

En el curso 2019-20 el Departamento de Historia del Arte ofrece las siguientes líneas de trabajo para la realización del proyecto expositivo acordado como formato para la memoria de este TFG:

"Pintura y escultura en España: de los inicios de la modernidad a la consolidación de las vanguardias"

Profesora: María Dolores Antigüedad del Castillo-Olivares

"Arquitectura del Renacimiento en los reinos de la monarquía hispánica"

Profesora: Alicia Cámara Muñoz

"Imágenes y lecturas del jardín"

Profesora: Victoria Soto Caba

"La memoria y la representación del horror en el arte actual"

Profesora: Yayo Aznar Almazán

"La mujer en el arte: historia, crítica y metodología"

Profesora: Amparo Serrano de Haro Soriano

"Historia y teoría de las colecciones"

Profesor: Antonio Urquizar Herrera

"Arte ciencia y espectáculo en la Edad Moderna"

Profesora: Consuelo Gómez López

"Arte y política: Embajadores y artistas diplomáticos en los siglos XVI y XVII"

Profesora: Diana Carrió-Invernizzi

"Ciudades del poder en el Renacimiento"

Profesora: Esther Alegre Carvajal

"Arte y política: el arte en el Franquismo"

Profesora: Genoveva Tusell García

"El Realismo en la Pintura española y francesa de los siglos XVII a XIX"

Profesora: Amaya Alzaga Ruiz

"El Camino de Santiago en la Edad Media: arte y cultura"

Profesora: Inés Monteiro Arias

"Arte y simbolismo: la pintura y el relieve del Egipto Faraónico en el Reino Nuevo"

Profesora: Inmaculada Vivas Sainz

"Las vanguardias históricas a través de sus textos: 1850-1940"

Profesora: Constanza Nieto Yusta

"El concilio de Trento, el problema de las imágenes y la defensa de la santidad"

Profesor: Borja Franco Llopis

"La imagen del poder nobiliario en la Edad Moderna y Contemporánea"

Profesor: José Antonio Vígara Zafra.

“Ser y parecer: teorías, usos y prácticas del retrato en el Siglo de las Luces”
Profesor: Álvaro Molina Martín

“Arquitectura y ciudad contemporáneas: problemáticas, ideología, política y capital”
Profesor: Jesús López Díaz

“Patrimonio cultural. Gestión y puesta en valor de bienes culturales”
Profesor: Joaquín Martínez Pino

“Historia Cultural y Estudios Visuales desde la Ilustración al siglo XX”
Profesor: Miguel Ángel García Hernández.

“Patrocinio artístico: monarcas, nobles y prelados en la configuración del arte de la Baja Edad Media”
Profesora: Elena Paulino Montero

“Lo clásico: iconografía e imagen desde Grecia hasta el siglo XIX”
Profesora: Pilar Díez del Corral Corredoira

En las páginas siguientes se exponen las fichas básicas de cada línea

Título de Línea Temática

“Pintura y escultura en España: de los inicios de la modernidad a la consolidación de las vanguardias”

Profesora: María Dolores Antigüedad del Castillo-Olivares

Datos de contacto

Despacho: 3.10

Teléfono: 91 3986786

Correo electrónico: mantiguedad@geo.uned.es

Planteamiento y objeto del trabajo

Este trabajo Fin de Grado invita al estudiante a diseñar una exposición que refleje la evolución de la pintura y escultura en España entre los años 1880 y 1936, cesura forzosa por el inicio de la Guerra Civil.

Los artistas activos en esos momentos se debatirán en la búsqueda de un estilo nacional, condicionados por la formación académica y la necesidad de abrir nuevos campos a través de los contactos con el exterior. La presencia de artistas españoles en París y Roma y su relación con artistas de otros países, ofrece un abanico amplio de propuestas y estilos que van reflejándose en la concurrencia a las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes, verdadero escaparate del arte oficial.

La Primera Gran Guerra y la internacionalización de la vanguardia con artistas como Picasso o Miró muestran la superación de modelos antiguos y el avance hacia la modernidad sin perder las raíces nacionales que coexistirá con un arte de fuerte carga académica.

Indicación de cuestiones a resolver

El trabajo, que posee un carácter eminentemente teórico, se ajustará a una serie de líneas que permitan contextualizar la obra de los artistas españoles y su presencia y relevancia en el ámbito internacional. Hay una serie de líneas que pueden servir para orientar el tema de la exposición. Son los siguientes:

- La recepción de la modernidad y los modelos extranjeros.
- Arte fin de siglo y las tendencias regionalistas.
- Los artistas cosmopolitas.
- Las exposiciones de arte moderno y la consolidación de la vanguardia.
- Españoles en París.
- Surrealismos y realismos.
- Arte y política: la Segunda República y la Guerra Civil.

Bibliografía básica

REYERO HERMOSILLA, Carlos y FREIXAS, Mireia: *Pintura y escultura en España, 1800-1910*. Madrid, Ed. Cátedra, 2005.

BOZAL, Valeriano: *Historia de la pintura y la escultura del siglo XX en España*. Madrid, Ed. Antonio Machado, 2013.

Bibliografía complementaria

BOZAL, Valeriano: *Los primeros diez años: 1900-1910, los orígenes del arte contemporáneo*. Madrid, Ed. Visor, 1991.

BRIHUEGA, Jaime: *Las vanguardias artísticas en España. 1909-1936*. Madrid, Ed. Istmo, 1981.

PENA LÓPEZ, María Carmen: *Pintura de paisaje e ideología: la generación del 98*. Madrid, Taurus Ed. 1983.

REYERO HERMOSILLA, Carlos: *La escultura del eclecticismo en España. Cosmopolitas entre Roma y París, 1850-1900*. Madrid, Ed. Universidad Autónoma de Madrid, 2004.

REYERO HERMOSILLA, Carlos: *La escultura conmemorativa en España: la edad de oro del monumento público, 1820-1914*. Madrid, Ed. Cátedra, 1999.

Título de Línea Temática

“La arquitectura del Renacimiento en los Reinos de la Monarquía Hispánica”

Profesora: Alicia Cámara Muñoz

Datos de contacto: Despacho: 3.02 Teléfono: 91 3986795

Correo electrónico: acamara@geo.uned.es

Planteamiento y objeto del trabajo:

En este trabajo el/la estudiante se deberá centrar en un tema referido a la arquitectura del siglo XVI en el ámbito de la monarquía hispánica, por lo que puede tratar de obras construidas o proyectadas en España, pero también en los reinos en América, Italia o Países Bajos. Los argumentos para la organización de la exposición deberán integrar el estudio del carácter internacional de la arquitectura, en unos años en los que se invirtieron grandes sumas de dinero en obras de arquitectura, expresión del poder en la época imperial de España. Sus ejemplo más famosos podrían ser el Palacio de Carlos V en la Alhambra, o el monasterio de El Escorial, así como otras casas de los monarcas, pero también la nobleza y las ciudades construyeron edificios como iglesias, palacios o ayuntamientos. Por ello, los proyectos expositivos deberán tener en cuenta el funcionamiento del arte de corte y la circulación de modelos en los territorios de la monarquía.

Indicación de cuestiones a resolver:

Antes de elegir el tema de la exposición, las cuestiones generales que deben tener en cuenta para realizar su proyecto de exposición son las que se relacionan a continuación. No quiere decir que los temas de la exposición deban ser estos, porque es un tema libre que debe ser acordado con la profesora, pero sí que son cuestiones a considerar:

1. El carácter internacional de la monarquía
2. Las relaciones artísticas con Italia, PPBB y América
3. Los libros y tratados de arquitectura
4. El modelo de la antigüedad
5. Las condiciones del encargo
6. Los protagonistas: artistas y promotores
7. Tipologías y funciones
8. Formas de representación del poder

Bibliografía básica :

NIETO, V., MORALES, A.J. y CHECA, F., *Arquitectura del Renacimiento en España, 1488-1599*. Madrid, Cátedra, 1989.

MARÍAS, F., *El largo siglo XVI*. Madrid, Taurus, 1989

Bibliografía complementaria :

Tiene carácter orientativo, porque en función del tema de exposición no será necesaria esta bibliografía, y en cambio deberán consultar otra, especializada en el tema elegido.

CÁMARA, A., *Arquitectura y sociedad en el Siglo de Oro*. Idea, traza y edificio. Madrid, El Arquero, 1990 (acceso libre en Internet)

CHECA, F. (comisario), *Felipe II. Un monarca y su época. Un príncipe del Renacimiento*. Madrid, Sociedad Estatal para la conmemoración de los centenarios de Felipe II y Carlos V. 1998

CHECA, F. (comisario), Carolus. Madrid, Sociedad Estatal para la conmemoración de los centenarios de Felipe II y Carlos V, 2000.

KUBLER, G. La obra del Escorial. Madrid, Alianza Forma, 1983

ROSENTHAL, E. E., El palacio de Carlos V en Granada. Madrid, Alianza Editorial, 1988

Título de Línea Temática

“Imágenes y lecturas del jardín”

Profesora: Victoria Soto Caba

Datos de contacto

Despacho: 3.08

Teléfono: 91 398 6790

Correo electrónico: vsoto@geo.uned.es

Planteamiento y objeto del trabajo

La línea temática que se propone es un trabajo sobre las diversas imágenes históricas del jardín, su forma y función, su evolución, sus usos y significados... Desde la Baja Edad Media hasta la actualidad, los jardines o los espacios ajardinados han sido y son escenarios recurrentes de comportamientos sociales, reflejos de fenómenos culturales y un espejo de la evolución estética y artística. La exposición virtual puede elaborarse con pinturas, dibujos y proyectos, grabados o fotografías, antiguas o actuales, complementado todo este material con textos escritos, bien procedentes de la teoría artística, de la literatura viajera, o de la narrativa o la poesía. Imagen y literatura deben integrarse, complementarse, en un discurso expositivo cuyo enfoque puede ser concreto, diacrónico o transversal. Con esta línea temática se pretende que el alumnado profundice en el conocimiento de la historia de los jardines y comprenda su multiplicidad de lecturas.

Indicación de cuestiones a resolver

Para realizar el proyecto de exposición, el alumno y la alumna pueden tener en cuenta una serie de cuestiones generales que se enuncian a continuación:

- Historia, tipologías, modelos y evolución
- Teoría de los jardines, tratados
- El jardín como representación del poder
- La fiesta en el jardín
- Jardín y ciudad
- La representación y los fondos de jardines en la pintura
- Jardines descritos e imaginados
- Jardines de España
- Ciencia y jardín
- Grandes protagonistas, del jardinero al arquitecto
- Del jardín al paisaje

La extensión del trabajo será la fijada en la guía de la asignatura.

Bibliografía básica

- A. von BUTTLAR, *Jardines del Clasicismo y el Romanticismo. El jardín paisajista*, Madrid, Nerea, 1993.
- F. FARIELLO, *La arquitectura de los jardines. De la Antigüedad al siglo XX*, Madrid, ed. Mairera/Celeste, 2000.

Bibliografía complementaria

- D. ÁLVAREZ, *El jardín en la arquitectura del siglo XX. Naturaleza artificial en la cultura moderna*, Barcelona, Editorial Reverté, 2007.
- M. A. ANÍBARRO, *La construcción del jardín clásico. Teoría, composición y tipos*, Madrid, Akal, 2002.
- C. AÑÓN (coord.), *Jardines Clásicos Madrileños, Catálogo de la exposición del Museo Municipal*, Madrid, 1981.
- C. AÑÓN (com.), *Felipe II, el rey íntimo. Jardín y naturaleza en el siglo XVI, Catálogo de la exposición en el Palacio del Real Sitio de Aranjuez*, Madrid, 1998.
- G. CERAMI, *Il giardino e la città. Il progetto del parco urbano in Europa*, Roma-Bari, Editorial Laterza, 1996.
- T.O. ENGE y C.F. SCHÖER, *Arquitectura de jardines en Europa, 1450-1800. Desde los jardines de las villas del Renacimiento hasta los jardines ingleses*, Colonia, Taschen, 1994.
- W. HANSMANN, *Jardines del Renacimiento y el Barroco*, Madrid, Nerea, 1989.
- M JAKOB, *El jardín y la representación. Pintura, cine y fotografía*, Madrid, Siruela, 2010.
- L. LITVAK, *Jardines de España, Catálogo de la exposición celebrada en la Fundación Cultural Mapfre*, Madrid, 2000.
- F. PÁEZ DE LA CADENA, *Historia de los estilos en jardinería*, Madrid, Istmo, 1998 (varias ediciones).
- J.L. Sancho, *La arquitectura de los Sitios Reales. Catálogo histórico de los palacios, Jardines y Patronatos reales del patrimonio Nacional*. Madrid, Patrimonio Nacional, 1995.
- C. A. P. WILLSDON (com.), *Jardines Impresionistas, Catálogo de la exposición celebrada en el Museo Thyssen-Bornemisza*, Madrid, 2010.

