

INVESTIGACIÓN Y RETOS EN EL ARTE MEDIEVAL

Código 606281

CARÁCTER	OPTATIVO	CURSO	2022-2023
ECTS	3 créditos ECTS	CUATRIMESTRE	SEGUNDO-1
MATERIA	LOS IMAGINARIOS MEDIEVALES		
DEPARTAMENTO	HISTORIA DEL ARTE		
PROFESOR	MATILDE MIQUEL JUAN		

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.

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. Revisión y conceptualización del arte medieval.
2. Nuevas tecnologías: dimensión digital. Sociabilización y actualización.
3. Conexiones disciplinarias y visiones holísticas.
4. Las formas de transmisión del conocimiento artístico.
5. El concepto de frontera territorial y temporal. Consecuencias conceptuales e historiográficas.
6. Lecturas integrales. Los códigos.

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 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.

6- 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
PRUEBA ESCRITA FINAL sobre el reto del conocimiento artístico medieval, aplicado a un tema de interés del alumno.	Hasta 50%
ASISTENCIA y PARTICIPACIÓN EN LAS actividades prácticas en clase y en las salidas	Hasta 25%
PRÁCTICA ACTIVA: realización de una exposición en clase de un artículo de investigación.	Hasta 25%

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

- AMES-LEWIS, F., *The intellectual life of the Early Renaissance artist*, London, 2000.
- BANGO, I. (com.), *Maravillas de la España Medieval. Tesoro Sagrado y Monarquía*, 2 vols., León, 2000.
- BANGO TORVISO, I., “Un gravísimo error en la historiografía española, el empleo equivocado del término mozárabe”, VALDÉS, M. (coord.), *Simposio Internacional: El Legado de Al-Andalus. El arte andalusí en los reinos de León y Castilla durante la Edad Media*, Valladolid, 2007, pp. 73-88.
- BANGO, I. (com.), *Alfonso X el Sabio*, Murcia, 2009.
- BARRAL I ALTET, X. (coord.), *Artistes, artisan et production artistique au Moyen Age, Fabrication et consommation de l'oeuvre*, 3 vols., Paris, 1987-1990.
- BELTING, H., *Antropología de la imagen*, Madrid, 2007.
- CAMILLE, M., *El Ídolo Gótico. Ideología y creación de imágenes en el arte medieval*, Madrid, [1989] 2000.
- CAMILLE, M., *Arte gótico. Visiones gloriosas*, Madrid, [1996] 2005.
- Creer en imágenes. Pensar en imágenes* (Codex Aquilarensis, 24. 2013)
- DUBOIS, J. ; GUILLOUET, J. M. ; VAN DEN BOSSCHE, B., *Les transferts artistiques dans l'Europe gothique*, Paris, 2014.
- ESPAÑOL, F., *Els escenaris del rei. Art i monarquia a la Corona d'Aragó*, Manresa, 2001.
- FANTONI, M.; MATTHEW, L. C.; MATTHEWS-GRIECO, S., *The Art Market in Italy, 15th-17th centuries (Il Mercato dell'Art in Italia. Secc. XV-XVII)*, Modena, 2003.
- Isabel la Católica. La magnificencia de un reinado*, Salamanca, 2004.
- KASPERSEN, S. (ed.), *Images of Cult and Devotion. Function and Reception of Christian Images in Medieval and Post-Medieval Europe*, Copenhagen, 2004.
- KODRES, K.; MÁND, A., *Images and Objects in ritual Practices in Medieval and Early Modern Northern and Central Europe*, Cambridge Scholars Publishing, 2013.
- La experiencia de los lugares sagrados en la Edad Media: tiempos y escenografías*, Codex Aquilarensis, 30, 2014.
- Encrucijadas artísticas transnacionales en la Iberia medieval. Codex aquilarensis: Cuadernos de investigación del Monasterio de Santa María la Real*, nº 36, 2000.
- MIQUEL JUAN, M., *Retablos, prestigio y dinero. Talleres y mercado de pintura en la Valencia del gótico internacional*, Valencia, 2008.

- MIQUEL JUAN, M.; PÉREZ MONZÓN, O. BUESO MANZANAS, M. (eds.), *Ver y Crear. Obradores y Mercados Pictóricos en la España Gótica (1350-1500)*, Madrid, 2016.
- MIQUEL JUAN, M.; PÉREZ MONZÓN, O.; MARTÍNEZ TABOADA, P. (eds.), *Afilando el pincel, dibujando la voz. Prácticas pictóricas góticas*, Madrid, 2017.
- MOLINA I FIGUERAS, J., *Bartolomé Bermejo*, Madrid, 2018.
- NATALE, M., *El Renacimiento mediterráneo: Viajes de artistas e itinerarios de obras entre Italia, Francia y España en el siglo XV*, Madrid, 2001.
- NUTALL, P., *From Flanders to Florence. The impact of Netherlandish painting, 1400-1500*, New Haven-London, 2004.
- PEREDA, F., *Las imágenes de la discordia. Política y poética de la imagen sagrada en la España del 400*, Madrid, 2007.
- PÉREZ MONZÓN, O.; MIQUEL JUAN, M.; MARTIN GIL, M. (eds.), *Retórica Artística en el tardogótico castellano: la capilla fúnebre de Álvaro de Luna en contexto*, Madrid, 2018.
- PLADEVALL I FONT, A. (Coord.) *L'Art Gòtic a Catalunya*, 10 volúmenes, Barcelona, 2002-2009.
- Paris 1400. Les arts sous Charles VI* (París, Musée du Louvre), Paris, 2004.
- RUDOLPH, R., *A Companion to Medieval Art: Romanesque and Gothic in Northern Europe*, Sussex, 2010.
- RUIZ SOUZA, J.C.; FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, L. (coord.), *Las Cantigas de Santa María, el Códice Rico, Ms. T-I-1, RBME*, Madrid, Testimonio Editorial-Patrimonio Nacional, 2011.
- SCHELLER, R.W., *Exemplum. Model-book drawings and the practice of artistic transmission in the middle ages (ca. 900-ca. 1470)*, Amsterdam, 1995.
- 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.
- URQUÍZAR, A. y FRANCO, B. (Eds.), *Another Image: Jews and muslims made visible in Christian Iberia and Beyond. Fourteenth to eighteenth centuries*, Leiden, 2019, pp. 121-138.
- URQUÍZAR HERRERA, A., *Admiration and Awe. Morisco Buildings and Identity Negotiations in Early Modern Spanish Historiography*. Oxford: Oxford University Press, 2017.
- USCATESCU BARRÓN, A., "A Late Antique Umayyad space of knowledge: exploring the functionality of the Bath Hall at khirbat al-Mafjar", *Antiquité Tardive* 25, 2017, pp.375-430.
- WELCH, E., *De compras en el Mediterráneo*, Valencia (1ª ed. New Haven-London, 2005), 2009.
- YARZA LUACES, J., *Los Reyes Católicos. Paisaje artístico de una monarquía*, Madrid, 1993.
- , *Jan Van Eyck*, Madrid, 1993.
- , *La nobleza ante el rey. Los grandes linajes castellanos y el arte en el siglo XV*, Madrid, 2004.