

PINTURA Y SOCIEDAD EN LA EDAD MEDIA

Código 801674

CARÁCTER	OPTATIVO	CURSO	TERCERO Y CUARTO
ECTS	6	CUATRIMESTRE	SEGUNDO
MATERIA	HISTORIA DEL ARTE MEDIEVAL		
DEPARTAMENTO/S	HISTORIA DEL ARTE		

1. Breve descriptor

Esta asignatura tiene por objeto el estudio de los fundamentos, la creación, la identidad, la transmisión del conocimiento, el consumo, el uso, la función y la percepción de la pintura medieval en el Occidente. Se analizarán tanto las fuentes escritas como las visuales, especialmente aquellas en las que el papel de los cambios sociales es determinante de la evolución y transformación de la actividad artística medieval.

2. Resultados del aprendizaje

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

1. Estudiar los objetivos y contenidos de la historia social como perspectiva y fuente de estudio de la evolución pictórica en la Edad Media.
2. Analizar el papel del obrador como centro creativo en época medieval, la jerarquización y estructura del taller, la conciencia del pintor y los sistemas de producción en época medieval.
3. Relacionar la obra de pintura medieval como resultado de la práctica de la pintura, la transmisión del conocimiento teórico y material, con el resultado artístico, en sus diferentes tipologías, soportes y formatos, acorde con la evolución histórica y social de su tiempo.
4. Percibir los procesos de evolución pictórica desde las transformaciones del consumo, el mercado del arte, los procesos productivos, las formas de exposición, la función, uso y percepción de la obra.
5. Estudiar la evolución de la historia de la pintura desde los cambios de pensamiento, mentalidad y religiosidad, dentro de los conceptos de historia social vinculados a los condicionantes históricos, económicos y sociales de la Edad Media.
6. Comprender la obra de arte dentro de su evolución iconográfica, técnica y estilística, atendidos desde la historia social y los cambios producidos por la sociedad a lo largo de la Edad Media.

3. Contenidos temáticos

1. Los métodos del historiador del arte. La historia social y otras corrientes metodológicas empleadas en la construcción del binomio "pintura y sociedad". Objetivos y contenidos, problemas y perspectivas de estudio.
2. Creatividad e identidad. Diferentes modelos de organización laboral y artistas singulares.- La jerarquización y organización del taller.- El taller y la casa del artista: vivienda y obrador.- La conciencia del artista. – El control de los gremios.- Modos de producción.- Viajes de artistas.- Autoría y expertización: firmas, retratos y autorretratos.- Maestros de exclusividad.- La actualidad: evidencias físicas y exámenes técnicos.
3. Transmisión del conocimiento. La práctica de la pintura: del contrato a la iconografía, de la técnica a los materiales.- La formación del artista medieval.- La transmisión del conocimiento

artístico: de la práctica a los recetarios y libros de modelos, y del intercambio artístico a los libros hagiográficos.

4. Los patronos, donantes o clientes. Promotores religiosos y civiles. Formación intelectual y participación del cliente en la obra de arte.- La propaganda artística.- Escenografías de poder.- Retórica artística.- Crisis y arte: consumismo conspicuo. Relaciones entre estilo y sociedad.

5. Mirar la mercancía. Diversidad de soportes y técnicas. El repertorio iconográfico como medio para comprender la complejidad cultural, socioeconómica y política de la Edad Media. - Hecho, símbolo e ideal. - El dibujo. - Temas religiosos y temas profanos.- La llegada de la realidad.- Retrato, paisaje, estilo de vida e imaginaria de género.

6. Antropología del arte. Función, uso y percepción.- Conducta religiosa e ideales. - La fiesta como articuladora de los tiempos y ritmos cotidianos. - Controversia y corrupción.- Dogma y diálogo.- Estética y pensamiento filosófico-religioso.- Uso, valor, coste y visión de la pintura.

4. Competencias

CE2. Conocimiento y entendimiento generalistas de la historia de la producción artística –arquitectura, urbanismo, artes visuales- en la Edad Media, con atención tanto a su diversidad como a los elementos comunes a la creatividad humana y al uso social del arte.

CE4. Conocimiento y entendimiento más específicos del arte de la Edad Media desarrollado en la Península Ibérica.

CE5. Conocimiento y comprensión de los procesos de creación (en lo material y técnico, en lo formal y en lo significativo), utilización, recepción, conservación y difusión de la producción artística.

CE8. Capacidad de obtener información (a partir de fuentes tradicionales documentales, literarias, gráficas y bibliográficas, y de recursos propios de las modernas tecnologías) y proponer juicios aplicados a nuevos objetos de estudio comparables a los conocidos a lo largo de su formación.

CE9. Capacidad de transmitir conocimientos, argumentos y valoraciones relativos a las distintas facetas de la producción artística a lo largo de la historia, 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 básico, con utilización apropiada de los recursos de la lengua española.