Título de Línea Temática

“La memoria y la representación del horror en el arte actual”

Profesora: Yayo Aznar Almazán

Datos de contacto: Despacho: 3.14. Teléfono: 913986792

Correo electrónico: saznar@geo.uned.es

Planteamiento y objeto del trabajo

El objetivo de este trabajo de fin de grado es diseñar una exposición virtual que analice el estatuto y el uso de las imágenes y, en consecuencia, sus posibilidades de formar parte del proceso de construcción de la memoria y/o de la historia.

El/la estudiante deberá seleccionar de tres a cinco propuestas artísticas en las que los creadores hayan trabajado con imágenes aparecidas en los medios de comunicación o recuperadas de diferentes archivos que intenten representar el horror (guerras, genocidios, etc...) y que ahora, en el contexto del arte, pretenden ser reactivadas. Para ello el/la estudiante tendrá que hacer un trabajo de búsqueda en Internet, en los fondos de diferentes Centros de Arte Contemporáneo o en los catálogos de algunas exposiciones, así como en artículos o publicaciones que se hayan ocupado del tema. Para entender exactamente de qué tipo de propuestas artísticas se trata en este trabajo el/la estudiante puede revisar los artículos siguientes que aparecen colgados en la página web:

- Aznar Almazán, Yayo, “Palestina: cuando ver es perder el centro”, en *Concinnitas, Revista do Instituto de Arte da Universidade do Estado de Rio de Janeiro*, vol 16, julio 2012.
- Baños, Fernando, Aznar, Yayo, “Nunca sabes lo que estás grabando”, en *re-visiones*, nº 0, 2011. <http://re-visiones.imaginar.net/spip.php?rubrique28>.

Aplicando el esquema general de actividades que se detalla en la guía de la asignatura, el/la estudiante deberá articular las piezas que haya escogido con una argumentación específica sobre el tema.

Hay que señalar finalmente que este trabajo posee un importante componente teórico. Desde el principio parte de unas lecturas más asociadas a la filosofía, a la historia del pensamiento y a los Estudios Visuales que a la tradicional Historia del Arte por lo que busca construir un modelo renovado de historia del arte capaz de articular las diferentes propuestas artísticas en el contexto de los Estudios Culturales.

Indicación de cuestiones a resolver

El marco general teórico de esta línea de trabajo de fin de grado permite una gran amplitud de temas concretos de aplicación a partir de la posibilidad de seleccionar diferentes propuestas por parte de las alumnas y los alumnos. De forma general se establecen los siguientes:

- El estatuto y la latencia de las imágenes. A partir de lecturas propuestas (Didi-Huberman, *Imágenes pese a todo*, o Barthes, *La cámara lúcida*) el/la estudiante deberá comprender la capacidad de “afectación” de las imágenes y, en consecuencia, analizar las razones por las que un artista tiene o no posibilidades de “reactivarlas” de una manera determinada.
- La posibilidad/imposibilidad de la representación del horror. Con el libro mencionado de Didi-Huberman como punto de partida, el/la estudiante podrá ampliar su información sobre un

debate que está de actualidad y sobre el que podrá encontrar bastante información en diferentes publicaciones y en Internet.

- La cuestión del testimonio. Desde la lectura del libro de Agamben (*Lo que queda de Auschwitz*), los alumnos y las alumnas podrán problematizar la figura del testigo y analizar el tratamiento de el hecho del testimonio en las propuestas artísticas que hayan escogido.

- Las "extrañas" relaciones entre la memoria y la historia. La práctica académica del historicismo cree siempre que puede atrapar la realidad histórica reconstruyendo el curso de los eventos en su sucesión temporal. Parece evidente que la fría sucesión temporal de los acontecimientos no puede ser la memoria por lo que sus relaciones con la historia entran en crisis. La lectura del texto de Barthes titulado *El discurso de la historia* ayudará a el/la estudiante que posteriormente podrá aplicar esta problemática a las obras escogidas.

Bibliografía básica

DIDI-HUBERMAN, G., *Imágenes pese a todo*, Barcelona, Paidós, 2004.

BARTHES, R., *La cámara lúcida. Notas sobre la fotografía*, Barcelona, Paidós Comunicaciones, 1990.

Bibliografía complementaria

AGAMBEN, G., *Lo que queda de Auschwitz*, Valencia, Pre-Textos, 2000.

BELTING, H., *Antropología de la imagen*, Buenos Aires, Katz Editores, 2002.

BARTHES, R., *El discurso de la historia en El susurro del lenguaje. Más allá de la palabra y la escritura*, Barcelona, Paidós Comunicación, 1987.

BREA, J.L (editor), *Estudios visuales. La epistemología de la visualidad en la era de la globalización*, Madrid, Akal, 2005.

BUCK-MORSS, S., *Estudios Visuales e imaginación global en Estudios Visuales I*, Madrid, Akal, 2005.

BUCK-MORSS, S., *Estética/anestésica. Una versión del ensayo de Walter Benjamin sobre la obra de arte*, Madrid, La Balsa de la Medusa, 25, 1993.

DIDI-HUBERMAN, G., *La imagen mariposa*, Barcelona, Mudito, 2007.

DIDI-HUBERMAN, G., *Cuando las imágenes toman posición*, Madrid, A. Machado Libros, 2008.

Título de Línea Temática:

“La mujer en el arte: historia, crítica y metodología”

Profesora: Amparo Serrano de Haro Soriano

Datos de contacto: Despacho: 3.13. Teléfono: 91-398 67 88

Correo electrónico: aserrano@geo.uned.es

Planteamiento y objeto del trabajo

Este trabajo deberá implicar una revisión crítica de la historiografía más tradicional y una iniciación a los fundamentos metodológicos de una nueva historia en la que se insertaría la historia del arte feminista o de género. Esto puede luego aplicarse al “case study” de una artista en particular, de un movimiento artístico o de un medio determinado. Es necesario entender el funcionamiento valorativo, y por ende ideológico, que ha determinado la construcción del canon artístico tradicional. Es necesario enunciar nuevos conceptos metodológicos y de enjuiciamiento. También una adecuada puesta en práctica de estos principios teóricos pueden llevar tanto a una explicación de la distinta aceptación y difusión de las artistas del pasado como a la elección temática de muchas artistas actuales.

Indicación de cuestiones a resolver

1. Historiografía artística y el lugar de la crítica de arte feminista o de género en ella.
2. Estudio del (peculiar) conocimiento y de la difusión de la vida y obra de mujeres artistas (desde el Renacimiento hasta el s. XXI).
3. Criterios (históricos y actuales) de valoración aplicados (o no) a las mujeres artistas.
4. Historia de la mujer artista en los lugares de consagración estética: Libros, Academias, Prensa, Museos, Galerías...
5. La dialéctica vida / obra en el caso de la mujer artista.
6. La construcción de una crítica de arte y de una historia (nueva) en clave feminista.
7. Tendencias artísticas actuales cuyo tema es precisamente la reflexión sobre un arte de las mujeres consciente de su historia.

Bibliografía Básica

W.Chadwick. *Mujeres Arte y Sociedad*. Barcelona. Destino.1992

G. Pollock. *Differencing the canon.Feminist desire and the writing of Art's Histories*. London.Routledge. 1999.

Bibliografía complementaria

N. Broude, MD Garrad. *The expanding discourse.Feminism and Art History*m. New York .Harper & Row 1989.

A.de la Concha (coord.) *El sustrato cultural de la violencia de género*. Madrid. Síntesis.2010.

K. Deepwell. *Nueva crítica feminista del arte*. Madrid. Cátedra. 1996

L. Nochlin. *Women, art and power and other essays*. New York .Harper & Row .1988

R.Parker and G.Pollock. *Old mistresses: woman artists and ideology*. London.Routledge and Kegan Paul . 1981.

A. Serrano de Haro Soriano. *La mujer en el arte: espejo y realidad*. Madrid. Plaza y Janés. 2000.

Título de Línea Temática

“Historia y teoría de las colecciones”

Profesor: Antonio Urquizar Herrera

Datos de contacto: Despacho: 3.01. Teléfono: 91 398 8703

Correo electrónico: aurquizar@geo.uned.es

Planteamiento y objeto del trabajo

El objetivo de este trabajo de fin de grado es diseñar una exposición virtual que analice la capacidad discursiva del coleccionismo como proceso configurador de la ontología y los significados de la obra de arte.

El estudiante debe seleccionar varias piezas que posean trayectorias en las que puedan registrarse transformaciones de significado debidas a su presencia en distintos contextos expositivos, indagando en la evolución de los términos de su recepción y las narrativas que han soportado. Para ello tendrá que realizar una labor de documentación que, dependiendo del tema escogido, alcance testimonios procedentes de diversos momentos de su recepción, como inventarios de colecciones, descripciones, relatos de viajeros, catálogos de exposiciones, teoría del arte, crítica artística, prensa, literatura y otras fuentes.

Aplicando el esquema general de actividades que se detalla en la guía de la asignatura, el estudiante deberá articular con estas piezas una argumentación específica sobre el tema.

Hay que señalar finalmente que este trabajo posee un importante componente teórico. Por un lado parte de un modelo de estudio del coleccionismo que no se detiene en la delimitación de catálogos e inventarios para interesarse de forma principal por la contribución de las obras y sus interpretaciones a la construcción de discursos ideológicos. Por otro, busca construir un modelo renovado de historia del arte que contemple los cambios de sentido del objeto artístico en función de las variaciones del relato que define su naturaleza.

Indicación de cuestiones a resolver

El marco general teórico de esta línea de trabajo de fin de grado permite una gran amplitud de temas concretos de aplicación a partir de la posibilidad de seleccionar diferentes piezas por parte de las alumnas y alumnos. De forma general se establecen los siguientes:

- Coleccionismo anticuario. Miradas a la antigüedad y cambios de sentido desde la Edad Media hasta el mundo poscolonial. Variaciones en el estatuto de las obras de arte e implicaciones de identidad.
- Coleccionismo e identidad social. Escenografías artísticas y hábitos cultural en la construcción de legitimidad pública de la nobleza del Antiguo Régimen y la burguesía contemporánea.
- Coleccionismo y fronteras del conocimiento. Taxonomías de los objetos coleccionados entre la ciencia y el arte. Cámaras de maravillas, museos imaginarios y gabinetes contemporáneos del horror.
- Coleccionismo y estatuto artístico. Las colecciones en la creación de un marco de referencia autónomo para la contemplación estética. La institucionalización del arte y sus implicaciones ideológicas.

Bibliografía básica

MACGREGOR, A.: *Curiosity and Enlightenment. Collectors and Collections from the Sixteenth Century to the Nineteenth Century*. New Haven y Londres, 2007.

SCHLOSSER, J. von: *Las cámaras artísticas y maravillosas del renacimiento tardío: una contribución a la historia del coleccionismo*. Madrid, 1987.

Bibliografía complementaria

BLOM, P.: *To Have and to Hold. An intimate History of Collectors and Collecting*. Nueva York, 2003.

DIDI-HUBERMAN, G.: *Devant l'image. Question posée aux fins d'une histoire de l'art*. París, 1990.

DIDI-HUBERMAN, G.: *Devant le temps. Histoire de l'art et anachronisme des images*. París, 2000.

ELSNER, J. y Cardinal, R.: *The Cultures of Collecting*. Cambridge, MA., 1994.

LUGLI, A. : *Naturalia et mirabilia: les cabinets de curiosites en Europe*. París, 1998.

POMIAN, K.: *Collectionneurs, amateurs et curieux*. Paris, Venise: XVIe-XVIIIe siècle. París, 1987.

POMIAN, K.: *Collectionneurs, amateurs et curieux*. Paris, Venise: XVIe-XVIIIe siècle. París, 1987.

POMIAN, K.: *Des saintes reliques à l'art moderne. Venise-Chicago XIIIe-XXe siècle*. París, 2003.

SCHNAPPER, A.: *Curieux du Grand Siècle. Collections et collectionneurs dans la France du XVIIe siècle*. París, 1994.

SCHNAPPER, A.: *Le géant, la licorne, la tulipe. Collections françaises au XVIIe siècle*, París, 1988.

ZIZEK, S.: *Visión de paralaje*. Buenos Aires, 2006.

Título de Línea Temática

“Arte, ciencia y espectáculo en la Edad Moderna”

Profesor: Dra. Consuelo Gómez López

Datos de contacto

Despacho 305

Teléfono: 91 3986790

Correo electrónico: cgomez@geo.uned.es

Horario de atención: Lunes y Miércoles de 10 a 14 horas. Miércoles, de 16 a 18 horas.

Planteamiento y objeto del trabajo:

El estudio de la relación que se generó durante la Edad Moderna entre el arte, el poder y los espectáculos, ha constituido un tema de gran interés para los Historiadores del Arte durante las últimas décadas. En este marco, los estudios desarrollados en este campo han comenzado a poner de manifiesto cómo el proceso de renovación técnica y científica que se produjo en Europa a partir del último tercio del siglo XVI y durante todo el XVII, influyó de manera considerable en el empleo de máquinas e instrumentos aplicados al mundo de la fiesta y el espectáculo. Se trataba de elementos útiles a la hora de poner en práctica escenografías teatrales y aparatos escénicos cada vez más complejos. Pero también de una novedad capaz de suscitar con su artificiosidad la admiración y el deleite del espectador, así como de hacer posible la transformación de los espacios dedicados al ocio y el placer cortesano, como los jardines, en lugares donde triunfaba lo maravilloso y lo sorprendente.

