

INVESTIGACIÓN Y RETOS EN EL ARTE MEDIEVAL

Código 606281

CARÁCTER	OPTATIVO	CURSO	2020-2021
ECTS	3 créditos ECTS	CUATRIMESTRE	SEGUNDO-1
MATERIA	LOS IMAGINARIOS MEDIEVALES		
DEPARTAMENTO	HISTORIA DEL ARTE		
PROFESOR	JUAN CARLOS RUIZ SOUZA		

1. Breve descriptor

La asignatura *Investigación y retos en el arte medieval* tiene como planteamiento mostrar al alumno nuevos enfoques y posibilidades que abre la Historia del Arte en el conocimiento del mundo medieval que desarrolla en la cuenca del Mediterráneo.

Mostrar como desde las distintas escuelas o proyecciones historiográficas nos encontramos en unos momentos en los que la disciplina de la Historia del Arte puede abrir nuevos caminos de estudio de la sociedad medieval en su conjunto.

Se incentivará una visión crítica, contextualizada y positiva, hacia los planteamientos tradicionales que han ido definiendo la historia del arte medieval en el marco de un Mediterráneo abierto al continuo intercambio.

Propone al alumno analizar los proyectos artísticos tanto desde aspectos tradicionales como son los del estudio de sus formas, técnicas, promotores o artífices, así como su estudio desde nuevos retos de enfoque que nos transmiten mensajes visuales de legitimidad y afirmación del poder.

Se expondrá al alumno como la visión del patrimonio no es inocente y ha ido variando según los intereses de cada momento, lo que ha producido el desenfoque y paulatino desconocimiento y alejamiento de realidades culturales consideradas en parte ajenas a las nuestras, caso del mundo islámico.

Familiarizar al alumno con el significado o semántica de aspectos esenciales inherentes a la cultura visual, al paisaje monumental y a la construcción de escenografías del poder.

Mostrar al alumno la necesidad de construir marcos y paradigmas de relación científica más amplios (literatura, política, economía...).

Se presentará al alumno la necesidad continua de relacionar el aprendizaje teórico (historiografía) y práctico (trabajo de campo, análisis fotográfico, gráfico,

conservación histórica y presente), y el análisis siempre directo con la obra de arte como punto de partida.

2. Resultados del aprendizaje

Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de obtener los siguientes resultados: (que están vinculados a las competencias de la Memoria Verifica, entre paréntesis)

1. Ser capaz de hacer un estudio historiográfico a nivel avanzado de la época medieval a partir del Arte.
2. Demostrar un conocimiento avanzado de las distintas teorías y metodologías propias del ámbito de la Historia del Arte Medieval.
3. Ser capaz de seleccionar, diseñar y crear un método de análisis para la investigación centrada en el Arte Medieval.
4. Ser capaz de manejar en un nivel avanzado la bibliografía y las fuentes documentales y materiales, y aprender a consultarlas a través de instrumentos de información documental digitalizados (bases de datos, recursos electrónicos y repertorios bibliográficos) aplicables a los Estudios Medievales.
5. Exponer de forma razonada y en un nivel avanzado los conocimientos adquiridos sobre el mundo medieval tanto de forma oral como escrita.

3. Contenidos temáticos

1. ¿Retos para el arte medieval? Cristianos, musulmanes y judíos.
2. ¿Qué estudiamos? Cómo se ha producido, cómo se ha conservado, cómo nos ha llegado, cómo se ha contado. La historiografía y su importancia.
3. La Antigüedad Tardía, particularismo hispano y europeización.
4. Paisaje monumental
5. Arabización/Islamización
6. Superando las formas
7. Discursos de inclusión y olvido
8. Escenografías del poder
9. Espacios de conocimiento y virtud del príncipe
10. Arte medieval y museo. Deontología en el discurso expositivo.

4. Competencias

1 - Tener un conocimiento razonado y crítico sobre proyectos y obras de arte, cultura material en general, textos, documentos del período medieval, así como del contexto histórico en el que se produjeron en un nivel avanzado.

