

ARTE Y SOCIEDAD EN LA EDAD MODERNA

Grado en Historia del Arte. Cuarto Curso (Grupo A)

Asignatura optativa. 6 ECTS

Curso 2018-2019

Prof. Dr. Raúl Romero Medina (Clases magistrales y Actividades de seminario)

BREVE DESCRIPTOR

Esta asignatura tiene por objeto el estudio de los hechos y procesos artísticos de los siglos XV a XVIII en relación a los factores culturales, políticos y económicos presentes en la sociedad occidental de ese tiempo.

OBJETIVOS

Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de:

1. Conocer y analizar los hechos artísticos de la Edad Moderna en cuanto al uso y función de las artes en la sociedad.
2. Caracterizar los diferentes modos de promoción artística y su significado en la sociedad europea de la Edad Moderna.
3. Conocer y analizar el papel de patronos y comitentes en los procesos artísticos durante la Edad Moderna.
4. Conocer y analizar la caracterización de los artífices, su formación y su papel según los mecanismos de la producción artística en la Edad Moderna.
5. Caracterizar el concepto de artista en la Edad Moderna y su estatus social.
6. Conocer los rasgos diferenciales de las etapas del discurso artístico durante la Edad Moderna en relación a sus contextos.
7. Analizar y estudiar los procesos artísticos en la Edad Moderna tomando en consideración las fuentes históricas e historiográficas.
8. Examinar diferentes enfoques de estudio sobre el arte occidental de la Edad Moderna

COMPETENCIAS

Consultar en <https://geografiaehistoria.ucm.es/estudios/grado-historiadelarte>

CONTENIDOS TEMÁTICOS

0. Introducción.

Historiografía y fuentes históricas. La Sociedad Europea en el Antiguo Régimen. El estamento nobiliario. El estamento eclesiástico. Etapas, cronologías, protagonistas y contextos.

1. Los centros de poder y las artes

1.1. Las cortes italianas del siglo XV. **1.2.** La Roma papal y su programa visual. **1.3.** La monarquía española durante los Austrias. **1.4.** El patronazgo artístico y la construcción del estado en Francia.

2. Los agentes de poder: patronos, mecenas y clientes

2.1. La nobleza y sus políticas artísticas. **2.2.** Las élites y sus estrategias urbanas. **2.3.** Espacios sociales y promociones en femenino y singular. **2.4.** Las academias de arte: origen y desarrollo durante la Edad Moderna. **2.5.** El arte y la diplomacia: agentes y artistas.

3. Los espacios de poder

3.1. Ciudad, fiesta y ceremonial. **3.2.** La glorificación del Rey a través de la pintura. **3.3.** Retrato y poder en la Edad Moderna. **3.4** La colección artística. **3.5.** Los coleccionismos científicos.

4. El artista y el poder

4.1. La situación del artista: su número, organización gremial y estructura profesional. **4.2.** Valor y conciencia de clase. **4.3.** El artista como hombre; su círculo de relaciones; su forma de vida y trabajo. **4.4.** La naturaleza artística: mentalidad e intereses. **4.5.** La figura del artista en el marco de la época.

5. El taller del artista y el mercado del arte

5.1. El taller y su funcionamiento. **5.2.** Los métodos de trabajo. **5.3.** La marcha de los negocios en el taller y en el mercado del Arte. **5.4.** Los precios y las formas de pago: situación económica de los artistas. **5.5.** Aspectos jurídicos y económicos del encargo artístico. Contratos, salarios, tasaciones y precios.

METODOLOGÍA DOCENTE

Clases teórico-prácticas (45 h): el profesor presentará los conocimientos básicos que los alumnos deben adquirir.

Actividades de seminario (12 h): se utilizarán textos, imágenes y otros recursos gráficos y audiovisuales, que permitan un acercamiento más preciso a los contenidos de la materia. Se programarán visitas como trabajo de campo si se estimase conveniente.

Trabajo no presencial del estudiante.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

ANTAL, F.: El mundo florentino y su ambiente social. La república burguesa anterior a Cosme de Medicis: siglos XIV y XV. Madrid, Alianza Editorial, 1989.

BAXANDALL, M.: Pintura y vida cotidiana en el Renacimiento: arte y experiencia en el Quattrocento. Barcelona, Gustavo Gili, 2000.

BURKE, P.: El Renacimiento italiano. Cultura y sociedad en Italia. Madrid, Alianza Editorial, 1995.

CHAMBERS, D. S.: Patrons and artists in the Italian Renaissance. London, Macmillan, 1970.

FRANCASTEL, P.: Pintura y sociedad. Madrid, Cátedra, 1984.

GÁLLEGOS, J.: El pintor de artesano a artista. Granada, Universidad de Granada, 1996.

GARIN, E.: La revolución cultural del Renacimiento. Barcelona, 1981.

HALE, J.: La civilización del Renacimiento en Europa. 1450-1620. Barcelona, Crítica, 1996.

HASKELL, F.: Patronos y pintores: arte y sociedad en la Italia barroca. Madrid, Cátedra, 1984.

KOSTOF, S. (coord.): El arquitecto: historia de una profesión. Madrid, Cátedra, 1984.

MARTÍN GONZÁLEZ, J. J.: El artista en la sociedad española del siglo XVII. Madrid, Cátedra, 1984.

PEVSNER, N. Las academias de arte: pasado y presente. Madrid, Cátedra, 1982.