Desde esta perspectiva, esta línea de trabajo tiene por objeto el diseño de un proyecto expositivo que ponga de manifiesto la relación existente entre el arte, la ciencia y los espectáculos en la Edad Moderna. Se trata de estudiar los múltiples casos en los que la ciencia y la técnica intervinieron desde el punto de vista teórico o práctico, en el diseño de escenografías y espacios teatrales públicos o privados, demostrando su capacidad para ser elementos tan útiles como adecuados para la diversión y el deleite, así como para convertirse en símbolos del dominio técnico y, por tanto, en metáfora de poder y de dominio político.

Indicación de cuestiones a resolver

La elaboración de trabajos en torno a esta línea podrá afrontarse desde un enfoque que comprenda una o varias de las siguientes cuestiones:

- Los usos de la ciencia y la técnica en la elaboración de escenografías, fiestas y espectáculos (máquinas teatrales, elaboración de ingenios hidráulicos para jardines, naumaquias, autómatas, fuegos artificiales, etc.).
- Los modos de representar y mostrar la imagen científica: la teatralización de la técnica en los “Tratados de máquinas”, cámaras de maravillas y escenografías de objetos técnicos en espacios públicos y privados.
- La mecanización del espectáculo y su función práctica y simbólica.
- La influencia de la literatura técnica y científica en el mundo de la fiesta y el espectáculo: la traducción de obras de autores de la Antigüedad y los nuevos tratados.
- Los nuevos tratados de escenografía y el uso de las máquinas.
- Los usos y funciones de la imagen técnica en la sociedad y en el espectáculo

- El papel del científico como nuevo técnico de estado al servicio del poder.

Bibliografía básica:

G. ADAMI, *Tra guerra e teatro: scienza e tecnologia militare al servizio dello spettacolo nell'Europa di Antico Regime*. En «Biblioteca Teatrale. Rivista trimestrale di studi e ricerche sullo spettacolo», n. 89-90, 2009, pp. 13-45

C. GÓMEZ, "Sia in guerra che in pace. Los teatros de máquinas, una escenografía de la técnica, entre la utilidad y el placer". En *La palabra y la Imagen. Tratados de ingeniería entre los siglos XVI y XVIII*. Madrid, Fundación Juanelo Turriano, 2017, pp. 39-54

C. GONZÁLEZ ROMÁN, *Spectacula: teoría, arte y escena en la Europa del Renacimiento*, Málaga, Universidad de Málaga, 2001

W. LEFÈVRE, J. RENN, U. SCHOEPFLIN, (eds.), *The power of images in Early Modern Science*. Basel, Birkhäuser, 2003.

G. MICHELI, *Le origine del concetto di macchine*. Firenze, L.S. Olschki, 1995

R. STRONG, *Arte y poder. Fiestas del Renacimiento (1450-1650)*. Madrid, Alianza Editorial, 1998.

Vv.Aa., *Europa Triumphans. Court and Civil Festivals in Early Modern Europe*. Mulryne, J.R., Watanabe-O'Kelly, H. & Schewrigs, M. ed. Ashgate: Aldershot and Burlington VT. 2004.

Bibliografía complementaria (accesible a través del curso virtual):

A. ARACIL, *Juego y artificio. Automatas y otras ficciones en la cultura del Renacimiento a la Ilustración*. Madrid, Cátedra, 1998.

G. ADAMI, "L'ingegnere-scenografo e l'ingegnere-venturiero. Le macchine e le scene di Francesco Guitti ideate per il torneo La Contesa, Ferrara, 1631". En *Barocke Inszenierung. Akten des Internationalen Forschungssymposiums an der Technischen Universität, Zürich*, 1999.

F. BOUZA, *Palabra e imagen en la corte. Cultura oral y visual de la nobleza en el Siglo de Oro*. Madrid, 2003.

S.A. BEDINI, "El papel de los autómatas en la historia de la tecnología". En *Patrons, artisans and instruments of science, 1600-1750*. Ashgate, Singapur/Sidney, 1999.

H. BREDEKAMP, *La Nostalgie de l'antique, statues, machines et cabinets de curiosités*, Paris, Diderot Arts et Sciences, 1996.

E. CHIRONE y D. CAMBIAGHI, "Meccanica e macchine nella rappresentazione grafica fra medioevo e rivoluzione industriale". En *Congreso Internacional Conjunto XVI ADM – XIX*

INGEGRAF, Perugia, 2007p.7. Ludovico Cardi compatibilizaría su labor como ingeniero militar con la de escenógrafo.

L. DOLZA, *I primi Teatri di Macchine nella cultura del Tardo Cinquecento: A gloria di Dio, a beneficio degli studiosi e servizio di Vostra Altezza*, Milano, Telesma Edizioni, 2009.

S. FRIEDRICH, *La performance teatral de las máquinas maravillosas. Configuraciones ambivalentes de la técnica y el teatro en los siglos XVI y XVII*. «Olivar», 16 (23), 2015, pp. 1-14.

P. GALUZZI, "Art and artifice in the depiction of Renaissance machines". En, *The Power of images* (2003), pp. 47-69.

J. LAZARDZIG Y H.E. RÖBLER (eds.), *Technologies of Theater. Joseph Furtenbach and the Transfer of Mechanical Knowledge in Early Modern Theater cultures*, Frankfurt and Main: Klostermann, 2016.

S. MAMONE, *Drammaturgia di macchine nel teatro granducale fiorentino. Il teatro degli uffizi da Buontalenti ai Parigi*, en «Drammaturgia» Anno XII / n.s. 2 - 2015, pp. 17-43.

G. MICHELI (ed.), *Storia d'Italia. Annali 3. Scienza e Tecnica nella cultura e nella società dal Rinascimento ad oggi*, Torino, Einaudi, 1980

H. SCHRAMM, L. SCHWARTE Y J. LAZARDIZ, *Instruments in Art and Science: On the architectonic of Cultural Boundaries in the 17th Century*, Berlino-New York, De Gruyter, 2008.

S. STABILE, "Macchina e macchinatio in età barocca". En *Machina. XI Colloquio Internazionale*. XI Colloquio Internazionale, Roma, 2004. Firenze, Olschki, 2005, pp. 321-332

Título de línea temática

“Arte y política: Embajadores y artistas diplomáticos en los siglos XVI y XVII”

Profesora: Diana Carrió-Invernizzi

Datos de contacto: Despacho: 3.14 Teléfono: 91 398 9046

Correo electrónico: dcarrio@geo.uned.es

Planteamiento y objeto del trabajo

Este trabajo permitirá al alumno profundizar en los caminos que acercaron el arte a la diplomacia, y viceversa, en la Edad Moderna. Las nuevas formas de negociación surgidas en la Italia de los siglos XV y XVI, y más tarde extendidas por toda Europa y otros continentes, estuvieron influidas por la participación de artistas o mercaderes en la actividad diplomática. La implicación del pintor Rubens, como la de otros artistas, en la diplomacia barroca, nos permite especular sobre el nacimiento de una nueva cultura diplomática moderna asimilada al buen gusto y a la figura del *amateur* y del *dilettante*. El alumno explorará quiénes eran estos artistas que actuaron como espías y diplomáticos, cómo utilizaron los embajadores el coleccionismo artístico o el intercambio de regalos con fines políticos, qué redes tejieron entre todos para hacer circular la información y qué espacios frecuentaban.

Indicación de cuestiones a resolver

1. Los agentes: embajadores y artistas espías

El auge del estudio de la *agency* ha abierto nuevos horizontes a la historia diplomática, a partir de la constatación de la gran movilidad social que caracterizó al colectivo de embajadores y espías en la Europa moderna. Los artistas llegaron a tener un papel destacado tanto en el conflicto diplomático como en el entendimiento político. Los embajadores, por su parte, supieron utilizar políticamente la esfera ceremonial o prácticas como el coleccionismo, el mecenazgo, el encargo de galerías de retratos o el intercambio de regalos. El alumno analizará qué evolución sufrieron todas estas prácticas, con el fin de comprender las relaciones que se establecieron entre las esferas del arte y la diplomacia entre los siglos XVI y XVIII.

2. Los espacios: palacios, iglesias y cofradías nacionales.

Diplomáticos y artistas solían ocupar determinados espacios en las cortes europeas de la edad moderna. El alumno podrá analizar la historia de la residencia del embajador: el palacio de la embajada. A medida que las embajadas se fueron haciendo permanentes, los diplomáticos demandaron una residencia fija y se empeñaron en remodelarla para conservar la dignidad de la corona o príncipe al que representaban. Las iglesias o cofradías nacionales eran otros lugares frecuentados por ellos y decorados para facilitar la negociación política. Ya en el siglo XVIII se generalizaron otros espacios de sociabilidad como las calles o los cafés.

3. Las redes: circulación de información y creación de una cultura cosmopolita.

Desde que se generalizó el correo postal en la Europa del siglo XVI, creció la correspondencia que intercambiaban los embajadores. Sin embargo, no podemos olvidar que mucha de la información circulaba en la esfera de lo oral, y artistas y embajadores tuvieron que perfeccionar

el arte de la conversación. Además, la frecuencia con la que los paquetes diplomáticos eran interceptados obligó a los embajadores a recurrir cada vez más a los correos no oficiales, y a confiar su correspondencia a artistas, mercaderes, viajeros, religiosos o militares. El alumno estudiará cómo circulaba la información política y artística en la edad moderna, cómo viajaron los artistas, los objetos artísticos y las bibliotecas, y si tales redes lograron extender una cultura barroca internacional y cosmopolita.

Bibliografía básica

ANDERSON, M.S., *The Rise of Modern Diplomacy 1450-1919*, Londres, Nueva York, Longman, 1993.

CÁMARA, A., GARCÍA MELERO, J.E, Y URQUÍZAR, A., *Arte y poder en la edad moderna*, Madrid, Editorial Universitaria Ramón Areces, 2010.

COLOMER, J.L. (ed.), *Arte y Diplomacia de la monarquía hispánica en el siglo XVII*, Madrid, Fernando Villaverde Ediciones, 2003.

CROPPER, E., *The Diplomacy of Art. Artistic Creation and Diplomacy in Seicento Italy*, Milán, Nuova Alfa Editoriale, 2000.

RIVERO, M., *Diplomacia y relaciones exteriores en la Edad Moderna*, Madrid, Alianza, 2000, p. 141.

Bibliografía complementaria

BELY, L., *L'Art de la paix en Europe. Naissance de la diplomatie moderne : XVI-XVIIIème siècle*, París, PUF, 2007.

COOLS, H., KEBLUSEK, M. y NOLDUS, B. (eds.), *Your humble servant. Agents in Early Modern Europe*, Uitgeverij Verloren, Hilversum, 2006.

DE VIVO, F., *Information and Communication in Venice : Rethinking Early Modern Politics*, Oxford, Oxford University Press, 2007.

IRIYE, A., "Culture and Power: International Relations as Intercultural Relations", *Diplomatic History*, 3 (1979), pp. 119-128.

OCHOA BRUN, M.A., *Historia de la diplomacia española*, Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores, 1991-2006, 8 volúmenes.

YUN, B. (dir.), *Las redes del Imperio. Elites sociales en la articulación de la monarquía hispánica, 1492-1714*, Madrid, Marcial Pons, 2009.

Título de Línea Temática "Ciudades del poder en el Renacimiento"

Profesora: Esther Alegre Carvajal

Datos de contacto: Despacho: 3.05 Teléfono: 913986789

Correo electrónico: ealegre@geo.uned.es

Planteamiento y objeto del trabajo

El propósito del trabajo es estudiar el problema de la consolidación de los diferentes poderes dinásticos en la Europa del Renacimiento acometiéndolo desde una perspectiva concreta: el análisis de la ciudad como 'objeto' que se transforma para convertirse en la expresión y la afirmación de la 'imagen' de ese poder. Los alumnos deben profundizar en los conocimientos adquiridos sobre la creación/transformación de 'ciudades del poder', detallando sus características su amplio desarrollo y abordando el estudio de los problemas artísticos, urbanísticos, ideológicos y culturales que comporta la intervención en las ciudades. El trabajo tiene que aportar un fundamento teórico y debe manejar un conjunto significativo de imágenes.

Indicación de cuestiones a resolver

Las cuestiones generales que el alumno y la alumna deben tener en cuenta, entre otras, para realizar su proyecto de exposición son las siguientes:

1. Los modelos italianos, los tratados y la ciudad ideal.
2. Nuevas formas para nuevas funciones: las diferentes tipologías urbanas definidas por los distintos poderes.
3. Formas de entender la práctica del poder en la ciudad: prestigio, poder y nuevas arquitecturas.
4. Pervivencias medievales.
5. Grupos dependientes: estructuras urbanas secundarias.