2 - Poseer un conocimiento especializado de la estructura diacrónica de los procesos artísticos durante la época medieval, en su dimensión social, política, económica y cultural, en un nivel avanzado.

3 - Poseer un conocimiento especializado de las diversas formaciones culturales en las sociedades medievales.

4 - Alcanzar un conocimiento especializado y sincrónico de las interrelaciones artísticas, políticas, económicas, sociales y religiosas..., entre las comunidades cristianas, musulmanas y judías de la época medieval.

5- Capacidad de obtener información (a partir de fuentes tradicionales documentales, literarias, gráficas y bibliográficas, y de recursos propios de las modernas tecnologías) y proponer juicios y planteamientos novedosos aplicados a objetos y realidades de estudio, diferentes pero comparables, a los abordados a lo largo de la asignatura.

6- Capacidad de producir, transmitir conocimientos, argumentos y valoraciones relativos a las distintas facetas de la producción artística medieval, de manera adecuada a las circunstancias del público al que se dirigen, oralmente, por escrito, con ayuda de materiales visuales o con las tecnologías adecuadas en cada caso en un nivel avanzado.

7- Capacidad de desarrollar un discurso respetuoso con la deontología de la disciplina. Al tratarse de una asignatura en la que no existe un planteamiento marcado por aspectos culturales de carácter dominante (historiográfico, político, religiosos, etc.), los alumnos aprenderán nociones de responsabilidad cívica como estudiantes universitarios que velan por la transmisión de valores inclusivos, de libertad, equidad y de respeto a todos los niveles de la diversidad (raza, género, cultura, poder económico...) que nos rodea. El estudio del pasado debe ayudarnos en el comportamiento deontológico con el presente y el futuro.

5. Actividades docentes

Clases teóricas

En las clases teóricas, se presentarán los conocimientos que los alumnos deben adquirir. Para facilitar su desarrollo los alumnos recibirán material que les permitan completar y profundizar en los contenidos de la materia a impartir.

Se intentará contar con el magisterio de algún importante especialista en la materia.

Clases prácticas

-Se realizarán varias salidas de campo, donde se podrá profundizar en aspectos abordados en clase.

-Realización en grupo (2 ó 3 alumnos) de un póster que se expondrá en clase

Otras actividades

Estudio, lectura y trabajo personal del estudiante. Dedicado a la búsqueda de información, su análisis e interpretación, con el fin de preparar los trabajos y materiales a emplear durante el curso, mediante la utilización de los diversos instrumentos de trabajo. Asimismo, implicará la preparación de las pruebas y trabajos contemplados en el curso, mediante el estudio y análisis de los contenidos de las materias impartidas.

100% de presencialidad

6. Sistema de evaluación

Se sigue el proceso de evaluación continua y el peso de las pruebas o trabajos se ajusta al peso de las actividades exigidas por el ECTS. Para superar la asignatura los alumnos deberán:

- Asistir a las clases magistrales y a las prácticas
- Leer las lecturas obligatorias
- Asistir a las horas de tutorías obligatorias
- Obtener una nota mínima en cada una de las actividades: un 50% sobre 100.

TIPO DE ACTIVIDAD EVALUADA	PORCENTAJE EN LA CALIFICACIÓN
PRUEBAS ESCRITAS (examen final, reseña...) sobre conocimientos teóricos explicados en clase y/o prácticas, o presentes en las lecturas.	Hasta 60%
ASISTENCIA y PARTICIPACIÓN EN LAS actividades prácticas.	Hasta 25%
PRÁCTICAS ACTIVAS: realización de un póster.	Hasta 25%
Labor extra (se explicará en clase)	Hasta un 15%

7. Bibliografía básica para reflexionar. Se completará en el campus.

BANGO TORVISO, I. 2007, "Un gravísimo error en la historiografía española, el empleo equivocado del término mozárabe", en M. Valdés (coord.), *Simposio Internacional: El Legado de Al-Andalus. El arte andalusí en los reinos de León y Castilla durante la Edad Media*, Valladolid: Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León, pp. 73-88.

BONY, J., 1980, "The Genesis of Gothic: Accident or Necessity?", *Australian Journal of Art* 2, pp. 17-31.

