

INVESTIGACIÓN Y RETOS EN EL ARTE MEDIEVAL

Curso 2025-2026. Profesor: Javier Martínez de Aguirre Aldaz.

Facultad de Geografía e Historia. Despacho 17 de la planta 7ª. Correo electrónico: jmtzagui@ucm.es

Carácter: Optativa. ECTS: 3. Cuatrimestre: 2. Código 606281

Materia 1.2: El mundo medieval y sus ámbitos de conocimiento

Departamento: Historia del Arte

Horario de tutoría: a) presencial: miércoles de 10:00 a 12:30 y de 17:15 a 17:45; b) virtual: lunes de 9:00 a 12:00. Conviene concertar cita por correo electrónico.

Breve descriptor

La asignatura tiene por objeto presentar contenidos avanzados relativos al pasado y la actualidad de la investigación sobre la historia del arte medieval. Abordará la naturaleza, tareas, formatos, herramientas y medios de la investigación, así como las principales perspectivas, tanto las tradicionales como las desarrolladas en las últimas décadas, aplicadas al conocimiento de la producción artística en la Edad Media. Con este fin, revisará las perspectivas de investigación relacionadas con su condición de objeto, con sus contenidos, así como las relativas a la autoría y a los contextos creativos. Además, atenderá al modo como se ha conformado la tradición historiográfica, la diversificación de corrientes metodológicas en función de la variedad de objetivos y la diversidad de retos actuales e inmediatos.

Temas

1. Introducción a la investigación: naturaleza, tareas, formatos, métodos, herramientas, fuentes, historiografía, hitos, debates, medios, instituciones, pensamiento crítico, deontología, economía.
2. Investigar el objeto: canon, materia, técnica, tipología, forma, estilo, color, sentidos, *spolia*, reutilización, resignificación, tecnología, patrimonio.
3. Investigar el contenido: imagen, cultura visual, códigos, símbolo, tipos iconográficos, programas, recepción, memoria, texto, lectura, narrativa.
4. Investigar la autoría y los contextos creativos: promotores, autoría intelectual, artífices, talleres, creatividad, género, identidad, poder, fronteras, transferencia.
5. Metodologías específicas y conexiones disciplinarias, visiones holísticas y lecturas integrales.

Actividades docentes

Los créditos presenciales se dedicarán a la presentación de contenidos y a la adquisición de competencias. Las actividades de seminario se programarán para mostrar de manera práctica objetivos y procedimientos de investigación. Los créditos no presenciales estarán destinados a la preparación de las actividades a desarrollar en las clases, búsqueda y manejo de información, realización de comentarios de artículos de investigación y preparación de presentaciones.

La asistencia a las clases es obligatoria. El máximo de ausencias (debidamente justificadas) será de dos en total. Por encima de este número la calificación final podría verse afectada.

Cada tema será abordado de acuerdo con el siguiente procedimiento:

- Presentación por el profesor de la introducción al tema.
- Presentación individual y debate de:

A) Un capítulo del libro de Conrad Rudolph (ed.), *A companion to Medieval Art. Romanesque and Gothic in Northern Europe*, Chichester: Wiley-Blackwell, 2010. A la hora de elegir el capítulo, es importante comprobar que se podrá realizar el comentario en los términos propuestos en este programa.

El comentario, que se expondrá en clase durante quince a veinte minutos, comparará, en la medida de lo posible, los objetos de estudio, las perspectivas de investigación y las aportaciones más significativas al tema tratado en el capítulo escogido, diferenciando entre las propias de la historia del arte medieval más tradicional (hasta los años 80 del siglo XX) y las de los últimos años.

La presentación podrá ir acompañada de un PowerPoint (las obras que figuren en él deberán estar correctamente identificadas y fechadas). Al principio de la clase se entregará un resumen (1.000-2.000 palabras).