Bibliografía básica

BRAUNFELS, W.: *Urbanismo occidental*. Madrid, Alianza 1993.

LOZANO BARTOLOZZI, M^a del Mar: *Historia del urbanismo en España II. Siglos XVI, XVII y XVIII*. Cátedra, 2011.

MÍNGUEZ, V. y RODRÍGUEZ, I.: *Las ciudades del absolutismo. Arte, urbanismo y magnificencia en Europa y América durante los siglos XV-XVIII*. Universitat Jaume I, 2006.

Bibliografía complementaria

AA. VV.: *Breve resumen histórico del urbanismo en España*, Madrid, Instituto de Estudios de la Administración local, 1968.

ALEGRE CARVAJAL, E.: *Las Villas Ducales como tipología urbana*, Madrid, UNED, 2004.

BENÉVOLO, L.: *La ciudad europea*. Barcelona, Crítica, 1993.

CHUECA GOITIA, F.: *Breve historia del urbanismo*. Madrid, Alianza 1968.

KAGAN, R.L. *Imágenes urbanas del mundo hispánico: 1493-1780*. Madrid, El Viso, 1998.

MORRIS, A.: *Historia de la forma urbana. Desde sus orígenes hasta la revolución industrial*. Barcelona, 1984.

ROSSENAU, H.: *La ciudad ideal*. Alianza Forma, 1986.

Título de Línea Temática

“Arte y política: el arte en el Franquismo”

Profesora: Genoveva Tusell García

Datos de contacto: Despacho: 3.06. Teléfono: 91 3987649

Correo electrónico: gtusell@geo.uned.es

Planteamiento y objeto del trabajo

Los trabajos de la línea temática “Arte y política: el arte en el Franquismo” abordarán temas relacionados con la arquitectura, escultura y pintura realizados durante la dictadura franquista, poniendo especial énfasis en aquellos que tuvieron una relación directa con aspectos políticos.

Por un lado se puede afrontar la problemática de la existencia o no de un arte propiamente franquista a través del estudio de la iconografía o la temática del arte amparado por el régimen, bien sea a través de manifestaciones arquitectónicas como de la ilustración, escultura o pintura.

También se podrá abordar la política expositiva del régimen a través de las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes, las Bienales Hispanoamericanas de Arte o los pabellones españoles en las Bienales de Venecia o Sao Paulo.

Por último, existe el aspecto del arte contra el régimen que se deja ver en grupos de vanguardia con un marcado carácter antifranquista. Se podrá estudiar la producción de grupos como Dau al Set, El Paso, Equipo 57 u otros muchos, o bien el arte del vanguardia producido durante la década de los cincuenta o sesenta, o los cambios producidos en la década de los setenta con el final del régimen. El ámbito del trabajo se extiende también a los artistas que por motivos políticos se vieron forzados al exilio.

Indicación de cuestiones a resolver

El planteamiento de esta línea de trabajo de fin de grado permite una gran amplitud de temas que permiten una variada selección de piezas para el proyecto expositivo de los alumnos. El objeto del trabajo podrá ser el análisis del arte producido en un momento concreto, la producción artística de un determinado autor, la recreación de una importante exposición que tuvo lugar durante el período de estudio o la trayectoria de un importante grupo artístico.

Dentro de esta línea se abren pues infinitas posibilidades de trabajo de las que a continuación enumeramos varias a modo de ejemplo:

- El arte de la esfera franquista: se analizará la existencia o no de un arte propiamente franquista, la realización de una determinada obra arquitectónica como manifestación del régimen, el análisis de revistas y publicaciones como Vértice, Laureados de España e Historia de la Cruzada Española.

- Política de Bellas Artes durante el franquismo: el alumno puede recuperar exposiciones que tuvieron lugar en este período y que fueron organizadas por la administración franquista. Se trata de analizar el tipo de arte que podía verse en las exposiciones que tenían lugar en galerías y museos españoles, así como la representación española en certámenes internacionales como las Bienales de Venecia o Sao Paulo.

- La existencia de grupos de arte de vanguardia: Dau al Set, El Paso o Equipo 57. El alumno podrá analizar la historia y desarrollo del grupo, los artistas que formaron parte del mismo y su producción artística.

- Los artistas en el exilio: el alumno podrá realizar un estudio de la obra de algún artista en el exilio o de grupos de artistas como la Escuela de París o los artistas exiliados en Méjico, incidiendo en los aspectos políticos.

Al margen de estos ejemplos, el alumno podrá plantear a la profesora el tema de trabajo que considere oportuno dentro de este periodo, ya que la línea temática planteada ofrece innumerables posibilidades.

Bibliografía básica

BOZAL, Valeriano: *Arte del siglo XX en España. Pintura y Escultura 1939-1990*, 2 vols. Madrid, Espasa Calpe, 1991.

LLORENTE, Ángel: *Arte e ideología en el franquismo (1936-1951)*. Madrid, Visor, Colección "La balsa de la medusa", 1995.

Bibliografía complementaria

BONET CORREA, Antonio (coord.): *Arte del Franquismo*. Madrid, Cátedra, 1981.

CALVO SERRALLER, Francisco (ed.): *España. Medio Siglo de Arte de Vanguardia. 1939-1985*. 2 vols. Madrid, Fundación Santillana y Ministerio de Cultura, 1985.

CIRICI PELLICER, Alexandre: *La estética del franquismo*. Barcelona, Gustavo Gili, 1977.

DÍAZ SÁNCHEZ, Julián: *El triunfo del Informalismo. La consideración de la pintura abstracta en la época de Franco*. Madrid, Metáforas del Movimiento Moderno, Universidad Autónoma de Madrid, 2000.

JIMÉNEZ-BLANCO CARRILLO DE ALBORNOZ, Mª Dolores: *Arte y Estado en la España del siglo XX*. Madrid, Alianza Forma, 1989.

MARZO, Jorge Luis: *¿Puedo hablarle con libertad, excelencia? Arte y poder en España desde 1950*. Murcia, CENDEAC, 2010.

UREÑA, Gabriel: *Las vanguardias artísticas en la posguerra española. 1940-1959*. Madrid, Ediciones Istmo, 1982.

Catálogos de exposiciones:

- *Arte para después de una guerra*. Madrid, Comunidad de Madrid, diciembre de 1993- enero de 1994.

- *Madrid. El Arte de los 60*. Madrid, Comunidad de Madrid, 1990.

- *Del surrealismo al informalismo. Arte de los 50 en Madrid*, Madrid, Comunidad de Madrid, 1991.

- *En el tiempo de El Paso*. Madrid, Centro Cultural de la Villa, 2002.

Título de Línea Temática

“El Realismo en la Pintura española y francesa de los siglos XVII a XIX”

Profesora: Amaya Alzaga Ruiz

Datos de contacto: Despacho 3.06 Teléfono: 913986793

Correo electrónico: amayaalzaga@geo.uned.es

Planteamiento y objeto del trabajo

La búsqueda de la captación naturalista de la apariencia visual de los objetos y de los seres humanos es una aspiración artística que se remonta a la Antigüedad. Los avances técnicos (óleo, perspectiva...), efectos ilusionistas y lumínicos, los temas (lo cotidiano), o los géneros especialmente proclives al Realismo -como el retrato, los bodegones, el paisaje o la pintura de género- han motivado a los artistas, con los consiguientes debates teóricos, a lo largo de toda la Historia del Arte.

Dentro de este inagotable campo de trabajo proponemos a los alumnos dos líneas de actuación posibles: la pintura *caravagesca* del siglo XVII y la corriente realista francesa de la segunda mitad del siglo XIX.

La huella del naturalismo de *Caravaggio*, como una de las primeras alternativas al Clasicismo imperante, encontró entre sus principales seguidores a pintores holandeses, napolitanos, españoles y franceses. Nuestra propuesta se centra en las dos últimas escuelas. El realismo de la escuela española ha constituido objeto de debate desde sus inicios, configurando gran parte de la esencia de su fortuna en el extranjero.

En Francia los pintores realistas (Valentin de Boulogne, Vignon, Régnier...) perdieron la batalla académica en la Francia del *Grand Goût*, sus preceptos se mantuvieron vivos a lo largo del XVIII, para renacer ya en el XIX, coincidiendo con el descubrimiento de la Pintura española del Siglo de Oro en aquel país. La nueva corriente realista francesa, desarrollada durante el Segundo Imperio, abogó por la democratización de los temas de la pintura, rechazando los postulados clasicistas del Academicismo y el exotismo romántico. Basada en la observación directa del mundo moderno, la pintura de Gustave Courbet reivindicó como sujetos dignos del Arte el mundo rural y las clases trabajadoras, representados en su cotidianidad y alejados de todo artificio. En este contexto, en 1863, el crítico de arte Champfleury, utilizará la expresión “pintores de la realidad” para definir a aquellos pintores de lo cotidiano de la Francia de la primera mitad del siglo XVII, quedando así unidos ambos Realismos.

El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado -de carácter fundamentalmente teórico- es articular un discurso teórico y virtual que analice la obra de algún pintor español o francés, adscrito a la órbita *caravagesca* o perteneciente a algunas de las corrientes realistas nacidas en París a partir de 1850, describiendo las características realistas de su arte y/o su fortuna o recepción crítica. El alumno deberá centrar su discurso en algunas de las líneas de trabajo propuestas a continuación, pudiendo proponer otros temas dentro del concepto de Realismo.

Indicación de cuestiones a resolver

- Los preceptos teóricos del Realismo: defensa, crítica y debates en la literatura artística
- Pintores *caravagescos* y *manfrediana methodus* en España y Francia
- El Realismo como elemento vertebrador de la fortuna y recepción crítica de la pintura española en el extranjero
- El movimiento realista anti-académico francés de la segunda mitad del siglo XIX
- Participación de los pintores realistas en los Salones
- Drama, Sordidez, pobreza y cotidianidad como temas

- La pintura de *tableautins*: seguidores de Meissonier y su incidencia en el mercado artístico internacional
- Retratistas de la segunda mitad del siglo XIX frente a los avances de la fotografía

Bibliografía básica

- BRAY, X., *The Sacred made Real: Spanish Painting and Sculpture, 1600-1700*, cat. exp. Londres, 2009.
- Nochlin, Linda. *Realism*. Harmondsworth: Penguin, 1971.

Bibliografía complementaria

- BROWN, J. *Images and Ideas in Seventeenth-Century Spanish Painting*, Princeton, 1978.
- JAMOT, P., STERLING, CH., *Les Peintres de la Réalité en France au XVIIe siècle*, cat. exp. París, 1934.
- LACAMBRE, G., TINTERROW, G., *Manet-Velázquez. La manière espagnole au XIXe siècle*, cat. exp. París, 2002.
- MORRIS, P., *Realism*, Londres, 2003.
- PAPI, G., *Ribera a Roma*, Cremona, 2007.
- PÉREZ SÁNCHEZ, A. E., NAVARRETE PRIETO, B., *De Herrera a Velázquez: El primer naturalismo en Sevilla*, cat. exp. Sevilla, 2005
- PORTÚS, J., *El retrato español del Greco a Picasso*, cat. exp. Madrid, 2004.
- PORTÚS, J., *El concepto de Pintura española*, Madrid, 2012.
- VALDIVIESO, E., *Pintura Barroca Sevillana*, Sevilla, 2003

Título de Línea Temática

“El Camino de Santiago en la Edad Media: arte y cultura”

Profesora: Inés Monteiro Arias

Datos de contacto: Despacho: 3.14 Teléfono: 91 3986787

Correo electrónico: imonteira@geo.uned.es

Planteamiento y objeto del trabajo

Los trabajos incluidos en esta línea temática abordarán temas relacionados con el Camino de Santiago en la Edad Media, orientando la exposición artística a la difusión de cualquier obra o conjunto de obras artísticas medievales dispuestas a lo largo del Camino de Santiago, ya sean arquitectónicas, escultóricas o pictóricas. Podrán incluirse igualmente manuscritos o fragmentos de los mismos, objetos relacionados con la peregrinación en la Edad Media o reliquias y relicarios procedentes del Camino. Con esta línea temática se pretende que las alumnas y los alumnos profundicen en el arte medieval español y francés desde la comprensión del fenómeno cultural y social que fue el Camino de Santiago, por medio de una exposición artística que permita trasladar estos conocimientos a nuestros días, en los que la ruta jacobea conserva toda su vitalidad.

Indicación de cuestiones a resolver

Aunque se entiende que la Memoria del trabajo debe consagrarse a una exposición sobre el arte del Camino de Santiago, la inclusión de distintos aspectos culturales resulta pertinente para la comprensión y divulgación de la ruta jacobea en el periodo medieval. En esta exposición ficticia los estudiantes podrán seleccionar fragmentos escultóricos de iglesias y claustros situados a lo largo del camino francés y español, como si pudieran separarse del conjunto al que pertenecen, o bien, organizar la exposición en el propio interior de una iglesia del Camino. Igualmente, para consagrar la exposición a un conjunto arquitectónico, será factible el empleo de fotografías de obras arquitectónicas, pictóricas o escultóricas como piezas numeradas de la exposición.

