)
    - Édouard Manet (1832-1883)
    - Camille Pissarro (1830-1903)
    - Auguste Renoir (1841-1919)
    - Claude Monet (1840-1926)
    - Alfred Sisley (1839-1899)
- Los salones y el mercado del arte:
    - El Salón Oficial de Paris
    - El Salón de los Rechazados (incluyendo a la mayoría de los nuevos pintores citados)
- Los nuevos lenguajes de la escultura (selección en base a los comentarios realizados por el profesor en los museos visitados)
    - Jean-Baptiste Carpeaux (1827-1875), escultor official del Segundo Imperio
    - Auguste Rodin (1840-1917) (visita detallada del Museo Rodin)
    - Frédéric Auguste Bartholdi (1834-1904)
    - Camille Claudel (1864-1943) (Museo)

6.15 Musica, arquitectura, sociedad: Paris, capital de la musica

- Una nueva Edad de Oro de la música francesa (tres generaciones de compositores sinfónicos y dramáticos)
    - La gran ópera como ideal estético y emblema oficial tardío
    - Giacomo Meyerber (1826-1864)
    - Jules Massenet (1842-1912)
    - La obra dramática y religiosa de Charles Gounod 1818-1893)
    - La estética universalista de Camille Saint-Saëns (1835-1921.

- Nuevos horizontes poéticos y religiosos de Gabriel Fauré (1845-1924)

- Nuevos géneros y grandes compositores emblemáticos del socius durante el Segundo Imperio
  - La Opereta y Jacques Offenbach (1819-1880)
  - El *Vals* y Émile Waldteufel (1837-1915), compositor oficial de la Corte de Napoleón III y de la Emperatriz Eugenia, - Director de Orquesta de los Bailes de la Corte Imperial)
- La trascendencia de Richard Wagner para la idea de *modernidad estética*
  - Las orientaciones estéticas de Verdi, Wagner y Berlioz en el mundo cultural francés.
- El genio dramático y sinfónico de Georges Bizet (1838-1875)
  - Trascendencia de Bizet en la estética finisecular francesa (Nietzsche-Wagner/ Baudelaire, Los hermanos Goncourt, Paul Rée, Léon Cladel (...)
- La inspiración del escritor Prosper Mérimée (1803-1870) y su contribución precisa como Inspector General de los Monumentos Históricos y figura de la Corte Imperial.

Tema 7. Arquitectura francesa contemporánea y cultura mundial *4 horas*

6.2 El debate político, religioso y cultural durante la Tercera República (1871- 1914)

7.2 El concepto de Arquitecto-artista y la legislación republicana sobre las Bellas Artes

7.3 Trascendencia estética de la *Exposición Universal Internacional* de 1889 para las artes visuales, la música, la pintura y el urbanismo
  - Exotismo oriental y estética

- Inauguración de la Torre Eiffel (31 de marzo de 1889)
  - Difusión mundial de la obra de Alexandre Gustave Eiffel (1932-1923
  - Profanación o apología: La polémica estética acerca de la *Torre Eiffel* entre los escritores y los artistas en general (Huysmans, Bloy, Goncourt, Maupassant, Zola, Coppée, Gounod, Garnier, Satie, Apollinaire, Richepin, Soupault, Proust (...)
  - Lecturas de la arquitectura de *Paris Capital del Siglo XIX* por Walter Benjamin
  - Lecturas sobre Siegfried Giedion

7.4 Revoluciones pictóricas y discurso estético:
  - Simbolismo, Impresionismo, fovismo, cubismo, abstracción, dadaísmo, futurismo, surrealismo
  - *Muso de Orsay*, *Museo del Louvre*, *Centro Pompidou, Museo Marmottan*:
  - Las colecciones de Manet, Degas, Renoir, Monet, Cézanne, Gauguin, Van Gogh, Picasso, Braque, Mondrian (...)
  - Las Artes decorativas y el grabado.

**Estos subtemas paradigmáticos se desarrollarán mediante la visita exterior y/o interna de los edificios citado*

7.5 Metamorfosis de la estética musical

- Impresionismos y música (Impresionismo pictórico y música (analogías y diferencias)
- Resonancia de la obra de Claude Debussy (1862-1918) y su interacción con la poesía (Mallarmé, Louÿs, Rossetti, d'Annunzio), la pintura, la filosofía y el esoterismo.
- La estética de los «*Ballets Russes*» de Diaghilev (Ballet, música, decoración, vestidos)
- Innovaciones divinatorias de la obra de Erik Satie en su relación con la pintura, el teatro y el cine (*Parade*, *Relache*)
- Maurice Ravel y las músicas del mundo
- Jean Cocteau, los manifiestos estéticos y musicales
- La estética de los *Seis franceses* y sus influencias en las Américas: Darius Milhaud, Francis Poulenc, Arthur Honegger, Georges Auric, Louis Durey, y Germaine Tailleferre.