CE10. Capacidad de gestionar informaciones de diversa naturaleza y priorizar su relevancia, con la correspondiente generación de discursos razonados, así como de valorar adecuadamente argumentaciones diversas sobre la base de su familiaridad con la bibliografía especializada.

CE11. Conocimientos y competencias para el tratamiento de la producción artística en su faceta de patrimonio cultural, en lo que corresponde a su conservación, gestión y difusión, con especial atención a su valoración actual cultural, social y económica, y con consideración a la ética y a la deontología profesional.

5. Actividades docentes

Clases teórico-prácticas (50 h).

Actividades de seminario (15 h).

6. Sistema de evaluación

Indicaciones generales: en la evaluación de esta asignatura se sigue el proceso de evaluación continua y la ponderación de las evidencias de evaluación se ajusta al ECTS. En cada una de ellas, el profesor hará públicos los criterios de calificación con anterioridad a su corrección. Habrá entre tres y

siete evidencias de evaluación y ninguna de ellas puede superar más del 65% del total de la calificación global.

Componentes de evaluación:

- a) Pruebas de desarrollo 35-65 %
- b) Trabajos y ejercicios 25-50%
- c) Asistencia con participación 10-30%

Método de evaluación	Resultados del aprendizaje	Actividades docentes vinculadas
<p>Pruebas de desarrollo (35-65%)</p>	<p>Exámenes, pruebas o ejercicios</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Estudiar los objetivos y contenidos de la historia social como perspectiva y fuente de estudio de la evolución pictórica en la Edad Media. ○ Analizar el papel del obrador como centro creativo en época medieval, la jerarquización y estructura del taller, la conciencia del pintor y los sistemas de producción en época medieval. ○ Relacionar la obra de pintura medieval como resultado de la práctica de la pintura, la transmisión del conocimiento teórico y material, con el resultado artístico, en sus diferentes tipologías, soportes y formatos, acorde con la evolución histórica y social de su tiempo. ○ Percibir los procesos de evolución pictórica desde las transformaciones del consumo, el mercado del arte, los procesos productivos, las formas de exposición, la función, uso y percepción de la obra. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Clases teórico-prácticas
<p>Trabajos y ejercicios (25-50%)</p>	<p>Trabajo de curso Ejercicios de los seminarios</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Estudiar la evolución de la historia de la pintura desde los cambios de pensamiento, mentalidad y religiosidad, dentro de los conceptos de historia social vinculados a los condicionantes históricos, económicos y sociales de la Edad Media. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Actividades de Seminario ○ Salida de Campo

Asistencia con participación (10-30%)

Control de asistencia con participación

○ Comprender la obra de arte dentro de su evolución iconográfica, técnica y estilística, atendidos desde la historia social y los cambios producidos por la sociedad a lo largo de la Edad Media

○ **Clases teórico-prácticas**
 ○ **Actividades de seminario**
 ○ **Salida de Campo**

7. Bibliografía básica

- BELTING, H. *Imagen y Culto. Una historia de la imagen anterior a la edad del arte*, Madrid, Akal, 2009.
- BYNUM, C. W. *Dissimilar Similitudes. Devotional objects in Late Medieval Europe*, Nueva York, Zone Books, 2020.
- CAMILLE, M. *El ídolo gótico. Ideología y creación de imágenes en el Occidente medieval*, Akal, Madrid, 2000.
- CAMPBELL, L y VAN DER STOCK, J. (eds.), *Rogier van der Weyden. 1400-1465. Master of Passions*, Zwolle-Leuven, 2009.
- CHICO PICAZA, M.V. *La pintura gótica del siglo XV*, Vicens Vives, Barcelona, 1989.
- MARTENS, M., BORCHERT, T-H., DUMOLYN, J., DE SMET, J. y VAN DAM, F. *Van Eyck*, Londres, Thames&Hudson, 2020.
- MIQUEL JUAN, M. *Retablos, prestigio y dinero. Talleres y mercado de pintura en la Valencia del gótico internacional*, Universidad de Valencia, 2008.
- NASH, S. *Northern Renaissance Art*, Oxford History of Art, Oxford University Press, Oxford, 2008; *Late Medieval Panel Paintings. Materials, Methods, and Meaning*, London, 2011.
- GOLDWAITHE, R. *The building of Renaissance. Florence: An economic and social history*, John Hopkins University Press, Baltimore, 1980; *Wealth and the demand for art in Italy, 1300-1600*, The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London, 1993.
- PIQUERO, A. *La pintura gótica de los siglos XIII-XV*, Vicens Vives, Barcelona, 1989.
- YARZA, J., GUARDIA, M. y VICENS, T. *Fuentes y documentos para la Historia del Arte*, 2 vols, Gustavo Gili, Barcelona, 1982.
- CASTIÑEIRAS, M. y VERDAGER, J. (eds.), *Pintar fa mil anys. Els colors i l'ofici del pintor romànic*, Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, 2014.