La exposición podrá volcarse igualmente en distintos aspectos culturales del Camino, como es el surgimiento y la creación de la leyenda de Santiago en España, la presencia de reliquias y su función (siendo posible la inclusión de reliquias y relicarios en las distintas iglesias), el surgimiento de símbolos jacobeos como la concha o, también, la creación de la iconografía de Santiago el Mayor. Además, la Memoria podrá centrarse en manifestaciones artísticas anteriores y posteriores al románico, siempre y cuando mantengan una estrecha relación con el Camino de Santiago.

El límite de piezas para la exposición es de 10, pudiendo ascender a 20, si se trata de fotografías de arquitectura o escultura. La extensión del trabajo será la fijada en la guía de la asignatura.

Bibliografía

Básica

LACARRA, José María; VÁZQUEZ DE PARGA, Luís; URÍA RIU, Juan. *Las Peregrinaciones a Santiago de Compostela*, III Volúmenes. Gobierno de Navarra, Iberdrola (ed. facsímil de la realizada en 1948 por el CSIC), Pamplona, 1992.

GARCÍA GUINEA, Miguel A. / PÉREZ GONZÁLEZ, José M^a: *Enciclopedia del Románico. Múltiples tomos*. Centro de Estudios del Románico, Aguilar de Campoo, Palencia, 2002-2017.

Complementaria

ÁLVAREZ PALENZUELA, Vicente Ángel: "Fundamentos espirituales y manifestaciones religiosas en el Camino de Santiago", *El camino de Santiago y la sociedad medieval: actas de la Reunión Científica*, Logroño, 12 a 23 de abril de 1999, GARCÍA TURZA, Javier (coord.), Instituto de Estudios Riojanos. Ayuntamiento de Logroño, Logroño, 2000, pp. 75-87.

ATIENZA, Juan, G. *Leyendas del Camino de Santiago*. Edaf, Madrid, 1998.

ATIENZA, Juan G. *Los peregrinos del Camino de Santiago*. Edaf, Madrid, 2004.

BANGO TORVISO, I., NÚÑEZ RODRÍGUEZ, M. y GARCÍA IGLESIAS, J. M., *El Camino de Santiago, Camino de Estrellas*, Santiago de Compostela 1994.

BANGO TORVISO, Isidro G. *El Camino de Santiago*, Espasa-Calpe, Madrid, 1998.

CABRILLANA CIÉZAR, Nicolás, *Santiago Matamoros, historia e imagen*, Diputación de Málaga. Málaga, 1999.

DUBY, Georges, *Europa en la Edad Media: arte románico, arte gótico*. Blume, Barcelona, 1981.

GARCÍA IGLESIAS, José Manuel: "Santiago de Compostela y la devoción al Apóstol Santiago Alfeo, la otra faz del culto jacobeo". *Actas del I Congreso Ibero-asiático de Hispanistas Siglo de Oro e Hispanismo general*. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, Pamplona, 2011, 207-236.

GONZALEZ GARCÍA, V. J. y GONZÁLEZ COLLADO, M. B.: *El Camino de Santiago a partir de su origen en Oviedo*. Consejería de Educación, Cultura y Deporte, Trabe, Oviedo, 2015.

FERNÁNDEZ URRESTI, Mariano. *Un viaje mágico por el Camino de Santiago*. Edaf, Madrid, 2002.

IZQUIERDO PERRIN, Ramón: *Los Caminos a Compostela. El arte de la peregrinación*. Ediciones Encuentro, Madrid, 2003.

KARGE, Henrik: "De Santiago de Compostela a León: modelos de innovación en la arquitectura medieval española. Un intento historiográfico más allá de los conceptos de estilo", *Anales de historia del arte*, Extra 1 (2009), pp. 65-198.

KATHLEEN, Ashley, *Being a pilgrim: art and ritual on the medieval routes to Santiago*, Burlington, Lund Humphries, Surrey, Farnham, 2009.

LACARRA DUCAY, María del Carmen, "Arquitectura y peregrinación" en *Sancho Ramírez, rey de Aragón y su tiempo. 1064-1094*, Huesca, 1994.

LACARRA DUCAY, María del Carmen (coord.) *Los caminos de Santiago: arte, historia, literatura*. Zaragoza, Institución Fernando, el Católico, 2005.

LACARRA DUCAY, María del Carmen (Coord.). *Arte y vida cotidiana en la época medieval*. Colección Actas Arte. Zaragoza, 2008.

LÓPEZ MARTÍNEZ-MORÁS, Santiago, MELÉNDEZ CABO, Marina y PÉREZ BARCALA, Gerardo (Ed.): *Identidad europea e intercambios culturales en el Camino de Santiago (Siglos XI-XIV)*. Universidad de Santiago de Compostela, Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico, Santiago de Compostela, 2013.

MARIÑAS OTERO, Eugenio Javier: "El camino de Santiago en el arte y en la cultura europea", *Estudios turísticos*, 106 (1990), pp. 29-42.

MARTÍNEZ GARCÍA, Luis. "Viajar a Santiago de Compostela, el viaje soñado por todos", *Viajar en la Edad Media. XIX Semana de Estudios Medievales de Nájera*. IER, Logroño, 2009, pp. 335-362.

ORTIZ BAEZA, José Antonio, PAZ DE SANTOS, Manuel y GARCÍA MASCARELL, Francisco: *Camino de Santiago. Relaciones geográficas, históricas y artísticas*. Madrid, Ministerio de Defensa y Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de Madrid, 2009.

OURSEL, Raymond. *Caminantes y caminos. Las rutas hacia Santiago de Compostela. Europa románica, tomo 8*. Encuentro, Madrid, 1984.

PASSINI, Jean, *Aragón. El Camino de Santiago. Patrimonio edificado*. DGA, Madrid, 1993.

RUIZ GÓMEZ, Francisco: "El Camino de Santiago: circulación de hombres, mercancías e ideas", *IV Semana de Estudios Medievales. Aspectos en torno al camino de Santiago en la Edad Media*, DE LA IGLESIA DUARTE, José Ignacio (coord.), Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 1994, pp.167-188.

UBIETO ARTETA, Antonio, *Los caminos de Santiago en Aragón, Colección Estudios y monografías*, DGA, Zaragoza, 1993.

UZQUEDA PRADO, Eustaquio; PASCUAL CORRAL, Javier. *El Camino de Santiago en La Rioja*. La prensa del Rioja, Logroño, 2004

VALDEON, Julio. *El Camino de Santiago y la Sociedad Medieval*. IER, Logroño, 2000.

VALDEÓN BARUQUE, Julio: "Las peregrinaciones a Santiago. Trabajo y economía", *El camino de Santiago y la sociedad medieval: actas de la Reunión Científica*, Logroño, 12 a 23 de abril de 1999, GARCÍA TURZA, Javier (coord.), Logroño, Instituto de Estudios Riojanos. Ayuntamiento de Logroño, 2000, pp.89-96.

VALDEON, Julio. *Vida Cotidiana en la Edad Media*. Madrid. Dastin Esport, 2004.

VILLANUEVA, Carlos: "Música y Músicos en el Camino de Santiago" en LACARRA DUCAY, María del Carmen (coord.): *Los Caminos de Santiago. Arte, Historia, Literatura*. Institución "Fernando el Católico", Zaragoza, 2005.

WILLIAMS, John: "¿Arquitectura del Camino de Santiago?", *Quintana*, 7 (2008), pp. 157-177.

YARZA LUACES, Joaquín. *Arte y arquitectura en España 500/1250*. Madrid, Ediciones Cátedra. 1981

* En el curso virtual se ofrecerán archivos de bibliografía complementaria en relación con los siguientes temas (que permitirán a su vez elegir un tema específico)

Arte del camino

Reliquias, relicarios y enterramientos

Peregrinos y su representación

Iconografía de pecados y castigos

Música e instrumentos en el camino medieval

Otros aspectos: comercio, caballeros, monumentos específicos, enfermedades y medicina en el camino...

Fuentes documentales

Título de Línea Temática

"Arte y simbolismo: la pintura y el relieve del Egipto Faraónico en el Reino Nuevo"

Profesora: Inmaculada Vivas Sainz

Datos de contacto: Despacho: 3.04 Teléfono: 91 398 83 11

Correo electrónico: ivivas@geo.uned.es

Planteamiento y objeto del trabajo

El objetivo de este trabajo es diseñar una exposición virtual centrada en la pintura y el relieve en el contexto del Egipto del Reino Nuevo. El estudiante deberá prestar atención a diversos aspectos concretos de las pinturas y relieves egipcios, tales como sus técnicas y procesos en los que el trabajo en equipo dejaba en una dimensión secundaria el papel del artista individual, así como a los convencionalismos y símbolos del arte egipcio en este tipo de obras.

La selección de obras no debe ser arbitraria, sino que vendrá determinada por el enfoque particular del proyecto expositivo, que deberá ser meditado y estar fundamentado, aplicando ese criterio de manera coherente.

Indicación de cuestiones a resolver

El carácter amplio de la temática de esta línea de trabajo permitirá desarrollar el proyecto de exposición desde diferentes perspectivas, pudiendo surgir multitud de temas concretos. Como marco general se proponen los siguientes enfoques:

El alumno podrá seleccionar el tema de la exposición y sus obras desde un punto de vista contextual, prestando atención al carácter funerario, religioso o palacial.

El proyecto expositivo podrá abordarse desde el punto de vista del contexto político y social de una dinastía egipcia, de un periodo o de un rey, atendiendo a las particularidades del arte del período y sus motivaciones

Otros planteamientos posibles son los temas transversales como las representaciones de grupos sociales (el Faraón, los nobles, los campesinos, la mujer o los niños), su función, significado e iconografía artística.

También podrá aplicarse un enfoque más particular analizando la función del arte en periodos concretos como el Tutmósida, Amarniense o Ramésida.

A través del estudio de estas cuestiones, el alumno podrá comprender y comprobar que el arte egipcio, en todos sus periodos pero especialmente en el Reino Nuevo, es un arte que evoluciona, lejos del tradicional inmovilismo asociado al mismo.

Bibliografía básica

JAMES, T.G.H. *La pintura egipcia*, Akal, Madrid, 1999.

MICHALOWSKI, K., *El arte del antiguo Egipto*, Akal, Madrid, 1991.

TIRADRITTI, F. *Egyptian Wall Painting*, Abbeville Press, 2007.

VALDESOGO MARTÍN, R.M., *El arte egipcio: Cómo interpretar y comprender la obra plástica del Antiguo Egipto*, Editorial Dilema, 2011.

Bibliografía complementaria

- BRYAN, B., "Pharaonic Painting through the New Kingdom", en A. Lloyd (ed), *A companion to Ancient Egypt, Volumen I*, Blackwell Publishing, 2010.
- DAVIES, W. V. (ed), *Colour and painting in ancient Egypt*, London, 2001.
- HARTWIG, M., *Tomb Painting and Identity in Ancient Thebes, 1419–1372 BCE.*, Brepols, 2004.
- HARTWIG, M. (ed.) *A Companion to Ancient Egyptian Art.*, Editorial Wiley-Blackwell, 2014.
- HODEL-HOENES, S., *Life and Death in Ancient Egypt. Scenes from Private Tombs in New Kingdom Thebes*, Editorial Cornell, 2000.
- KANAWATI, N. *The Tomb and Beyond: Burial Customs of Egyptian Officials*, Editorial Aris & Phillips, 2001.
- MANNICHE, L. *Thebes in Egypt. City of the Dead*. British Museum Publications, 1987.
- MEKHITARIAN A. *La peinture égyptienne*, Skira Editore, Milan, 1978.
- PINO. C. *Arte y Eternidad. La decoración de las tumbas privadas en el Reino Nuevo*, Librería Mizar, 2003.
- ROBINS, G., *Proportion and style in ancient Egyptian art*, University of Texas Press, 1994.
- STRUDWICK, N. , STRUDWICK, H., *Thebes in Egypt: A Guide to the Tombs and Temples of Ancient Luxor* , Editorial British Museum Press, 1999.
- YARZA LUACES, J., *La pintura del antiguo Egipto*, Vicens Vives, Barcelona, 1991

Título de Línea Temática

“Las vanguardias históricas a través de sus textos: 1850-1940”

Profesora: Constanza Nieto Yusta

Datos de contacto: Despacho: 3.11. Teléfono 91 3986791

Correo electrónico: cnietoy@geo.uned.es

Planteamiento y objeto del trabajo:

El objetivo de esta línea temática es que el alumno profundice, tanto a nivel histórico como teórico, en los textos y manifiestos con los que los artistas modernos han acompañado su producción artística desde mediados del siglo XIX. La producción artística de las vanguardias es inseparable de una serie de obras literarias: tratados, proclamas, manifiestos, cartas, ensayos, críticas, manuales pedagógicos, aforismos, pensamientos, etc. A partir de mediados del siglo XIX, el horizonte literario de los artistas ya no se reduce exclusivamente a la redacción de tratados sobre su arte, tal y como se había desarrollado a partir del Renacimiento, sino que se abre en un abanico de prácticas diversas, muchas veces desatendidas historiográficamente, que deben ser uno de los pilares determinantes en la comprensión y estudio de estos movimientos.