BANGO TORVISO, I.G. (dir.), 2009, *Alfonso X el Sabio, catálogo de la exposición (Murcia, 2009-2010)*, Murcia: Región de Murcia, Ayuntamiento de Murcia y Caja Mediterráneo.

CALVO CAPILLA, S., 2008, "La ampliación califal de la Mezquita de Córdoba: Mensajes, formas y funciones", *Goya* 323, pp. 89-106. (PDF en Campus Virtual)

CALVO CAPILLA, S., 2014, "Images and Knowledge of Classical Antiquity in the Palace of Madinat al-Zahra' (Cordoba, 10th century): Its Role in the Construction of the Caliphal Legitimacy", *Muqarnas* 31, pp. 1-33.

MARTÍNEZ DE AGUIRRE ALDAZ, J., 2009, "San Juan de Duero y el *Sepulcrum Domini* de Jerusalén", en *Siete maravillas del románico español*, Aguilar de Campoo: Centro de Estudios del Románico, pp. 109-148 (PDF en Campus Virtual)

PALOMO FERNÁNDEZ, G. y RUIZ SOUZA, J.C., 2007, "Nuevas hipótesis sobre las Huelgas de Burgos. Escenografía funeraria de Alfonso X para un proyecto inacabado de Alfonso VIII y Leonor Plantagenêt", *Goya* 316-317, pp. 21-44. (PDF en Campus Virtual)

PÉREZ MONZÓN, O., 2016, “La lectura en la Baja Edad Media: el sepulcro de Martín Vázquez de Arce y su poética visual”, *Goya* 357, pp. 286-307.

PUERTA VILCHEZ, J.M., 2011, *Leer la Alhambra. Guía visual de la Alhambra a través de sus inscripciones*, Granada: Edilux, 2011.

RABBAT, N., *Manluk History through architecture. Monuments, Culture and Politics in Medieval Egypt and Syria*. Cairo: The American University in Cairo Press, 2010.

RUIZ SOUZA, J.C., 2004, “Castilla y al-Andalus. Arquitecturas aljamiadas y otros grados de asimilación”. Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte (U.A.M.) XVI: 17-43.

RUIZ SOUZA, J.C., 2018, “El Palacio de los Leones de la Alhambra. Espacio de virtud del príncipe”, en F. GIESE and A. VARELA (eds.), *The Power of Symbols: The Alhambra in a Global Context*, Zurich, 2018, pp. 79-92. (PDF en campus)

RUIZ SOUZA, J.C., 2019, “Hispania, Al-Andalus and the Crown of Castile: Architecture and Constructions of Identity.”, in *Another Image: Jews and muslims made visible in Christian Iberia and Beyond. Fourteenth to eighteenth centuries*, eds. Antonio Urquizar y Borja Franco, 121-138. Leiden:Brill. (PDF en campus)

RUIZ SOUZA, J.C. y USCATESCU BARRÓN, A., 2014, “El <occidentalismo> de Hispania y la Koiné artística mediterránea (siglos VII-VIII)”, *Goya* 347, pp. 95-115. (PDF en Campus Virtual)

URQUÍZAR HERRERA, A., 2017, *Admiration and Awe. Morisco Buildings and Identity Negotiations in Early Modern Spanish Historiography*. Oxford: Oxford University Press, 2017

USCATESCU BARRÓN, A., 2017, “A Late Antique Umayyad space of knowledge: exploring the functionality of the Bath Hall at khirbat al-Mafjar”, *Antiquité Tardive* 25, pp.375-430. (PDF en campus)

EL DESCONOCIMIENTO DE LAS PAUTAS INDICADAS EN ESTE PROGRAMA, COMENTADO EL PRIMER DÍA DE CLASE Y COLGADO EN EL CAMPUS VIRTUAL, NO EXIME DE SU CUMPLIMIENTO.

EL PLAGIO (LA COPIA EN LO SUBSTANCIAL DE OBRAS AJENAS CON LA INTENCIÓN DE HACERLAS PASAR COMO PROPIAS) SUPONDRÁ EL SUSPENSO AUTOMÁTICO DE LA ASIGNATURA.