** Según el modelo ya experimentado en el Viaje Académico a España, éste subtema se desarrollará mediante asistencia a un concierto en Paris.*

7.6 Arquitectura de la cultura después de la Segunda Guerra Mundial

- La problemática de la reconstrucción arquitectural en Europa
    - Dimensiones arquitecturales, filosóficas, éticas y religiosas.
- Le Corbusier (Charles-Edouart Jeanneret-Gris, 1887-1965), pensador de la Arquitectura moderna
    - Espacio arquitectónico libre, geometría, antropometría - *El Modulor (1950)*
- Auguste Perret (1974-1954), un nuevo orden clásico.
    - La reconstrucción de la ciudad de Le Havre (1945-1964)

7.7 El impulso vital de la arquitectura moderna: Espacio y temporalidad de la arquitectura.

- La importancia cardinal de la obra Henri Bergson para los arquitectos francés, desde *Los datos inmediatos de la Conciencia* hasta *Duración y Simultaneidad.*
- Dialéctica o tensión teórica entre *Les Beaux Arts* y la arquitectura modernista
- Paris-New-York-Princeton: La *arquitectura Eucarística* de Jean Labatut (1899-1928)
    - Elaboración (y enseñanza) de los conceptos de *movimiento y Pura sensación y fenomenología* en sentido husserliano (Princeton, 1953-58)
    - Poesía y teología (no teorética) de la Arquitectura
    - El diálogo de colaboración con el filósofo y teólogo Jacques Maritain: concepto de arquitectura eucarística.

7.5 La política cultural y urbanística del Estado desde el inicio de la Quinta República (1958-2020)

- La figura primordial de André Malraux, ministro de la Cultura desde 1959, famoso escritor y pensador del Arte.
    - La Ley Malraux (1962) sobre los «Secteurs sauvegardés» (sectores salvaguardados) y la expansión de prácticas oficiales de preservación histórica
    - La política cultural del General de Gaulle y la cooperación científica, educativa y cultural internacional después de la descolonización en Europa, África, Asia, América Latina (1964)
    - Comisiones. Ejemplo: Marc Chagall, Tejado de la Opera Garnier (*comentado durante la visita interna de la Ópera de Paris)

7.6 Arquitectura contemporánea de Museos y espacio culturales en la capital y las ciudades históricas

- Ampliación del concepto de *Patrimonio nacional. Día del Patrimonio (1980)*
- La obra de construcción, restauración y urbanismo de Christian de Portzamparc (1944), *Premio Pritzker* y Gran Premio del Urbanismo, ejemplificada en el contexto del presente Curso por construcciones parisinas tales como: la Ampliación del *Palacio de Congresos,* el *Museo Antoine Bourdelle,* la *Ciudad de la Música (1995)*
- Paisaje y arquitectura en la gramática nueva de Dominique Perrault (1953), *Premio Mies van der Rohe* y *Premium Imperiale.* Entre sus realizaciones, que brindan una imagen dinámica simbolizando siempre múltiples vivencias y valores del socius, comentaremos en particular la monumental nueva *Biblioteca nacional de Francia* (1989-1995) y su desarrollo comercial, sede François Mitterrand (2011-2013), y el Palacio de los deportes de Rouen ((2006-2012).

7.7 Síntesis de la sinergia entre Arquitectura de la cultura y Cultura de la Arquitectura ubicada en el contexto y paisaje urbanístico final del viaje: la ciudad de Nice:

- Historia de la ciudad, del Condado de Niza
- Confluencia de estilos
- Los arquitectos de los Palacios
- La interacción local e internacional entre arquitectura, paisaje, urbanismo, artes visuales, música y opera
- Las recientes transformaciones urbanísticas y paisajísticas de la ciudad.

Total 45 horas

Técnicas instruccionales

El criterio de composición y de metodología de los contenidos toma en consideración la dinámica de la investigación en historia, estética de las artes visuales y musicales, filosofía, epistemología, antropología y teologia de las confesiones espirituales implicadas en la vivencia religiosa española. El curso alternará unas sesiones didácticas del profesor con sesiones de seminario propiamente dialógicas. Se integrarán las visitas *in situ* a distintos monumentos civiles y religiosos que ejemplifican los diversos temas; conferencias del profesor alternarán con la contribución de guías locales y conferenciantes vinculados con los distintos monumentos a visitar.

Técnicas de evaluación

Asistencia y participación

Asistencia

A inicios del semestre, como parte del viaje académico, se realizarán una serie de reuniones en las que se abordará el trasfondo histórico y teórico para que los estudiantes logren insertarse con éxito en el contexto de los distintos monumentos y lugares que se estarán visitando a lo largo del viaje. La asistencia a dichas reuniones será obligatoria, pues brindará al estudiante conocimientos básicos no solamente para prepararse al viaje sino también para fundamentar su receptividad y comprensión, propiciándole además herramientas analíticas para realizar cabalmente su trabajo monográfico final.

Participación

La participación en clase es un componente integral para el desarrollo y la dinámica del curso. Es fundamental que el estudiante lea las lecturas asignadas y apliqué lo aprendido en la discusión en las reuniones en el salón de clase.