El alumno podrá centrar su trabajo en un artista o en un movimiento artístico concreto para poder ver las interrelaciones que se abren entre la obra de arte y la escritura, entre la práctica y la teoría, entre la imagen y la palabra. Para ello, y puesto que el alumno ya posee el conocimiento básico de los periodos y cronologías del arte contemporáneo, el trabajo deberá estructurarse en función de una selección y de un análisis de las fuentes escritas en relación con el objeto del trabajo.

Puesto que esta línea temática aborda un amplio periodo y una literatura ingente y muy variada, la profesora no puede fijar una bibliografía previa. El alumno interesado en esta línea deberá comunicar los intereses y el objetivo de su trabajo y recibirá a partir de entonces, en función de las necesidades bibliográficas del mismo, las orientaciones necesarias y pertinentes para la elaboración de su trabajo.

Titulo de Línea Temática

“El concilio de Trento, el problema de las imágenes y la defensa de la santidad”

Profesor: Borja Franco Llopis

Datos de contacto: Despacho 3.12. Teléfono 91.3986791

Correo electrónico: bfranco@geo.uned.es

Planteamiento y objeto del trabajo

La tradición historiográfica occidental ha otorgado al Concilio de Trento el valor de catalizador del cambio artístico que se dio entre el Renacimiento y Barroco. En los últimos años, diversos estudios han replanteado el análisis del texto conciliar y todos los tratados u otros concilios y sínodos diocesanos que se dieron durante el siglo XVI tratando de demostrar que las teorías que intentaban corregir los usos y funciones del arte no sólo se dieron como respuesta a los postulados protestantes sino debido a una preocupación en el seno de la Iglesia de legislar el proceso de creación de imágenes y su culto. El objeto del trabajo será mostrar, mediante la realización de una exposición virtual, cuáles fueron los nuevos temas que ganaron fuerza en el arte de los siglos XVI y XVII en la defensa del catolicismo, aquellos que fueron eliminados y, por último, los que se replantearon para cumplir la defensa de la ortodoxia de la fe.

Indicación de cuestiones a resolver

1. La importancia de la tratadística pre y post tridentina en la conformación del arte renacentista y barroco.

El estudiante tendrá que conocer los principales textos que se escribieron durante el periodo citado y analizar, someramente, la influencia que pudieron tener. ¿Realmente hubo un cambio sustancial tras la realización del Concilio de Trento o se retomaron ideas que desde hacía mucho estaban latentes en la sociedad?

2. El arte y la defensa de los dogmas católicos

El estudiante analizará qué mecanismos tuvo la iglesia para difundir su fe, qué devociones fueron las más importantes, qué características particulares tuvieron en distintas zonas geográficas y qué técnicas utilizaron los artistas en la plasmación visual de ese ejército espiritual contra el protestantismo.

Bibliografía básica

CHECA, Fernando, *Pintura y escultura del Renacimiento en España. 1450-1600*, Madrid: Cátedra, 1993.

CHRISTIAN, William A., *Religiosidad local en la España de Felipe II*, Madrid: Nerea, 1991.

EIRE, Carlos M., *War against the Idols. The reformation of worship from Erasmus to Calvin*, Cambridge: Cambridge University Press, 1986.

FABRE, Pierre Antoine, *Décréter l'image. La XXVe Session du Concile de Trente*, Paris: Les Belles Lettres, 2013.

MARTÍNEZ-BURGOS GARCÍA, Palma, *Ídolos e imágenes. La controversia en el siglo XVI español*, Valladolid: Publicaciones de la Universidad de Valladolid, 1990.

Bibliografía complementaria

BURKE, Peter, "How to become a Counter-reformation Saint", en *The Historical Anthropology of Early Modern Italy: Essays on Perception and Communication*. Cambridge: Cambridge University Press, 1987, pp. 48-62

CHRISTIN, Olivier, *Une révolution symbolique. L'icônoclasme et la reconstruction catholique*, París: Éditions de Minuit, 1991.

FONTCUBERTA Famadas, Cristina, *Imatges d'atac. Art i conflicte als segles XVI i XVII*, Barcelona: Memoria Artium, 2011.

GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Pedro Javier, "Los reformadores del siglo XVI y el arte", *Goya*, 191, 1986, pp. 266-268.

HALBERTAL, Moshe y MARGALIT, Avishai, *Idolatría. Guerras por imágenes: las raíces de un conflicto milenario*, Barcelona: Gedisa Editorial, 2003.

PEREDA, Felipe, *Las imágenes de la discordia. Política y poética de la imagen sagrada en la España del 400*, Madrid: Marcial Pons, 2007.

Titulo de Línea Temática

“La imagen del poder nobiliario en la Edad Moderna y Contemporánea”

Profesor: José Antonio Vigarra Zafra

Datos de contacto: Despacho 3.14 Teléfono: 91 398 6792

Correo electrónico: javigara@geo.uned.es

Planteamiento y objeto del trabajo

El goce del poder por parte de las élites nobiliarias durante la Edad Moderna y Contemporánea, llevó aparejada toda una serie de prácticas culturales y sociales que pretendían imitar las pautas de comportamiento propias de la nobleza. En ese sentido, el uso de la imagen como manifestación de poder constituyó uno de los instrumentos más efectivos para atestiguar el estatus y distinción de una determinada familia, influyendo de forma decisiva en las aspiraciones sociales y políticas de ésta. Por ello, el argumento de la exposición se deberá dedicar al estudio de las élites aristocráticas y su relación con el mundo del arte y la cultura durante los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX, haciendo especial énfasis en las estrategias de visualización del poder nobiliario.

Indicación de cuestiones a resolver

Las líneas generales que el estudiante debe de tener en cuenta a la hora de efectuar el Trabajo Fin de Grado son:

1. Arte y coleccionismo nobiliario.
2. Formas de representación del poder nobiliario.
3. El arte como instrumento de ascenso social y político en la nobleza.

Bibliografía básica

MORÁN TURINA, Miguel; CHECA CREMADES, Fernando, *El coleccionismo en España: De la cámara de maravillas a la Galería de Pinturas*, Madrid, Cátedra, 1985.

VÁZQUEZ, Oscar E., *Inventing the art collection: Patrons, markets, and the state in nineteenth-century Spain*, Pennsylvania, Pennsylvania State University Press, 2001.

URQUÍZAR HERRERA, Antonio, *Coleccionismo y nobleza: signos de distinción social en la Andalucía del Renacimiento*, Madrid, Marcial Pons, 2007.

CÁMARA MUÑOZ, Alicia; GARCÍA MELERO, José Enrique; URQUÍZAR HERRERA, Antonio; CARRIÓ-INVERNIZI, Diana; ALZAGA, Amaya, *Imágenes del poder en la Edad Moderna*, Madrid, Editorial Universitaria Ramón Areces, 2015.

Bibliografía complementaria

LLEÓ CAÑAL, Vicente, *La casa de Pilatos*, Madrid, Electa, 1998.

- ARAGÓN MATEOS, Santiago, *El señor ausente. El señorío nobiliario en la España del Setecientos. La administración del ducado de Feria en el siglo XVIII*, Lleida, Editorial Milenio, 2000.
- BOUZA, Fernando, *Palabra e imagen en la corte. Cultura oral y visual de la nobleza en el Siglo de Oro*, Madrid, Abada editores, 2003.
- CASAUS BALLESTER, María José, *La pinacoteca de la Casa Ducal de Híjar en el siglo XIX. Nobleza y coleccionismo*, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2006.
- POWIS, Jonathan, *La aristocracia*, Madrid, Siglo XXI, 2007.
- SORIA MESA, Enrique, *La nobleza en la España Moderna. Cambio y continuidad*, Madrid, Marcial Pons, 2007.
- FRUTOS, Leticia de, *El templo de la fama. Alegoría del Marqués del Carpio*, Madrid, Fundación Arte Hispánico, 2009.
- BASSEGODA, Bonaventura; GERARD-POWELL, Véronique, "Histoire de l'art et étude des collections en Espagne", en *Perspective*, nº. 2, 2009, pp. 237-245.
- MORÁN TURINA, Miguel, *La memoria de las piedras. Anticuarios, arqueólogos y coleccionistas de antigüedades en la España de los Austrias*, Madrid, CEEH, 2010.
- CACCIOTTI, Beatrice (ed.), *El XIV Duque de Alba coleccionista y mecenas de arte antiguo y moderno*, Madrid, CSIC, 2011.
- PRADO HIGUERA, Cristina, *El 'Todo Madrid'. La corte, la nobleza y sus espacios de sociabilidad en el siglo XIX*, Madrid, Fundación Universitaria Española, 2012.
- JIMÉNEZ BLANCO, María Dolores, *El coleccionismo de arte en España. Una aproximación desde su historia y contexto*, Barcelona, Fundación Arte y Mecenazgo, 2013.
- SOCIAS, Inmaculada; GKOZGKOU, Dimitra (eds.), *Nuevas contribuciones en torno al mundo del coleccionismo de arte hispánico en los siglos XIX y XX*, Gijón, Trea, 2013.

Titulo de Línea Temática

“Ser y parecer: teorías, usos y prácticas del retrato en el Siglo de las Luces”
Profesor: Álvaro Molina Martín

Datos de contacto: Despacho 3.09 Teléfono: 91 398 9877
Correo electrónico: amolina@geo.uned.es

Planteamiento y objeto del trabajo

Los nuevos planteamientos filosóficos y vitales que se abren paso en el Siglo de las Luces propiciaron una nueva manera de concebir el género del retrato, cada vez más accesible a nuevos sectores de la sociedad. Hacerse retratar no sólo satisfacía la propia vanidad de quienes querían proyectar su distinción social, sino que también era un medio para formar parte de las redes de sociabilidad que había traído consigo la vida moderna, tanto en la esfera pública como en los nuevos espacios de la vida privada. Este fenómeno, creciente en todas las monarquías europeas del periodo, determinó una serie de debates y cambios en torno a los significados y fines que debían caracterizar el retrato –objeto de estudio de esta línea de trabajo–, así como la aparición de nuevos formatos y soportes según la función de los mismos.

El fin del trabajo consistirá en la elaboración de un proyecto de exposición que tome en consideración diferentes perspectivas de análisis en torno a la teoría y praxis del retrato más allá de sus aspectos meramente formales o estilísticos. A través de los materiales, recursos y actividades de orientación disponibles en el plan de trabajo de esta línea, el/la estudiante podrá conocer diversas aproximaciones complementarias al estudio de este género artístico y su contextualización en la cultura visual del periodo, permitiéndole plantear un discurso expositivo propio, original y personal. Asimismo, el alumno y la alumna adquirirán las herramientas necesarias para localizar, argumentar y relacionar la selección de piezas de la exposición, al igual que las destinadas a formular de modo adecuado cada uno de los apartados requeridos en el proyecto global según las normas comunes a todas las líneas del Trabajo de Fin de Grado.

Aunque la temática de la línea se centra de forma preferente en la Europa del siglo XVIII por las especiales particularidades de este contexto en la evolución de la historia del género del retrato, se podrán valorar propuestas extensibles a otros periodos y ámbitos geográficos siempre que se justifiquen adecuadamente y previa aprobación del profesor responsable de la línea.

Indicación de cuestiones a resolver

El marco conceptual de esta línea de trabajo permite una enorme amplitud y variedad de temas específicos de aplicación en función de los intereses e inquietudes personales o intelectuales de cada estudiante. Entre ellos, se pueden considerar enfoques relativos a una o varias de las siguientes cuestiones:

- Teorías sobre el retrato a través de sus fuentes: del tratado a la crítica de arte
- El retrato como proyección de identidad, poder y prestigio social
- Permanencias y rupturas en los modelos compositivos del retrato
- La difusión del retrato en las colecciones de estampas: fama, virtud y ejemplaridad
- Del modelo cortesano al modelo burgués: criterios de gusto y clase social

- Usos y prácticas de carácter íntimo: amor, amistad y familia
- El retrato de grupo: piezas de conversación y otras fórmulas de representación
- El autorretrato y la nueva proyección social del artista
- Feminidad y masculinidad: el retrato como proyección de las identidades de género

Bibliografía básica

- Cámara Muñoz, A. et al. *Arte y poder en la Edad Moderna*, Editorial universitaria Ramón Areces, 2010 [cap. 10].
- Francastel, G. y Francastel, P. *El retrato*, Madrid, Cátedra, 1988.
- Glendinning, N. *Goya, la década de los Caprichos: retratos, 1792-1804*, Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1992.
- “El retrato en España en el siglo XVIII”, en *Siglo XVIII. España, el sueño de la razón*, Brasilia, Museo Nacional de Bellas Artes, 2002, pp. 305-329.
- El retrato español: del Greco a Picasso*, Madrid, Museo del Prado, 2004 [cat. exp.]
- Molina, Á. *Mujeres y hombres en la España ilustrada: identidad, género y visualidad*, Madrid, Cátedra, 2013 [capítulos 4 y 5, pp. 173-272].
- Morán Turina, M. *La imagen del rey: Felipe V y el arte*, Madrid, Nerea, 1990.
- Pointon, Marcia. *Hanging the Head. Portraiture and Social Formation in Eighteenth-Century England*, New Haven, Yale University Press, 1993.
- Pommier, Édouard. *Théories du portrait. De la Renaissance aux Lumières*, París, Gallimard, 1998.
- Portús, J. (ed.), *El retrato en el Museo del Prado*, Madrid, Anaya, 1994.

