

CARÁCTER	OPTATIVA	CURSO	2022-2023
ECTS	3	CUATRIMESTRE	SEGUNDO-2
MATERIA	Los imaginarios medievales		
DEPARTAMENTO	HISTORIA DEL ARTE		
PROFESOR/A	OLGA PÉREZ MONZÓN		

1. Breve descriptor

Esta asignatura analiza el arte medieval desde su valor simbólico en relación a su contexto teórico y a los agentes involucrados en su definición visual. Se plantearán las problemáticas metodológicas, las aportaciones y los límites del método iconográfico/iconológico. A partir del estudio de una selección de obras se analizarán las fuentes textuales y visuales que pudieron influir en su planteamiento, así como en su recepción.

2. Resultados del aprendizaje

1. Disponer de herramientas teóricas y metodológicas para el análisis de la producción artística en su dimensión simbólica.
2. Aplicar de manera crítica el método iconográfico/iconológico.
3. Interpretar el significado de las imágenes en su contexto específico de creación y recepción.
4. Conocer los temas con mayor representación en la construcción de los imaginarios medievales en el ámbito religioso y profano.

3. Contenidos temáticos

1. REPRESENTACIONES ICONOGRÁFICAS Y SIMBÓLICAS MEDIEVALES. REFLEXIÓN TEÓRICA
2. ANTROPOLOGÍA E ICONOLOGÍA DE LA IMAGEN RELIGIOSA.- Narrar el hecho religioso: “ymágenes” e “ystorias”.- Palabra, emoción y elocuencia.- Usos y fabricación de la imagen.- Topografía templaria e imagen
3. INDIVIDUALIDAD, COLECTIVIDAD Y ALTERIDAD.- Representar lo particular: individuos, linajes y colectividades.- Categorías de representación,- Criptorretratos.- Lenguajes complementarios.- Imaginar “el otro”.- La imagen del artífice
4. EL SKYLINE URBANO.- Semántica de la arquitectura.- Visibilidad estética y geopolítica de poder: retratos arquitectónicos.- Imágenes arquetípicas e imágenes verosímiles.
5. ICONOGRAFÍA PERFORMATIVA.- Permanecer en la memoria: ritos funerarios.- La ciudad en escena,- Opulencia y fasto: el ritmo de las cortes

4. Competencias

- CG1- Ser capaz de hacer un estudio historiográfico a nivel avanzado de la época medieval.
- CG3 - Ser capaz de seleccionar un método de análisis para la investigación temática medieval y justificar su selección.
- CG4 - 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.
- Específicas
- CE1 - Tener un conocimiento razonado y crítico sobre textos, documentos y restos materiales y artísticos del período medieval, así como del contexto histórico en el que se produjeron en un nivel avanzado.
- CE2 - Analizar la producción artística medieval en toda su amplitud y diferentes contextos, con especial atención al propio proceso creador, a la recepción e interpretación de la obra de arte y a la importancia de su conservación, gestión y difusión.

CE3 - Poseer un conocimiento especializado de la estructura diacrónica de los procesos históricos durante la época medieval, en su dimensión social, política, económica y cultural, en un nivel avanzado.

CE5 - Alcanzar un conocimiento especializado y sincrónico de las interrelaciones económicas, sociales y religiosas entre las comunidades cristianas, musulmanas y judías de la época medieval.

CE6 - Capacidad de comprender en un nivel avanzado las transformaciones científicas e intelectuales y su relación con los vehículos de transmisión de los saberes en la época medieval.

5. Actividades docentes

1. Sesiones docentes de contenido teórico-práctico impartidas por la profesora.
2. Clases dialogadas con debates sobre la temática de la asignatura con intervenciones de los alumnos. Se busca promover una interacción constante en el diálogo profesor/a-alumno/a, alumno/a-profesor/a y alumno/a-alumno/a buscando sinergias y puntos de interés en un alumnado interesado en lo medieval con formación en áreas diferentes.
3. Realización de alguna actividad fuera del aula.

6. Sistema de evaluación

La asignatura se plantea con un concepto de evaluación continua sin prueba escrita y con un método de evaluación basado en los siguientes items:

- asistencia y participación en las sesiones de la asignatura 30%
- realización de dos trabajos individuales (reseña de artículo /ficha de obra) por parte del alumno. 30 %
- exposición pública de un tema (la relación de los posibles temas será señalada por el profesor) con su correspondiente power point y debate posterior. 40%