Se ha de resaltar que estaremos visitando espacios que, aparte de ser de interés museístico, cultural y turístico, son igualmente importantes para creyentes cristianos; por lo tanto, se pide un respeto en estos lugares y ceñirse a las normas establecidas en estos mismos.

En este apartado se tendrá en cuenta igualmente el sentido de responsabilidad del alumno durante el viaje. Se otorgarán las libertades propias de un adulto en dichas circunstancias, pero se espera el estudiante tenga presente que tiene una responsabilidad con el curso e igualmente como un embajador digno de su institución universitaria en el extranjero.

La asistencia y participación equivale al 50% de la nota final del curso.

**** Grabaciones oficialmente autorizadas en los espacios visitados serán autorizadas. (en general fotos sin flash.)***

No se autoriza grabar la clase en el salón con cualquier aparato electrónico.

Monografía

Cada estudiante deberá elegir una catedral o un monumento emblemático visitado durante el viaje. Desarrollará un trabajo monográfico sobre la misma en la que aborde de manera resumida los distintos

temas de clase (aquellos que apliquen). La misma deberá incluir el trasfondo histórico del edificio, aspectos religiosos, estéticos, culturales, y sociales, abarcando su estado y funciones actuales. El Profesor proveerá las instrucciones y los criterios de evaluación a tener en cuenta a la hora de realizar el trabajo.

Los estudiantes entregarán la Monografía antes del 16 de diciembre de 2019.
Esta monografía equivaldrá al 50 % de la nota final del curso.

Reuniones

Reuniones previas al del viaje académico

Tres (3) reuniones de una duración de 1 hora 30 están citadas a la hora universal

Reuniones de seguimiento académico en el semestre ulterior (2020-2021)

El Profesor, Dr. Marc Passerieu dit Jean-Bernard, reunirá los estudiantes mensualmente mediante una sesión de seguimiento de 1h: 20.

No se aceptarán trabajos después de la fecha de entrega, ni escritos a mano. Los informes monográficos se entregarán redactados en computadora.

Evaluaciones	% de la nota final
Monografía	50%
Asistencia y participación	50%
Total	**100%**

Acomodo razonable

La Universidad de Puerto Rico cumple con todas las leyes federales y estatales, y reglamentos concernientes a discriminación, incluyendo "The American Dissabilities Act." (Ley ADA) y la Ley 51 del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Todo estudiante tiene derecho a solicitar y recibir acomodo razonable y servicios de Rehabilitación Vocacional. Los estudiantes con necesidades especiales que requieran algún tipo de asistencia o acomodo deben comunicarlo a su profesor(a). Los estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el (la) profesor(a) al principio del semestre para planificar el acomodo razonable y equipo asistivo necesario conforme a las recomendaciones de la Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) del Decanato de Estudiantes. Se realizará evaluación diferenciada en caso de estudiantes con necesidades especiales. Recibir acomodo razonable NO exime a los estudiantes de cumplir con los requisitos, responsabilidades y el rigor académico del curso.

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 en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente.

Normativa sobre discrimen por sexo y género en modalidad de violencia sexual
La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en todas sus modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política institucional contra el hostigamiento Sexual en la Universidad de Puerto Rico, Certificación Núm. 130, 2014-2015 de la Junta de Gobierno, si un estudiante está siendo o fue afectado por conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede acudir ante la Oficina de la Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de Cumplimiento con Titulo IX para orientación y/o presentar una queja.

Sistema de calificación: A, B, C, D, F

Bibliografía

AAAV: Los Tratados de Arquitectura. De Alberti a Ledoux. D. Wiebenson. Blume, Madrid,1988.
AAVV: Diccionario de arquitectos. De la Antigüedad a nuestros días. Gustavo Gili, Barcelona 1981.
AAVV: Teoría de la arquitectura. Del Renacimiento a la actualidad. Taschen 2006.

Adorno, Theodor W. Teoría estética, Orbis Barcelona, 1985.

Agustín de Hipona, Aurelio, San, Obras de San Agustín, 45 vols., edición bilingüe latino-española, BAC,

Madrid, 1995 / Editorial Gredos.

_____. La Ciudad de Dios,

_____. De Genesi ad litteram, I, 19, 21

_____. Las Confesiones, Espasa-Calpe, Madrid, 1973.

_____. De Musica, VI, 1, 2007). Sobre la Música. Seis libros. Gredos, Madrid, 2007.

Alberty, Leon Battista: De re aedificatoria ó los diez libros de architectura, traducidos del latín por Francisco

Lozano. Edición facsímil: Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Oviedo ,1975.

_____. On the Art of Building in Ten Books.MIT Press Cambridge, 1991.

Allain, Jean-Claude, Autrand, Françoise, Bely, Lucien et al., Histoire de la diplomatie française, Paris,

Perrin, 2005, 1050 p.

Arnheim, Rudolf. Arte y percepción visual. Alianza, Madrid 1999.

_____. The Power of the Center: A Study of Composition in the Visual Arts. Berkeley: The U of California Press (1988).

Aries, Philippe et Georges Duby. A History of Private Life, Vol. II: Revelations of the Medieval World.Harvard University Press, Cambridge,1988.

