Universidad para Mayores

CURSO 2026 – 2027

CURSO MONOGRÁFICO

Arte y ciudad en la Baja Edad Media

Docente:
Olga Pérez Monzón

1. JUSTIFICACIÓN y OBJETIVOS

La cultura bajomedieval fue una cultura netamente urbana. Surgen nuevas ciudades y otras se amplían y monumentalizan ya que es el lugar donde vivir, trabajar y promocionarse.
El imaginario artístico expresó con claridad esos axiomas a través de proyectos monumentales desde catedrales o palacios hasta ayuntamientos, murallas o lonjas. Detrás de ellos, están artistas afamados y comitentes entendidos deseosos de crear proyectos noveles y dignos de maravilla.

Una arquitectura "vestida" donde el ornato es una pieza fundamental con la exhibición de tapices, piezas suntuarias, retablos o retratos que convirtieron la magnificencia en una cualidad propia tanto de la arquitectura palatina como religiosa. Hablamos de escenarios artísticos pero también de escenografías cambiantes porque, en la ciudad, la liturgia, la fiesta o la conmemoración fúnebre a sus muertos favorece la articulación de ambientes cambiantes, a veces un poco caóticos, pero profundamente vitales.

En el programa de la asignatura, abordaremos el ritmo vital de la vida de esas ciudades medievales, pero también evocaremos ese pasado en los *skylines* y el paisaje cultural de las poblaciones actuales. Conocer ese pasado, nos ayudará a vivir y aprehender con más intensidad el lenguaje de las ciudades del siglo XXI.

2. CONTENIDO

Tema 1. LA CIUDAD MEDIEVAL.- Elementos definidores.- La memoria de la ciudad en el universo plástico.- Ver y dibujar una ciudad.- "Retratos" arquitectónicos: radiografía de un modo artístico.

Tema 2.- "LA CIUDAD Y SUS MURALLAS".- Cuestión de límites: circuitos amurallados: evolución de unos usos.- Vivir en la ciudad.- Escenografías urbanas: entradas solemnes y festejos urbanos.-

Tema 3.- EL RITMO DE LA CIUDAD.- La medición del tiempo: relojes y ritmo cotidiano.- Mercados y comercio artístico.- Talleres y ferias: creación y difusión de las obras de arte.- Originalidad y/o copia.

Tema 4.- IMAGEN URBANA.- Arte y poder.- Belleza, utilidad y maestría.- Grandes comitentes.- Artistas afamados.-

Tema 5.- LA CATEDRAL, SÍMBOLO y MÍMESIS DE LA CIUDAD. - Razones de un emplazamiento. – Yuxtaposición, hibridación o ruptura: los paisajes monumentales de la ciudad.- Pasado y presente de una realidad patrimonial.

Tema 6.- LITURGIA Y TEATRO.- Escenografías efímeras y su valor performativo.- Espacios para el adoctrinamiento: libros de consuetas y dramas litúrgicos.- La iconografía de la práctica sacramental.

Tema 7.- ECLOSIÓN DEL RETABLO.- El retablo y sus diferentes modos de visión.

Tema 8.- FAMA Y MEMORIA FÚNEBRE. - El sentimiento de la muerte en la Edad Media.– Ceremonias fúnebres: *devotio* y gloria mundana.- Expresiones plásticas de lo funerario.- Individualidad y linaje.

Tema 9. PODER Y GOBIERNO EN LA CIUDAD.- Espacios de gobierno y lugares festivos: el palacio en la Edad Media.- Lugares pluri-funcionales y salas especializadas.- Banquetes: magnificencia palatina.- El poder de la ciudad: la configuración de los ayuntamientos. – Educación y hospitalidad: necesidades artísticas

Tema 10.- ORNATO PALATINO.- Tesoros palatinos.- Prácticas de devoción privada: libros de Horas.- La imagen del noble: retratos y criptorretratos.- Espacios de sororidad.

3. METODOLOGÍA

Las clases serán presenciales apoyadas en diferentes recursos fundamentalmente presentaciones des *power points* con puntuales incorporaciones de textos, audios o videos. Las imágenes actúan como hilo conductor de un discurso que se plantea de forma activa y participativa. Para ello será preciso estimular el diálogo, el debate y la reflexión colectiva. El método didáctico está orientado a la reflexión y la comprensión de los contenidos y no a su memorización.