- Arce, J., *Funus imperatorum. Los funerales de los emperadores romanos*, Alianza, Madrid, 1988
- Bango Torviso, I.G. (coord.), *Maravillas de la España medieval. Tesoro sagrado y monarquía*, León, 2001
- Belleza y persuasión en el arte medieval*, Codex Aquilarensis, 35 (2019)
- Belting, H., *Imagen y culto. Una historia de la imagen anterior a la era del arte*, Madrid, [1990] 2009
- Berg Sobré, J., *Behind the Altar Table. The Development of the Painted Retable in Spain, 1350-1500*, Columbia, 1989
- Boto, G & García de Castro, C., *Materia y acción en las catedrales medievales (ss. IX-XIII) / Material and Action in European Cathedrals (9th-13th centuries)*, Oxford, 2017
- Brouquet, S., García Marsilla, J.V., *Mercados del lujo, mercados del arte. El gusto de las elites mediterráneas en los siglos XIV y XV*, Valencia, 2015
- Camille, M., *El ídolo gótico. Ideología y creación de imágenes en el arte medieval*. Madrid, 2000.
- Camille, M., *Arte gótico. Visiones gloriosas*. Madrid, 2005
- Carrero Santamaría, E., *La catedral habitada. Historia viva de un espacio arquitectónico*, Barcelona, 2019
- Carrero Santamaría, E. (coord.), *Arquitectura y liturgia. El contexto litúrgico de las consuetas catedralicias en la Corona de Aragón*, Palma de Mallorca, 2014.
- Carruthers, M., *Rhetoric beyond words. Delight and persuasion in the arts of the Middle Ages*, Cambridge University Press, 2010
- Fernández Fernández, L. y Ruiz Souza, J.C. (dir. científica), *Alfonso X el Sabio, Las Cantigas de Santa María. Códice Rico, Ms. T-1-1*. Real Biblioteca del Monasterio de san Lorenzo de El Escorial: 521-559, Madrid, 2011
- González Marrero, M^a del C., *La casa de Isabel la Católica. Espacios domésticos y vida cotidiana*, Ávila, 2005
- Gutiérrez Baños, F.; Kroesen, J.; and Andersen, E. (eds.), *The saint enshrined. European tabernacle-altarpieces, c. 1150-1400*, e-book, Barcelona, 2020
- Herraéz, M.ª V., Cosmén, M.ª C., Teijeira, M.ª D. y Moráis Morán, J.A., *Obispos y catedrales. Arte en la Castilla bajomedieval. Bishops and Cathedrals. Art in Late Medieval Castile*, Bern, 2018
- Kroesen, J. E.A., *Staging the liturgy. The medieval altarpiece in the iberian peninsula*, Leuven, 2009
- La experiencia de los lugares sagrados en la Edad Media: tiempos y escenografías*, Codex Aquilarensis, 30 (2014)
- Ladero Quesada, M. Á., *Las fiestas en la cultura medieval*, Barcelona, 2004
- Massip, F., *La monarquía en escena. Teatro, fiesta y espectáculo del poder en los reinos ibéricos: de Jaume el Conquistador al príncipe Carlos*, Madrid, 2003
- Miquel Juan M., *Retablos, prestigio y dinero. Talleres y mercado de pintura en la Valencia del gótico internacional*, Valencia, 2009
- Miquel Juan, M.; Pérez Monzón, O.; Bueso, M. (eds.), *Ver y crear. Obradores y mercados pictóricos en la España gótica (1350-1500)*, Madrid, 2016
- Nieto Soria, J.M. (coord), *Orígenes de la Monarquía Hispánica: Propaganda y legitimación (ca. 1400-1520)*, Madrid, [1999] 2004
- Paulino, E., *Arquitectura y nobleza en la Castilla bajomedieval. El patrocinio de los Velasco entre al-Andalus y Europa*, Madrid, 2020
- Pensar en imágenes, pensar con imágenes en la Edad Media*, Codex Aquilarensis, 27 (2011)
- 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. y Martín Gil, M. (eds.) *Retórica artística en el tardogótico hispano: la capilla de Álvaro de Luna en contexto*, Madrid, 2018
- Réau, L.. *Iconografía del arte cristiano (Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Iconografía de los Santos)*, Barcelona, 1996-2000
- Redondo, I., *El mercado de arte entre Flandes y Castilla en tiempos de Isabel I (1474-1504)*, Madrid, La Ergástula, 2020
- Sánchez Ameijeiras, R.. *Los rostros de las palabras. Imágenes y teoría literaria en el occidente medieval*. Madrid, 2014
- Saxl, F.. *La vida de las imágenes. Estudios iconográficos sobre el arte de la Edad Media*. Madrid, 1989
- Schapiro, M.. *Palabras, escritos e imágenes: semiótica del lenguaje visual*. Madrid, 1998
- Zalama, M. Á., *Vida cotidiana en el palacio de Juana I de Tordesillas*, Valladolid, 2003
- Zalama, M.Á. (dir.), J. Pascual Molina, M.ª J. Martínez Ruiz, *Magnificencia y arte. Devenir de los tapices en la historia*, Asturias, 2018
- Yarza, J., *Formas artísticas de lo imaginario*. Barcelona, 1987
- Yarza, J., *La nobleza ante el rey. Los grandes linajes castellanos y el arte en el siglo XV*, Madrid, 2004