Ariès, Philippe. Historia de la muerte en Occidente: desde la Edad Media hasta nuestros días.El Acantilado Barcelona, 2000.

Aries, Philippe. Centuries of Childhood: A Social History of Family Life.Alfred Knopf ,New York, 1962.

Aries, Philippe. El hombre ante la muerte. Madrid: Taurus (1999).

Aries, Philippe. Images of Man and Death. Harvard University Press, Cambridge, 1985.

Arnheim, Rudolf. Arte y percepción visual. Madrid: Alianza Editorial (1985).

Auerbach, Erich. Literary Language and Its Public in Late Latin Antiquity and in the Middle Ages. Princeton University Press, Princeton (1993).

Bachelard, Gaston. The Poetics of Space, translated from the French by María Jola, Beacon Press, Boston, 1994.

Bajtín, Mijail. La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento. El contexto de Rabelais. Alianza Editorial Madrid, 1995.

Baltrusaitis, Jurgis. La Edad Media fantástica: Antigüedades y exotismos en el arte gráfico. Cátedra, Madrid, 1987.

Berridge G. R., Keens-Soper Maurice, Otte T. G., *Diplomatic Theory from Machiavelli to Kissinger*, Houndmills, Palgrave, 2001, 216 p.

Berti, Eduardo, Galaxia Flaubert. Adriana Hidalgo Editora, Córdoba, 2008.

Boethius (Boecio) / Manlii Severini Boethii. La Consolación de Filosofía, Editorial de la UPR, San Juan, 2004.

_____. Institutio Arithmetica. Fundamentos de Aritmética. Estudio, edición y traducción de María Asunción Sánchez Manzano. Universidad de León, 2002.

_____. Sobre el fundamento de la Música, Gredos, Madrid, 2009.

Bonnaisse, Pierre. Vocabulario básico de historia medieval.Grijalbo, Barcelona, 1988.

Bozal, Valeriano. Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas. Valeriano BOZAL (ed.)., volumen I (442 pp.), volumen II (384 pp.), La balsa de Medusa-Visor. Madrid, 1996.

Brague, Rémy. The Wisdom of the World, The human Experience of the Universe in Western Thought,

Trad Teresa Lavender Fagan, University of Chicago Press, Chicago and London, 2003.

_____. La sabiduría del mundo, Ediciones Encuentro, Madrid, 2008.

_____. La ley de Dios, Ediciones Encuentro, Madrid, 20111.

_____. En medio de la Edad Media, Ediciones Encuentro, Madrid, 2013.

_____. El reino del hombre, Ediciones Encuentro, Madrid, 2017.

Bruyne, E. de, *La Estética de la Edad Media*, La balsa de la Medusa ed., Visor, Madrid, 1994.

Caldwell, John. La música medieval. Alianza Editorial Madrid 1996.

Camille, Michael. Arte gótico: visiones gloriosas.: Ediciones Akal, S.A.,Madrid 2005.

Cassirer, Ernst., Filosofía de las formas simbólicas, México, FCE, 1979, 3 vols.

_____. Rousseau, Kant, Goethe: filosofía y cultura en la Europa del Siglo de las Luces, FCE, Madrid 2007.

Certeau, Michel, de. The Practice of Everyday Life, translated by Steven Randall, University of California Press, Berkeley, Los Angeles, London, 1988.

_____. La escritura de la historia, Universidad Iberoamericana, México, 2006,

Charbonneau-Lassay, Louis. El bestiario de Cristo: El simbolismo animal en la Antigüedad y la Edad Media (2 vols.), José Olañeta Palma de Mallorca 1995.

Corbusier, Le, Le modulor. Essai sur une mesure harmonique. Paris 1950.

_____. Hacia una arquitectura. Poseidon, Barcelona 1977.

_____. Poesía en Argel. Colegio Oficial de Arquitectos, Murcia 1991.

_____. Le poème de l'angle droit. Círculo de Bellas Artes, Madrid 2006.

Curtius, Erns Robert. European Literature and the Latin Middle Ages. University Press Princeton,1973.

Damisch, Hubert. El origen de la perspectiva. Alianza Editorial, Madrid 1997.

De Sena, Eric C. The Roman Empire and Beyond: Archaeological and Historical Research on the Romans and

Díaz Celaya, Fernando. Los templarios. Acento, Madrid 1996.

Diderot, Denis: Investigaciones filosóficas sobre el origen y naturaleza de lo bello. Aguilar, Buenos Aires 1981.

Dilthey, Wilhelm. Hombre y mundo en los siglos XVI y XVII. FCE, México.

Dronke, Peter. Medieval Latin and the Rise of the European Love-Lyric (2 vols.). Oxford: Oxford Clarendon Press (1968).

Dronke, Peter. The Medieval Lyric.Harper & Row. New York, 1968.

Duby, Georges. Año 1000, año 2000: La huella de nuestros miedos. Chile: Editorial Andrés Bello (1995).

Duby, Georges. Damas del siglo XII (3 tomos). Madrid, Alianza Editorial (1998). Duby, Georges.