B) Presentación por cada estudiante de un artículo de investigación. Los artículos se elegirán en la primera semana de clase. Al inicio de la clase, los encargados de las presentaciones entregarán un breve escrito (1.000-2.000 palabras) que analizará el artículo o capítulo dando respuesta a las siguientes cuestiones:

1. Objetivos de la investigación e hipótesis de partida (en caso de que sea posible identificarla).
2. Procedimientos de investigación desarrollados por el autor para alcanzar sus conclusiones (metodología y fuentes).
3. Estructura adoptada por el autor para la presentación de contenidos, recursos expositivos, complemento de ilustraciones y aparato crítico empleados.
4. Principales logros del artículo.
5. Aplicabilidad: posibilidad de que la investigación que desembocó en el artículo sirva de modelo a investigaciones futuras.

Para el aprovechamiento integral del curso todo el alumnado leerá todos los artículos e intervendrá en los debates. A la hora de elegir el artículo, es importante

comprobar que se podrá realizar el comentario en los términos propuestos en este programa.

El procedimiento de presentación será ensayado en la segunda semana a partir del artículo de Serafín Moralejo Álvarez, “Sobre la formación del estilo escultórico de Frómista y Jaca”, *Actas del XXIII Congreso Internacional de Historia del Arte*, Granada, 1973, v. I, pp. 427-434.

Ejemplos de artículos clásicos:

1. Erwin PANOFKY, “Jan van Eyck’s *Arnolfini* portrait”, *The Burlington Magazine for Connoisseurs*, 64 (1934), pp. 117-127.
2. Meyer SCHAPIRO, “From Mozarabic to Romanesque in Silos”, *The Art Bulletin*, XXI-4 (1939) pp. 312-374. Hay traducción española en Meyer SCHAPIRO, *Estudios sobre el románico*, Madrid, 1995, pp. 37-119.
3. Richard KRAUTHEIMER, “Introduction to an «Iconography of Medieval Architecture»”, *Journal of the Warburg and Courtauld Institutes*, 5 (1942), pp. 1-33. Hay traducción española en la biblioteca de la facultad.
4. O.K. WERCKMEISTER, “The Lintel Fragment Representing Eve from Saint-Lazare, Autun”, *Journal of the Warburg and Courtauld Institutes*, 35 (1972), pp. 1-30.
5. Enrico CASTELNUOVO y Carlo GINZBURG, “Domination symbolique et géographie artistique dans l’histoire de l’art italien”, *Actes de la Recherche en Sciences Sociales*, 40 (1981), pp. 51-72.
6. Jean BONY, “La genèse de l’architecture gothique ‘Accident ou Nécessité’”, *La Revue de l’Art*, 58/59 (1982/1983), pp. 9-20.
7. Madeline H. CAVINESS, “Images of Divine Order and the Third Mode of Seeing”, *Gesta*, 83 (1983), pp. 99-120.
8. Linda SEIDEL, “Salome and the Canons”, *Women’s Studies*, 11 (1984), pp. 29-66.
9. Willibald SAUERLÄNDER, “From Stilus to Style: Reflections on the Fate of a Notion”, *Art History*, 6.3 (1983), pp. 253-270.
10. Beat BRENK, “Spolia from Constantine to Charlemagne: aesthetics versus ideology”, *Dumbarton Oaks papers*, 41 (1987), pp. 103-109.
11. Herbert L. KESSLER, “On the State of Medieval Art History”, *The Art Bulletin*, 70.2 (1988), pp. 166-187.
12. Isidro G. BANGO TORVISO, “El espacio para enterramientos privilegiados en la arquitectura medieval española”, *Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte (U.A.M.)*, IV, 1992, pp. 93-132.
13. Michael CAMILLE, “How New York Stole the Idea of Romanesque Art: Medieval, Modern and Postmodern in Meyer Schapiro”, *Oxford Art Journal*, 17.1 (1994), pp. 65-75.

Pueden proponerse otros, acordes con los intereses de investigación del alumnado.