Bibliografía complementaria

- Espinosa Martín, C. *Iluminaciones, pequeños retratos y miniaturas en la Fundación Lázaro Galdiano*, Madrid, Fundación Lázaro Galdiano, 1999.
- Glendinning, N. “Goya y el retrato español del siglo XVIII”, en *El retrato español: del Greco a Picasso*, Madrid, Museo del Prado, 2004, pp. 234-263 [cat. exp.]
- Haskell, F. “Retratos del pasado”, en F. Haskell, *La historia y sus imágenes. El arte y la interpretación del pasado*, Madrid, Alianza Editorial, 1994 [capítulo 2].
- Memoria histórica del Siglo de las Luces: retratos de los españoles ilustres*, Madrid, Calcografía Nacional, 1988.
- Molina, Á. “De cortesano a ciudadano. Retrato y prácticas de representación para un nuevo modelo”, en J. Martínez Millán et al. (coords.), *La Corte de los Borbones: Crisis del modelo cortesano*, Madrid, Ediciones Polifemo, 2013, vol. 3, pp. 1687-1722.
- Pappe, B. et al. *European portraits miniatures: artists, functions and collections*, Petersberg, Michael Imhof Verlag, 2014.
- El Real Sitio de la Granja de San Ildefonso, retrato y escena del rey*, Madrid, Patrimonio Nacional, 2000 [cat. exp.]
- Úbeda de los Cobos, Andrés. “Felipe V y el retrato de corte”, en *El arte en la corte de Felipe V*, Madrid, Patrimonio Nacional, 2003, pp. 89-140 [cat. exp.]
- Vega, J. “Del retrato, el arte del fisionotrazo y la máquina matemática de retratar en la España ilustrada”, *Goya*, 316-17, 2007, pp. 77-98.

Titulo de Línea Temática

“Arquitectura y ciudad contemporáneas: problemáticas, ideología, política y capital”

Profesor: Jesús López Díaz

Datos de contacto: Despacho 3.14 Teléfono : 91 398 67 92

Correo electrónico : jesuslopez@geo.uned.es,

Planteamiento y objeto del trabajo:

La ciudad contemporánea, la que surge como consecuencia de los cambios producidos desde la Revolución Industrial, presenta numerosos problemas en su todo, el urbanismo, y en sus partes, las arquitecturas. Esta línea pretende acoger Trabajos que indaguen en las principales problemáticas que surgen de la radical transformación que ha sucedido y sucede en la ciudad contemporánea, especialmente, pero no sólo, las que tienen como principales causas las cuestiones de carácter ideológico o político, y por supuesto las que se deducen de los problemas de la economía, especialmente bajo los efectos del capitalismo.

Indicación de cuestiones a resolver:

Aunque el alumno/a es libre de proponer un trabajo dentro de este amplio marco, se anotan como posibilidades de carácter orientativo algunas líneas de interés:

- Revisión historiográfica, el actual momento es propicio para releer desde una nueva óptica y una nueva perspectiva problemas relacionados con la ciudad y la arquitectura que parecían resueltos por la historiografía tradicional, y sobre los que una nueva reflexión parece ahora de un alto interés.
- Tipologías y espacios de la ciudad marginales, desde la vivienda social a los descampados, pasando por cualquiera de las nuevas tipologías edilicias o urbanas -e incluyendo las geografías no occidentales-, hay ahora posibilidad de estudio en unos campos que en la historia tradicional de la ciudad y la arquitectura no requerían interés, pero que permiten leer mejor que los tradicionales los problemas de la ciudad del siglo XX y XXI.
- Políticas urbanas, gestión, grupos sociales, etc...., no siempre el objeto de estudio ha de ser única y centralmente la arquitectura y la ciudad material, la antropología y las ciencias sociales son parte indisoluble de la forma de entender y aprehender el siglo XX y en la actualidad son indispensables para comprender todas las facetas que la arquitectura y el urbanismo ocasionan sobre el ser humano.
- De lo micro a lo macro, de lo particular a lo global: los estudios de caso son de gran interés siempre que tengan una lectura comparativa y contextualizada, y que se alejen de la autorreferencialidad.
- El capital, las ideologías y la política, han dejado una huella imborrable en el proceso de modernización de la ciudad y la arquitectura contemporáneas, permitiendo leer el paso del tiempo desde múltiples, interesantes y complementarias ópticas, que abarcarían campos de interés como la estetización, la tecnificación, la propaganda, la autoría, la radicalidad, etc. Puntos de vista y lecturas necesarios para ampliar la mirada y para pararse a pensar y comprender cómo la ciudad es uno de los grandes ejes de transformación de la humanidad, un auténtico campo de batalla.

Bibliografía básica:

- Reyner BAHAM: Teoría y diseño en la primera era de la máquina. Barcelona, Paidós, 1985.
- Daniel BELL: Las contradicciones culturales del capitalismo. Madrid, Alianza Editorial, 1977.
- Walter BENJAMIN: El libro de los Pasajes. Madrid, Akal, 2005.
- Walter BENJAMIN: Obra completa. Libro V. Vol. 1. Obra de Los Pasajes 1. Madrid, Abada Editores, 2006-2015.
- Walter BENJAMIN: Obra completa. Libro V. Vol. 2. Obra de Los Pasajes 2. Madrid, Abada Editores, 2006-2015.
- Guy DEBORD: La sociedad del espectáculo. Valencia, Pre-Textos, 1999.
- Hal FOSTER (coord.): La posmodernidad. Barcelona, Kairós, 1985.
- Kenneth FRAMPTON: Historia crítica de la arquitectura moderna. Barcelona, Gustavo Gili, 4ª ed., 2010 [1991].
- Sigfried GIEDION: Espacio, tiempo y arquitectura. Barcelona, Reverté, 2009.
- Roger GRIFFIN: Modernismo y fascismo: la sensación de comienzo bajo Mussolini y Hitler. Madrid, Akal, 2010.
- Henri LEFEBVRE: El derecho a la ciudad; prólogo M. Gaviria. Barcelona, Península, 1978, 4ª ed.
- Henri LEFEBVRE: La producción del espacio. Madrid, Capitán Swing, 2013.
- Jean-François LYOTARD: La condición postmoderna. Madrid, Cátedra, 1984.
- Juhani PALLASMAA: La mano que piensa, sabiduría existencial y corporal en la arquitectura. Barcelona, Gustavo Gili, 2012.
- Juhani PALLASMAA: Una arquitectura de la humildad. Barcelona, Fundación Caja de Arquitectos, 2010.
- Aldo ROSSI: La arquitectura de la ciudad. Barcelona, Gustavo Gili, 2015 [1976].
- Manfredo TAFURI: Teoría e historia de la arquitectura. Madrid, Celeste, 1997.
- Robert VENTURI, Denise SCOTT BROWN, Steven IZENOUR: Aprendiendo de Las Vegas: el simbolismo olvidado de la forma arquitectónica. Barcelona, Gustavo Gili, 2016 [1971], 3ª ed.
- Robert VENTURI: Complejidad y contradicción en la arquitectura. Barcelona, Gustavo Gili, 2006 [1972], 2ª ed, 9ª imp.
- Anthony VIDLER: Historias del presente inmediato. Barcelona, Gustavo Gili, 2011.

Bibliografía complementaria:

- Marc AUJE: Los "no lugares", espacios del anonimato: una antropología de la sobremodernidad. Barcelona, Gedisa, 2000.
- Carlo AYMONINO: Orígenes y desarrollo de la ciudad moderna. Barcelona, Gustavo Gili, 1972.
- Leonardo BENEVOLO: Historia de la arquitectura moderna. Barcelona, Gustavo Gili, 2005, 8ª ed., [1963].
- Beatriz COLOMINA: Privacidad y publicidad: la arquitectura moderna como medio de comunicación de masas. Murcia, CENDEAC, 2010.
- Michel FOUCAULT: Vigilar y castigar. Madrid, Siglo veintiuno, 1978.
- Giorgio GRASSI: La construcción lógica de la arquitectura. Barcelona, La Gaya Ciencia, 1973.
- Charles JENCKS: El lenguaje de la arquitectura posmoderna. Barcelona, Gustavo Gili, 1980.
- Rem KOOLHAAS: S, M, L, XL. Rotterdam, Jennifer Sigler, 1995.
- Rem KOOLHAAS: La ciudad genérica. Barcelona, Gustavo Gili, 2006.
- Rob KRIER: Sobre la arquitectura. Barcelona, Gustavo Gili, 1983.
- Gilles LIPOVETSKY: La era del vacío. Barcelona, Anagrama, 1986.
- Rafael MONEO: Inquietud teórica y estrategia proyectual. Barcelona, Actar, 2004.
- Lewis MUMFORD: La ciudad en la historia: sus orígenes, transformaciones y perspectivas. Buenos Aires, Infinito, 1979 (2ª ed.).

Lewis MUMFORD: Historia de las utopías. Logroño, Pepitas de Calabaza, 2013.

Lewis MUMFORD: El mito de la máquina: técnica y evolución humana. Logroño, Pepitas de Calabaza, 2010.

Stefan ZWEIG: El mundo de ayer: memorias de un europeo. Barcelona, El Acantilado, 2001.

Titulo de Línea Temática

“Patrimonio cultural. Gestión y puesta en valor de bienes culturales”

Profesor: Joaquín Martínez Pino

Datos de contacto: despacho: 3.09 Teléfono: 913987881

Correo electrónico: jmpino@geo.uned.es

Planteamiento y objeto del trabajo:

La línea temática que se propone es un estudio sobre la gestión y puesta en valor de los bienes culturales en las sociedades contemporáneas.

El inicio de la modernidad inauguró una conciencia patrimonial de gran calado cuya atención se centraba en el valor histórico y artístico de los objetos. En ese contexto surgió por vez primera una normativa y una administración dirigida a la protección y conservación del patrimonio. Sin embargo, a partir de la segunda mitad del siglo XX se impone una nueva idea de patrimonio, adjetivado ahora como “cultural”, que traspasa los límites hasta entonces vigentes. La nueva sensibilidad estima, ya no sólo los objetos histórico-artísticos, sino cualquier testimonio “dotado de valor de civilización”.

Esta nueva realidad patrimonial surge y se desarrolla en un contexto histórico, social, económico y cultural muy determinado, como es el que vivimos. Es importante, por lo tanto, tratar de identificar qué papel juega el patrimonio en la actualidad, conocer cuáles son los riesgos que le acechan y qué función o funciones pueden o deben tener los bienes culturales en nuestra sociedad. Desde la esfera internacional al ámbito local, la creación de estructuras gubernamentales y administrativas vinculadas a los bienes culturales denotan un verdadero movimiento social en torno a la recuperación, conservación y valorización de nuestro legado patrimonial; unido a un desarrollo sin precedentes de todo el sector cultural, que nos ha acercado más que nunca al ideal democrático contemporáneo.

Sin embargo, cabe preguntarse qué se esconde tras este creciente interés por el pasado, por qué nuestra sociedad no para de “crear” patrimonio. Una reflexión que nos conduciría a observar la progresiva homogeneización de usos y costumbres a la que estamos asistiendo, que nos lleva a entender la recuperación y puesta en valor del patrimonio cultural como un intento por garantizar la transmisión del legado cultural de los pueblos. Pero, como es sabido, tras el desarrollo del sector cultural existen también razones más triviales. En este sentido, la capacidad que ha demostrado la cultura, y el patrimonio en particular, para producir réditos económicos ha convertido al sector en un objetivo de primer orden dentro de las políticas de desarrollo y estímulo de cualquier estado. Fundamentalmente a través del turismo, una industria que en España constituye el principal motor de la economía. La gran contrapartida a estos beneficios es la progresiva imposición de la lógica económica en la gestión de estos recursos. Por encima de cuestiones históricas, artísticas, conservacionistas o educativas, observamos cómo el éxito de cualquier iniciativa o política adoptada se mide muchas veces en términos de consumo o de riqueza generada. Nos enfrentamos a una mercantilización del patrimonio que conlleva importantes riesgos, no solo en relación a la conservación física de los bienes, sino también en relación a su activación como soporte simbólico de conocimiento. La ligazón del patrimonio a los mecanismos de mercado conlleva, en ocasiones, la banalización o espectacularización de la experiencia.