Los tres órdenes de lo imaginario en el feudalismo. Madrid: Taurus (1992).

Duby, Georges. El amor y el matrimonio en la Edad Media, y otros ensayos. Alianza Editorial, Madrid, 1990.

Duby, Georges. El caballero, la mujer y el cura. Taurus, Madrid, 1992.

Duby, Georges. El Siglo de los Caballeros. Alianza Editorial, Madrid, (1995).

Duby, Georges. Europa en la Edad Media. Paidós, Barcelona, 1990.

Duby, Georges. Foundations of a New Humanism. 1280-1440. Skira, Geneva, 1966.

Duby, Georges. Guerreros y campesinos: Desarrollo inicial de la economía europea. Siglo XXI México, 1996.

Duby, Georges. Hombres y estructuras de la Edad Media. Siglo XXI, México, 1997.

Duby, Georges. La época de las catedrales: Arte y sociedad, 980-1420.: Cátedra, Madrid,1995.

Duby, Georges. Tiempo de Catedrales. El arte y la sociedad 980-1420. (1983).

Dupont, Jacques. Gothic Painting. Geneva: Skira (1954).

Du Plessis, Paul. New Frontiers: Law and Society in the Roman World. University Press. Edinburg, 2013

Eco, Umberto. Arte y belleza en la estética medieval. Lumen, Barcelona, 1997.

Elias, Norbert. The Civilizing Process: The History of Manners and State Formation and Civilization in the Middle Ages.Blackwell, Oxford, 1997.

----------. Notre-Dame de Paris. New York: Harry N. Abrams (1998).

Alain Erlande-Brandenburg et Anne-Bénédicte Mérel-Brandenburg, Alain. Histoire de l'architecture française - tome I Du Moyen Age à la Renaissance, *Le sacre de l'artiste. La création au Moyen Âge, XIVe-XVe siècle*, Fayard, Paris, 2000.

_____. Saint-Germain-des-Prés: An Mil, Paris, Picard, 2011.

Febvre, Lucien. The Corning of the Book: The Impact of Printing 1450-1800. New York: Verso

Focillon, Henri. El año mil. Madrid: Alianza Editorial [1987], 1997.

Gadamer, Hans-Georg., *Verdad y Método*, Ediciones Sígueme, 2 Vols., Salamanca, 1977- 1992.

_____. *La actualidad de lo bello*, Paidós, Barcelona, 1991.

_____._____. *Estética y Hermenéutica*, Técnos, Madrid, 1996.

García Bacca. Juan David., *Filosofía de la Musica*, Ed. Anthropos, Barcelona,1989.

Garnier, François. Le langage de l'image au Moyen Âge (II). Grammaire des gestes. París: Le Léopard d'Or 2003.

Garnier, François. Le langage de l'image au Moyen Âge (I). Signification et symbolique. París: Le Léopard d'Or, (1982).

Genette, Gérard. La obra del arte, I. Inmanencia y trascendencia, Lumen, Barcelona, 1997.

_____. La obra del arte, II. La relación estética, Lumen, Barcelona, 2000.

Giedon, Siegfried. La mecanización toma el mando. Gustavo Gili, Barcelona, 1978.

_____. Espacio, tiempo y arquitectura. Dossat, Madrid 1982.

Gilchrist, Roberta. Sacred Heritage, Archeology, Identities, Beliefs, Cambridge University Press, Cambridge, 2020.

Gilson, Étienne. La filosofía en la Edad Media.Gredos, Madrid,1995.

_____. El filósofo y la Teología, Libros del monograma, Madrid, [1960] 1962, 1967.

_____ _. Las Metamorfosis de la Ciudad de Dios [1952]. Ed. Rialpa, México, 1965.

_____ . El espíritu de la filosofía medieval, Rialp, Madrid, 2004.

Gombrich, Ernst. Arte e ilusión, Editorial Debate, Barcelona, 2003.

_____. El sentido del orden, Editorial Debate, Barcelona, 2004.

_____. La evidencia de las imágenes, Sans Soleil Ediciones, Barcelona, 2014.

Grimal, Pierre. La formación del Imperio Romano, el mundo mediterráneo en la ciudad antigua I-III, Historia Universal Siglo XXI, Madrid, [1973],1990.

_____. La civilización romana, Vida, costumbres, leyes, artes, Paidós, Barcelona [1981], 1999.

Hegel, Georg, Wilhelm, Friedrich. Estética, trad Raúl Gabas, Ed Península, 3 vols., Barcelona, 1991.

Heidegger, Martin. *Caminos de bosque*, Alianza Editorial, Madrid, 1995.

_____. *Carta sobre Humanismo FCE, México.*

_____. *De camino al habla*, Barcelona: Ariel, 1983.

_____. *Conferencias y artículos*, Serbal, Barcelona, 1994.

Huizinga, Johan. El otoño de la Edad Media. Alianza Editorial Madrid, 2001.

Jankélévitch, Vladimir. Pensar la muerte; pról. de Françoise Schwab; trad. de Horacio Zabaljáuregui—FCE, México, 2017.