4. EVALUACIÓN

Siguiendo las pautas de la Universidad para Mayores, la evaluación del alumnado es voluntaria. En aquellos casos en los que el estudiante desee someterse a una evaluación, en ésta se tendrá en cuenta varios factores: asistencia, participación

activa en las clases presenciales o realización de un ensayo vinculado con la asignatura bajo la supervisión del profesor.

5. BIBLIOGRAFÍA

Alonso Ruiz, B. y Villaseñor Sebastián, F. (eds.), *Arquitectura tardogótica en la corona de Castilla: trayectorias e intercambios,* Sevilla, 2014

Azcárate, José María, *Arte Gótico en España*, Madrid, 2007

Bango, Isidro, *Historia del arte. Vol.2, La Edad Media*, Madrid, 1996.

Bango, Isidro, *Edificios e imágenes medievales. Historia y significado de las formas*, Madrid, 1995

Belleza y persuasión en el arte medieval, Codex Aquilarensis, 35 (2019)

Belting, Hans, *Antropología de la imagen,* Madrid, 2007

Camille, Michael, *Arte gótico. Visiones gloriosas*, Madrid, [1996] 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*

Chico Picaza, M.V.; Fernández Fernández, L. y Miguel Juan, M. (ed.), *El siglo XV hispano y la diversitats de las artes, Anales de Historia del Arte, 22, nº especial (2012)*

Domínguez Casas, R., *Arte y etiqueta de los Reyes Católicos Artistas, residencias, jardines y bosques,* Madrid, 1993

Español Bertrán, F., *El arte gótico, I*, Madrid, 1989

García Marsilla, J.V.; Mancho, C.; Ruiz de la Peña, I, *Historia del Arte Medieval,* Valencia, 2012

Garí, Blanca, *El poder del objeto. Materialidad, memoria y representación en la Baja Edad Media europea, Barcelona, 2024*

Herraéz, M.ª V., Cosmén, M.ª C., Teijeira, M.ª D. y Moráis Morán, J.A. (eds.), *Obispos y catedrales. Arte en la Castilla bajomedieval. Bishops and Cathedrals. Art in Late Medieval Castile,* Bern, 2018

Kessler, H., *La experiencia del arte medieval, Madrid*, [2019] 2022

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

Mobiliario y ajuar litúrgico en las iglesias románicas, Fundación Santa María la Real, 2011

Montero Tortejada, E., *La transmisión del conocimiento en los oficios artísticos. Valencia, 1370-1450,* Valencia, 2015

Pensar en imágenes, pensar con imágenes en la Edad Media, Codex Aquilarensis, 27 (2011)

Pérez Monzón, O., *Catedrales góticas, Madrid, 2003*

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

Pérez Monzón, O.; Miquel Juan, M.; Bueso Manzanas, M.; López Lorente, V. (coords.), *La copia y sus usos en la pintura tardogótica. Tiempo, memoria e identidad/ The copy and its uses in late Gothic Painting. Time, Memory and Identity,* Madrid, 2023

Sánchez Ameijeiras, Rocío, *Los rostros de las palabras. Imágenes y teoría literaria en el Occidente medieval*, Madrid, 2014

Splendor. Artes Suntuarias en la Edad Media hispánica, F. de A. García García, L. Rodríguez Peinado y P. Martínez Taboada (ed.), Anales de Historia del Arte, 24, nº esp (2014)

Yarza, Joaquín, *El arte gótico. II,* Historia 16, n 20, Madrid, 1989

Yarza, Joaquín, *Los Reyes Católicos. Paisaje artístico de una monarquía,* Madrid, 1993.

Yarza, Joaquín, *La nobleza ante el rey. Los grandes linajes castellanos y el arte en el siglo XV,* Madrid, 2004

Zalama, M.Á. (dir.), J. Pascual Molina, M.ª J., Martínez Ruiz, *Magnificencia y arte. Devenir de los tapices en la historia,* Asturias, 2018