Ejemplos de artículos del siglo XXI:

1. Rocío SÁNCHEZ AMEIJERAS, “La portada del Sarmental de la catedral de Burgos. Fuentes y fortuna”, *Materia: Revista d’art*, 1, 2001, pp. 161-198.
2. Juan Carlos RUIZ SOUZA, “El palacio de los Leones de la Alhambra: ¿Madrassa zawiya y tumba de Muhammad V? Estudio para un debate”, *Al-Qantara*, 22 (2001), pp. 77-120.
3. Felipe PEREDA ESPESO, “El cuerpo muerto del rey Juan II, Gil de Siloé, y la imaginación escatológica. (Observaciones sobre el lenguaje de la escultura en la alta Edad Moderna)”, *Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte (U.A.M.)*, XIII (2001), pp. 53-85.
4. Joaquín YARZA LUACES, “Isabel la Católica coleccionista: ¿sensibilidad estética o devoción?”, en Julio Valdeón Baroque (ed.), *Arte y cultura en la época de Isabel la Católica*, Valladolid: Ámbito-Universidad de Valladolid, 2003, pp. 219-248.
5. Gerardo BOTO VARELA, “Sobre reyes y tumbas en la catedral de León”, en Joaquín Yarza, M. Victoria Herráez y Gerardo Boto (eds.) *Congreso internacional “La catedral de León en la Edad Media”*. Actas, León: Universidad de León, pp. 305-366.
6. Susie NASH, “Claus Sluter's 'Well of Moses' for the Chartreuse de Champmol Reconsidered”, *The Burlington Magazine*, 147 (2005), pp. 798-809, 148 (2006), pp. 456-467 y 150 (2008), pp. 724-741.
7. Jérôme BASCHET, “La voûte peinte de Saint-Savin : ornementation et dynamique axiale du lieu rituel”, en *L’iconographie médiévale*, París: Gallimard, 2008, pp. 102-124.
8. Manuel CASTIÑEIRAS, “Tre miti storiografici del romanico ispanico: Catalogna, il Cammino di Santiago e il fascino dell’Islam”, en A.C. Quintavalle (ed.), *Medioevo: arte e storia: atti del convegno internazionale di studi, Parma, 18-22 settembre 2007*, Milán: Electa, 2008, pp. 119-151.
9. Therese MARTIN y John WILLIAMS, “Women’s Spaces —Real and Imagined— in the Illustrated Beatus Commentaries”, *Arenal*, 25.2 (2018), pp. 357-396.

Pueden proponerse otros que sean acordes con los intereses de investigación del alumnado.

Sistema de evaluación

La evaluación constará de los siguientes apartados:

1. Evidencias iniciales (35%):
 - Presentación del tema 1 (S. Moralejo): 15% de la nota final.
 - Presentación del capítulo de libro (Rudolph o Kessler): 20 % de la nota final.
2. Artículo de investigación (35% de la nota final). En la calificación se tendrá en cuenta la complejidad del artículo elegido.
3. Asistencia y participación en los debates y presentaciones: 30% de la nota final.

Excursión

Si las circunstancias lo permiten, visita a la catedral de Toledo.

Calendario (orientativo)

Diciembre	3	Presentación de la asignatura.
	4	Tema 1.
	10	Tema 1.
	11	Análisis del artículo de Serafín Moralejo.
	17	Capítulos de <i>A Companion to Medieval Art</i> .
Enero	18	Capítulos de <i>A Companion to Medieval Art</i> .
	8	Capítulos de <i>A Companion to Medieval Art</i> .
	14	Tema 2. Presentaciones de artículos de investigación.
	15	Tema 2. Presentaciones de artículos de investigación. Retos.
	21	Tema 3. Presentaciones de artículos de investigación.
	22	Tema 3. Presentaciones de artículos de investigación. Retos.
	28	Tema 4. Presentaciones de artículos de investigación.
	29	Tema 4. Presentaciones de artículos de investigación. Retos.
Febrero	4	Tema 5. Presentaciones de artículos de investigación.
	5	Conclusiones y balance.