_____. Lo Puro y lo Impuro, Taurus, Madrid, 1990.

Jauss, Hans Robert. Las transformaciones de lo moderno. Estudio sobre las etapas de la modernidad estética, La Balsa de la Medusa, Ed. Visor, Madrid, 1995.

Jean-Bernard, Marc. Phénoménologie du Dialogue, I: Charles de Gaulle, une pensée diplomatique en Acte, Édilivre, Paris, 2018. ISBN papier: 978-2-414-24323-5 ISBN pdf: 978-2-414-24324-2 ISBN epub: 978-2-414- 24322-8.

_____. Tractatus Musico-Philosophicus, Posdata, 522 p. (Printed & Kindle), San Juan, 2012.

_____. *« The theological, political and diplomatic resonance of Jacques Martain's thinking in the Ibero-american continent and the Caribbean »,* American Studies Congress, 2013.

_____. « *La aporia del Nómos mundial* (...). », Revista del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Conmemorativa del Centenario*,* Vol. 75, Núm. 1-2, 2014, pp. 280-321.

_____. «*The Grammars of Mystical Experience in Christian Theological Dialogue*», Philosophy Study, April 2018, Vol. 8, No. 4, 151-168.

Jean-Bernard (1852-1933). La Vie de Paris, 1898 a 1933 (35 tomos). Librairie Alphonse Lemerre; Éditions Eugène Figuière, Paris.

Katzenellenbogen, Adolf. The Sculpture Programs of Chartres Cathedral. New York: W.W. Norton (1959).

Kóhler, Erich. La aventura caballeresca: Ideal y realidad en la narrativa cortés. Sirmio, Barcelona 1990.

Kostoff, Spiro. The City Assembled: The Elements of Urban Form Through History. Boston: Little, Brown & Co. (1992).

Kostoff, Spiro. The City Shaped: Urban Patterns and Meanings Through History.Little, Brown & Co. Boston, 1991.

Labatut, Jean. "Conversations with Jean abatut, Interview by Michael Wurmfeld", in Princeton's Beaux Arts and Its New Academism: From Labatut to the Program of Geddes, an Exhibition of Original Drawings over Fifty

Years, The Institute for Architecture and Urban Studies, January 27 to February 18 (Princeton Jubction N.J.; PDQ Press, 1977

Laffite-Houssant, Jacques. Trovadores y cortes de amor. EUDEBA, Buenos Aires,1966.

Laugier, Marc-Antoine: Essai sur l'architecture. Duchesne, Paris 1753. Facsímil: Farnborough, 1966.

Lawrence, C.H., El monacato medieval. Formas de vida en la Europa Occidental durante la Edad Media. Madrid: Gredos, Madrid, 1999.

Ledoux, Claude Nicolas: La arquitectura considerada en relación con el arte, las costumbres y la legislación. Akal, Madrid 1994.

Le Goff, Jacques et Jean Claude Schmitt (eds.). Diccionario razonado del Occidente medieval, trad. de A. I. Carrasco Manchado, Ediciones Akal S.A., Madrid 2003.

Le Goff, Jacques, ed. El hombre medieval.Alianza Editorial Madrid, 1991.

Le Goff, Jacques. La bolsa y la vida. Economía y religión en la Edad Media, Gedisa, Barcelona, 1987.

Le Goff, Jacques. El nacimiento del purgatorio. Taurus, Madrid 1989.

Le Goff, Jacques. El orden de la memoria: El tiempo como imaginario. Paidós, Barcelona, 2004.

Le Goff, Jacques. La baja Edad Media.: Siglo XXI, México,1995.

Le Goff, Jacques. La civilización del occidente medieval. Paidós, Barcelona, 2008.

Le Goff, Jacques. La civilización del Occidente medieval. Paidós, Barcelona, 1999.

Le Goff, Jacques. Lo maravilloso y lo cotidiano en el Occidente medieval. Gedisa, Barcelona, 2008.

Le Goff, Jacques. Los intelectuales en la Edad Media. Gedisa, Barcelona, 2017.

Le Goff, Jacques. The Medieval Imagination. The University of Chicago Press, Chicago,1988.

Lecouteux, Claude. Enanos y elfos en la Edad Media. José Olañeta, Palma de Mallorca,1998.

Lecouteux, Claude. Hadas, brujas y hombres lobo en la Edad Media: Historia del Doble. José Olañeta, Palma de Mallorca,1999.

Lévinas, Emmanuel. *Totalidad e Infinito*, Sígueme, Salamanca, 1977.

Lewis, Clive Staples. La imagen del mundo: Introducción a la literatura medieval y renacentista. Península, Barcelona, 1997.

Loyer, François. Histoire de l'architecture française - tome 3 De la révolution à nos jours, Menges, Paris, 2014.

Male, Émile. El arte religioso del siglo XIII en Francia: el gótico. Encuentro, Madrid 2001.

Male, Émile. El arte religioso. México: FCE (1966).

Male, Émile. The Gothic Image. Religious Art in France of the 13th Century. New York: Harper & Row (1958).