RODRÍGUEZ-SAN PEDRO, L. y SÁNCHEZ LORA, J.L.: Los siglos XVI-XVII. Cultura y vida cotidiana. Madrid, Editorial Síntesis, 2000.

STRONG, R.: Arte y poder. Madrid, Alianza Editorial, 1988.

WITTKOWER, R. y WITTKOWER, M.: Nacidos bajo el signo de Saturno. Madrid, Alianza Editorial, 1982.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- BIALOSTOCKI, J.: *El arte del siglo XV. De Parler a Durero.* Madrid, Istmo, 1998.
- BONET CORREA, A. *El urbanismo en España e Hispanoamérica.* Madrid, Cátedra 1991
- BURCKHARDT, J.: *La cultura del Renacimiento en Italia.* Madrid, Akal, 2004.
- BURKE, P.: *La fabricación de Luis XIV.* Madrid, Nerea, 1995.
- CHASTEL, A.: *Arte y humanismo en Florencia en tiempos de Lorenzo el Magnífico.* Madrid, Cátedra, 1991.
- CHASTEL, A.: *El Renacimiento italiano, 1460-1500.* Madrid, Akal, 2005.
- CHECA CREMADES, F.: *Pintura y escultura del Renacimiento en España (1488-1599).* Madrid, Cátedra, 1989.
- CHECA CREMADES, F. : *Carlos V. La imagen del poder en el Renacimiento.* Madrid, El Viso, 1999.
- CHECA CREMADES, F.: *Felipe II. Mecenas de las Artes.* Madrid, Nerea, 1992.
- HOLLINGSWORTH, M.: *El patronazgo artístico en la Italia del Renacimiento: de 1400 a principios del siglo XVI.* Madrid, Akal, 2002.
- KRISTELLER, P.O.: *El pensamiento renacentista y sus fuentes.* Madrid, Fondo de Cultura económica de España, 1982.
- KRISTELLER, P.O.: *El pensamiento renacentista y las artes.* Madrid, Fondo de Cultura económica de España, 1986.
- LLEÓ CAÑAL, V.: *Nueva Roma. Mitología y Humanismo en el Renacimiento sevillano.* Madrid, Centro de Estudios de la Europa Hispánica, 2012.
- MARÍAS, F.: *El largo siglo XVI. Los usos artísticos del Renacimiento español.* Madrid, Taurus, 1989.
- NADER, H.: *Los Mendoza y el Renacimiento español.* Guadalajara, Marqués de Santillana, 1986.
- NIETO, V. Y CHECA, F.: *El Renacimiento. Formación y crisis del modelo clásico.* Madrid, Istmo, 1980 y reeds.
- WACKERNAGEL, M.: *El medio artístico en la Florencia del Renacimiento.* Madrid, Akal. 1997.

ZALAMA, M.A.: *El Renacimiento. Artes y artistas, comitentes y teorías.* Madrid, Cátedra, 2016.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Se sigue el proceso de evaluación continua y la ponderación de las evidencias de evaluación se ajusta al peso de las actividades ECTS.

Para superar la asignatura los alumnos deberán:

- Asistir a las clases magistrales y a las prácticas.
- Asistir a las horas de tutorías obligatorias.

Los porcentajes que serán tenidos en cuenta a la hora de la evaluación se aplicarán como siguen:

60% Prueba de desarrollo (examen final).

30% Trabajos y ejercicios.

10% Asistencia con participación.

LA NOTA FINAL SOLO SE CONFIGURARÁ CON ESTOS PORCENTAJES CUANDO EL ALUMNO HAYA OBTENIDO UNA CALIFICACIÓN EN LA PRUEBA ESCRITA (EXAMEN) DE 5,00 O SUPERIOR A 5,00.

ACTIVIDADES DE SEMINARIO

Estas actividades están planificadas en calendario académico para los siguientes días:
04 Oct 18 Oct 15 Nov 16 Dic de 2019.

Imágenes del poder en la Edad Moderna. Con la ayuda de imágenes de obras correspondientes al período cronológico de esta asignatura el alumno presentará en clase el perfil de un artista como cortesano o el de un cliente o mecenas como promotor artístico. Esto se llevará a cabo en la sesión del 4 de octubre.

Entre las actividades de seminario tendremos programada, además, una salida a conocer la colección y el archivo de la Casa Ducal de Medinaceli conservada en Toledo. Podrá proyectarse para el día 16 de diciembre y tomaremos las sesiones del 18 de Octubre y del 16 de diciembre.

Del 11 al 13 de noviembre está programada la Semana de la Ciencia en la que se podrá experimentar una experiencia docente práctica más vinculada con la investigación en el ámbito de conocimiento de esta materia.

Para la sesión del 15 de noviembre programaremos una visita al Museo de Artes Decorativas de Madrid para acercarnos a la lectura temática de las colecciones que supongan una reflexión sobre la evolución de los valores sociales y la historia de las mentalidades

ATENCIÓN DE ALUMNOS

Horario de tutoría **presencial** lunes y martes de 10.00 a 12.00 horas; es conveniente concertar tutoría por correo electrónico (raul.romero.medina@ucm.es). Despacho 33 de la planta 9^a. Facultad de Geografía e Historia. Horario de tutoría **virtual**, viernes de 10.00 a 12.00 horas, previa petición de cita.

IMPORTANTE

- 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.