Malraux, André. The Voices of Silence, translated from the French by Stuart Gilbert, Paladin, [1953, 1954], 1974.

Mandavila, Juan de. Libro de las maravillas del mundo. Madrid: Visor, Biblioteca de obras raras y curiosas (1984).

Maritain, Jacques. Creative Intuition in Art and Poetry, Princeton University Press, Princeton, 1977.

Mead, Christopher Curtis, Charles Garnier′s Paris Opéra: architectural empathy and the renaissance of French classicism, Architectural History Foundation, New York; Cambridge MA; The MIT Press, London, 1991

Merleau-Ponty, Maurice: El ojo y el espíritu. Paidós, Buenos Aires 1977.

Montaigne, Michel, de. Ensayos. Diario del viaje a Italia. Correspondencia. Edición y traducción de Gonzalo Torné, Penguin Clásicos, Madrid, 2016.

Navarro de Zuvillaga, Javier. Imágenes de la perspectiva. Madrid: Siruela (1996).

Newhauser, Richard & et Susan J. Ridyard. Sin in Medieval and Early Modern Culture: The Tradition of the Seven Deadly Sins. Woodbridge: York Medieval Press, 2012.

Nieto Alcaide, Víctor. La luz, símbolo y sistema visual: El espacio y la luz en el arte gótico y del Renacimiento. Madrid: Cátedra (1997).

Norberg-Schultz, Christian. Intentions in Architecture, MIT Press, Cambridge, Mass, 1965.

_____. Existence, Space and Architecture, Praeger, 1971

_____. Arquitectura barroca. Aguilar, Madrid 1972.

_____. Arquitectura barroca tardía y rococo. Aguilar, Madrid 1973.

Otero-Pailós. Architecture's Historical Turn: Phenomenology and the Rise of the Postmodern, University of Minnesota Press, 2010

Nouvel, Jean. Nouvel, Jean (2002) Jean Nouvel 1994-2002: the symbolic order of matter/El Croquis, 112/113. Madrid: El Croquis Editorial.

Otto, Georg von. The Gothic Cathedral: Origins of Gothic Architecture and the Medieval Concept of Order.

Palladio, Andrea: I Quattro Libri dell'architettura. D. de Franceschi, Venetia 1570.

_____. Los Quatro Libros de Arquitectura de Andrés Paladio, Vicentino. Traducidos e ilustrados con notas por don Joseph Francisco Ortiz y Sanz.

Imprenta Real, Madrid 1797. Facsímil: Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, Zaragoza 1987.

Princeton: Princeton University Press (1988).

Panofsky, Erwin. Estudios sobre iconología. Alianza Editorial, Madrid, 2012.

Panofsky, Erwin. Gothic Architecture and Scholasticism. Meridian Books New-York, 1970.

Panofsky, Erwin. Idea: Contribución a la historia de la teoría del arte. Cátedra, Madrid, 1998.

Panofsky, Erwin. La perspectiva como forma simbólica.: Tusquets Editores, Barcelona, 2008.

Panofsky, Erwin. Tomb Sculpture: Its Changing Aspects from Ancient Egypt to Bernini.Harry N. Abrams, Inc. New -York 1964.

Paré, Ambroise. Monstruos y prodigios. Sirüela, Madrid,1993.

Paredes, José Manuel. Instituciones medievales. Síntesis, Madrid, 1996.

Pernoud, Régine. Leonor de Aquitania.: Espasa-Calpe, Madrid, 1969.

Pernoud, Régine. Para acabar con la Edad Media.: José Olañeta, Palma de Mallorca,1999.

Pirenne, Henri. Historia económica y social de la Edad Media. FCE, México, 1975.

France Amérique Latine, Ed. Édilivre, 2018.

Price, Roger. Historia de Francia, 3era Edición, Ediciones Akal, Madrid, 2015.

Rábade Obrado, María. Las universidades en la Edad Media. Arco Libros, Madrid, 1996.

Rapoport, Amos. Human Aspects of Urban Form: Towards a Man-Environment Approach to Urban Design. Pergamon Press, New York, 1980.

Reynolds, Leighton. Copistas y filólogos. Las vías de transmisión de las literaturas griega y latina. Gredos, Madrid 1995.

Riegl, Alois. El Culto Moderno a los Monumentos. A. Machado, Boadilla del Monte, 1903;

Rivers, Charles (Ed,), Le Mont Saint-Michel: The History and Legacy of France's Most Famous Island Commune

Robb, Graham. The Discovery of France: A Historical Geography from the Revolution to the First World War, W. W. Norton & Company, New-York – London, 2008.

_____. Rimbaud: A Biography, W. W. Norton & Company, New-York – London, 2000.

Rotenberg, Robert and Gary Mcdonogh. The Cultural Meaning of Urban Space. Conneeticut: Bergin & Garvey, Westport (1993).

Rougemont, Denis, de. Love in the Western World. Harper & Row, New-York, 1974.

Runcinam, Steven. Historia de las Cruzadas (3 vols.). Alianza Editorial, Madrid, 1997.

Ruskin, John: The Seven Lamps Of Architecture. George Allen 1889.

_____. Las Siete Lámparas de la Arquitectura. Alta Fulla, Barcelona 1987.

_____. Las piedras de Venecia. Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, Murcia 2000.

Rykwert, Joseph. The Idea of a Town. The Anthropology of Urban Form in Rome, Italy and the Ancient World. Cambridge: The MIT Press, 1989.

Rykwert, Joseph. The. Dancing Column: On Order in Architecture. MIT Press, Cambridge,1998.

Sánchez Ameijeiras, Rocío. Los rostros de las palabas. Imágenes y teoría literaria en el Occidentel medieval. Madrid: Akal, 2014.

Santarcangeli, Paolo. El libro de los laberintos. Siruela Madrid 1997.

Schuman, Robert. *Por Europa,* CEU- Encuentro, Madrid 2006

Scruton, Roger, The Aesthetics of Architecture, With a New Introduction by the Author, Princeton University Press, Princeton [1979], 2013.

_____. *Music as an Art*, Bloomsbury Continuum, London, Oxford, New-York, New Delhi, Sydney, 2018.

Steinberg, Leo, Rodin: Sculptures and Drawings, New York, Charles E. Slatkin Galleries, 1963; traduction française: Le Retour de Rodin, Paris, Éditions Macula, 1991, avec un préambule de 1971.

Steiner, George. El Castillo de Barba Azul, Notas para una redefinición de la Cultura, Madrid, Gedisa, 1991

_____. La Idea de Europa. Ediciones Siruela, 2006.

Taine, Hyppolyte. Philosophy of Art, A. Baillères London, 1865.

Vauchez, André (ed.). Encyclopedia of the Middle Ages. Vol. I-II.: James & Clarke Co Cambrige, 2000.

Vauchez, André. La espiritualidad en el Occidente medieval. Cátedra, Madrid 1995.

Weyl, Hermann., La simetría, Editorial Nueva Visión, Buenos Aires, 1958.

Walker-Bynum, Caroline. Last Things: Death and the Apocalypse in the Middle Ages. Philadelphia: The University of Pennsylvania Press (2000).

White, T.H. The Book of Beasts, Being a Translation from a Latin Bestiary of the 12th Century. , Alan Sutton, Avon, 1992.

Wilson, Christopher. The Gothic Cathedral: The Architecture of the Great Church. New York: Thames & Hudson (1992).

Wölfflin, Heinrich. The Sense of Form in Art (1931) trans. Alice Muehsam and Norma Shatan, Chelsea Publishing Company, New York, 1958,

Crinson, Mark. The Architecture of Art History (History of Art and Architecture) . Bloomsbury Publishing. Kindle Edition

Viollet Le-Duc. Eugène-Emmanuel: Entretiens sur l'architecture. Pierre Madarga, Liège 1977. Edición príncipe: A. Morel, Paris 1863.

_____. Histoire de l'habitation humaine depuis les temps préhistoriques jusqu'à nos jours. Paris 1875.

Vitruvio, Polión. Los diez libros de Arquitectura. Alianza, Madrid, 1995.

_____. Los diez libros de Architectura. Traducidos del latín, y comentados por Don Joseph Ortiz y Sanz. Imprenta Real, Madrid, 1787;

_____. Compendio de los diez libros de arquitectura de Vitruvio. Escrito en francés por Claude Perrault., traducido al castellano por Don Joseph Castañeda. Gabriel Ramírez, Impresor de la Academia, Madrid 1790. Facsímil: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Murcia, 1981.

Sloterdijk, Peter. Esferas, Sloterdijk, Peter. Esferas, I. Burbujas, Ediciones Siruela, Madrid, 2003;

_____. Esferas, II. Globos, Ediciones Siruela, Madrid, 2004;

_____. Esferas, III, Espumas, Ediciones Siruela, Madrid, 2005.

Trezise, Simon (ed.). The Cambridge Companion to French Music, U. Cambridge Press, Cambridge, 2015.

Wood, S., The Proprietary Church in the Medieval West., Oxford University Press, Oxford, 2008.

Weyl, Hermann., La simetría, Editorial Nueva Visión, Buenos Aires, 1958.

Yates, Frances, The Occult Philosophy in the Elizabethan Age, Routledge Classics, London and New York, 1979/1999.

Wittgenstein, Ludwig., *Culture and Value*. Eds. G. H. von Wright and H. Nyman. Oxford: Blackwell, 1980.

Worringer, Wilhelm: Abstracción y Naturaleza. FCE, México 1997.

Yates, Frances, The Occult Philosophy in the Elizabethan Age, Routledge Classics, London and New York, 1979/1999. _____. El arte de la memoria. Taurus, Madrid, 1974.

Yourcenar, Marguerite. Memorias de Adriano. Traducción: Cortázar, Julio. Buenos Aires. Sudamericana. 2006.

Zumthor, Paul. La medida del mundo: Representación del espacio en la Edad Media. Cátedra, Madrid,1994.

Zumthor, Peter. Peter: Atmósferas. Entornos arquitectónicos-Las cosas a mi alrededor. Gustavo Gili, Barcelona 2006.