La clave estriba, por lo tanto, en encontrar un delicado equilibrio entre la conservación y el uso del patrimonio, medido no solo en términos de afluencia o de conservación, sino también en

términos de calidad de la experiencia, de rigor histórico o de accesibilidad al conocimiento. Un patrimonio, en definitiva, "sostenible".

En los trabajos adscritos a esta línea el alumno seleccionará, para su análisis crítico y presentación, uno o varios proyectos de puesta en valor y gestión de bienes culturales que considere significativos. El trabajo buscará una línea argumental relacionada con el marco teórico propuesto.

Indicación de cuestiones a resolver

Los ejemplos de puesta en valor y gestión de bienes culturales son muy numerosos y variados, como también lo son los criterios que el alumno puede seguir a la hora de su selección para el trabajo de Exposición. Sin que se considere como las únicas posibilidades, y a modo de ejemplo, podríamos señalar:

Proyectos cuyo hilo conductor se centre en la tipología de los bienes culturales (bienes arqueológicos, monumentales, etnográficos, inmateriales...).

Proyectos cuyo hilo conductor sea el constituir ejemplos relevantes desde el punto de vista de la sostenibilidad.

Proyectos centrados en las ciudades históricas.

Proyectos que giren en torno a un mismo territorio o paisaje cultural.

Bibliografía Básica

- GARCÍA MORALES, Mª V., SOTO CABA, V. y MARTÍNEZ PINO, J., El estudio del Patrimonio Cultural, Madrid, Editorial Universitaria Ramón Areces, 2015.
- BALLART HERNÁNDEZ, J., JUAN I TRESSERRAS, J., Gestión del patrimonio cultural, Barcelona, Ariel, 2008.
- QUEROL, M.A., Manual de gestión del patrimonio cultural, Madrid, Akal, 2010

Bibliografía complementaria

- DONAIRE, J.A., Turismo Cultural. Entre la experiencia y el ritual, Belcaire d'Empordà, Vitel.la, 2012.
- ROMERO MORAGAS, C., « Ciudad, cultura y turismo: calidad y autenticidad», Boletín PH, n. 35, 2001, págs. 100-109.
- PRATS, LL., «La mercantilización del patrimonio: entre la economía turística y las representaciones identitarias», Boletín PH, n. 58, 2006, págs. 72-80.
- Documento de Nara en Autenticidad. UNESCO, 1994.
- Carta Internacional sobre el Turismo Cultural. La Gestión del Turismo en los sitios con Patrimonio Significativo. ICOMOS, 1999.
- Recomendación sobre Paisaje Urbano Histórico. UNESCO, 2011.

Titulo de Línea Temática

“Historia Cultural y Estudios Visuales desde la Ilustración al siglo XX”

Profesor: Miguel Ángel García Hernández.

Datos de contacto:

Despacho 3.11, 3ª planta. Teléfono: 91.398.67.98

Correo electrónico: miggarcia@geo.uned.es

Planteamiento y objeto del trabajo:

El objetivo de esta línea de trabajo consiste en que el alumno profundice de manera transversal en determinados episodios o problemas de la historia del arte contemporáneo comprendidos entre la Ilustración y el siglo XX. Hoy en día se vuelve imprescindible pensar el universo del arte y de las imágenes desde un horizonte teórico donde puedan colaborar las diferentes aportaciones de enfoque y metodológicas que se han venido realizando en la modernidad desde distintas ramas del saber: la sociología, la política, la religión, la economía, la filosofía, la literatura, la ciencia o la propia historia del arte.

Pero abrir el campo metodológico de la historia del arte no tendría sentido en sí mismo si no se abriera también la posibilidad de poder acercarse a los temas rompiendo deliberadamente las pequeñas cronologías en las que parece haberse refugiado el trabajo intelectual especializado. Categorías estéticas como “lo sublime”, “lo pintoresco” o “lo siniestro”, o movimientos y escuelas como el realismo o el cubismo, o problemas de gran envergadura como el de “arte y revolución”, el “fin de la representación” clásica o el de la aparición del “arte público”, por poner unos pocos ejemplos, se revelan cada día más como impensables si no acotamos un marco amplio de reflexión que nos permita movernos entre tiempos distintos y entre objetos estéticos diferentes. Un ejemplo perfecto es la exposición “L’empreinte” (“La huella”) que comisarió Georges Didi-Huberman en el Centre Georges Pompidou, donde un objeto de reflexión estética, el concepto de huella en el arte (que atañe tanto a las prácticas artísticas basadas en realizar moldes de yeso como al habitual proceso de calcos, copias, transferencias, etc.), era analizado en un marco temporal amplio que permitía establecer paralelismos entre prácticas artísticas contemporáneas y las de otros periodos.

En esta línea de trabajo, el marco temporal se encuentra deliberadamente delimitado para hacerlo coincidir con el período estudiado por la “historia contemporánea”: su origen está en el siglo XVIII, el momento en el que se pone en marcha la estructura económica, social e intelectual que ha dado paso al mundo contemporáneo, y su final en el siglo XX, aunque se admiten también propuestas y temas que tengan como horizonte el arte del siglo XXI.

Indicación de cuestiones a resolver:

Desde el comienzo del curso y la apertura de la plataforma virtual de la asignatura, el alumno deberá proponer al profesor el tema de su trabajo, bien sea a través de los foros de la asignatura o a través de un correo electrónico.

En la elección del tema del trabajo deberán tenerse en cuenta las siguientes cuestiones:

El tema debe adscribirse al periodo comprendido por la línea de trabajo y estar en relación con el horizonte teórico y metodológico de la asignatura.

El tema podrá centrarse en un movimiento artístico, un artista o un problema concreto, analizado siempre según los parámetros de la Historia cultural o los Estudios Visuales.

Tras haber elegido el tema, el alumno deberá comunicárselo al profesor de forma razonada. Para ello, deberá exponerlo de forma clara, desarrollar una pequeña sinopsis de los problemas básicos a tratar y aportar una bibliografía inicial en la que demuestre acercarse al tema desde ese planteamiento transversal descrito anteriormente.

Tras comunicar al profesor el tema de forma razonada, el profesor evaluará su idoneidad, asesorando y aconsejando al alumno más lecturas o planteamientos diferentes de cara a enfocar correctamente el trabajo.

El alumno deberá seguir las recomendaciones del profesor y elaborar un borrador que será entregado el día 8 de abril de 2015. Los alumnos que no planteen el tema de su trabajo con antelación y que no sean tutorizados en la elaboración del mismo no podrán obtener el visto bueno del borrador.

En cuanto a la realización concreta del trabajo se deberán tener en cuenta estos otros aspectos:

En función del tema de su trabajo y del orden de su discurso, el alumno debe seleccionar una serie de imágenes y de obras de arte, esforzándose para que a través de éstas se haga visible de forma autónoma el sentido de su trabajo, tal y como ocurre en cualquier exposición que visitamos. Es decir, el alumno debe prestar la misma atención tanto al desarrollo teórico del trabajo como a la coherencia sintáctica que forma el orden de las imágenes entre sí.

En la elaboración del trabajo el alumno debe demostrar que sabe reseñar correctamente la bibliografía consultada. Tanto en la página principal de la asignatura como en el Foro de Preguntas metodológicas, el alumno encontrará documentos que le indiquen cómo citar los libros empleados según los criterios oficiales de citación académica. Asimismo, es fundamental que el alumno se acostumbre a poner las referencias de las obras de arte o de las imágenes con rigor: Autor, título, año, técnica, dimensiones, lugar de conservación, etc.

En relación con lo anterior, el profesor advierte que cualquier trabajo en el que se detecten fragmentos copiados sin referencia a su origen o sin la cita correspondiente serán sancionados inmediatamente y el trabajo no será aprobado para su presentación.

Bibliografía básica:

Dada la amplitud de la línea de investigación, no se indica por adelantado ninguna bibliografía específica, ya que sería numerosísima, por lo que el alumno deberá ponerse en contacto previamente con el profesor para que le aporte las orientaciones bibliográficas en función de los objetivos y de la metodología del trabajo.

No obstante, se recomienda la lectura de una serie de libros fundamentales para situarse con rigor en el campo de la Historia cultural y los Estudios Visuales:

- Larry Shinner, *La invención del arte, una historia cultural*, Barcelona, Ediciones Paidós, 2014.
- Svetlana Alpers, *El arte de describir. El arte holandés en el siglo XVII*, Barcelona, Hermann Blume, 1987. Aunque este libro se encuentra temáticamente fuera del periodo comprendido por esta línea de trabajo, su desarrollo metodológico resulta imprescindible tanto para los objetivos de la Historia Cultural como de los Estudios Visuales.
- Peter Burke, *¿Qué es la historia cultural?*, Barcelona, Paidós Ibérica, S. A., 2006.
- Jonathan Crary, *Suspensiones de la percepción. Atención, espectáculo y cultura moderna*, Madrid, Ediciones Akal, S. A., col. «Estudios Visuales 2», 2008.
- Georges Didi-Huberman, *La ressemblance par contact. Archéologie, anachronisme et modernité de l'impreinte*, París, Les Éditions de Minuit, 2008.

Título de Línea Temática

“Patrocinio artístico: monarcas, nobles y prelados en la configuración del arte de la Baja Edad Media”

Profesora: Elena Paulino Montero

Datos de contacto: Despacho 3.13. Teléfono: 913986797 Correo electrónico: epaulino@geo.uned.es

Horario de atención: Miércoles de 10.00-14:00 y 15:00-18:00

Planteamiento y objeto del trabajo

El objetivo de este trabajo de fin de grado es diseñar una exposición virtual en el que se analice el papel de los patronos en el proceso de configuración, cambio y renovación de las artes en el periodo de la Baja Edad Media. Los estudios sobre patrocinio artístico cuentan con una larga tradición historiográfica y sus objetivos han ido evolucionando en los últimos años: el interés por la contribución artística de los patronos ha dado paso a diversas aproximaciones al contenido ideológico de las obras, a la función del patrocinio en los procesos de producción artística o al papel agente de los patronos. Los trabajos en esta línea podrán orientar la exposición analizando el patrocinio de una obra artística en particular (ya sea arquitectónica, escultórica, pictórica o relacionada con las artes suntuarias), o escogiendo un conjunto de obras que compartan una misma problemática. También es posible explorar el recorrido de un patrono (individual o colectivo, como pueden ser las instituciones religiosas) o bien alguna de las cuestiones metodológicas que se proponen en el siguiente punto.

Con esta línea temática se pretende que los estudiantes profundicen en la comprensión de diversos factores de creación y consumo del arte medieval y reflexionen sobre otras posibilidades a la hora de afrontar su estudio, entendiendo las obras de arte en sus contextos de producción y recepción y sus motivaciones, más allá de las clasificaciones estilísticas o geográficas.

Indicación de cuestiones a resolver

Esta línea de trabajo permite una gran libertad a la hora de seleccionar temas, problemáticas u objetos/monumentos concretos sobre los que desarrollar la exposición virtual, dentro del marco teórico del patrocinio artístico. De forma orientativa se indican algunas cuestiones generales a considerar a la hora de concebir el discurso argumental del trabajo, que es el hilo conductor que debe guiar y articular en todo caso las piezas escogidas para la exposición.

- El patrocinio en el proceso de producción del arte bajomedieval

Los patronos formaron parte de complejos procesos de producción del arte bajomedieval. Bien a partir de la financiación, bien con otro tipo de intervenciones (selección de artistas, modelos o materiales) el papel de los

patronos debe ser tenido en cuenta. Cuestiones como la definición de autoría, la capacidad de intervención de los patronos, la importancia de los patronos de consumo o términos debatidos como gusto o moda pueden ser abordados.

- *El papel de los patronos en la renovación del paisaje artístico bajomedieval.*

Los patronos fueron fundamentales en la incorporación de novedades artísticas a través de sus elecciones de materiales, de artistas de variados orígenes geográficos, o de formas artísticas significativas. Sus necesidades, gustos y su contexto, en el que habría que destacar las interconexiones con otros ambientes artísticos (locales o internacionales) a través de su participación en la vida de la corte o en diversas redes diplomáticas, por citar dos ejemplos, deben ser tenidos en cuenta.

- *Patronos, producción artística y el problema de la identidad y la autorrepresentación*

Hablemos de un grupo o de un individuo, el patrocinio artístico no fue un mero reflejo de la situación política, social o económica, aunque sin duda estas condicionaron las producciones artísticas, sino que se constituyó como una herramienta de construcciones identitarias sociales, familiares, religiosas o políticas que se superponían, a veces de forma conflictiva a veces de forma sinérgica.

- *Elección y eclecticismo: el papel de los patronos en el desarrollo del plurilingüismo del arte medieval.*

Diversos estudios han señalado recientemente la multiplicidad de posibilidades y elecciones frente a lo que la historiografía considera lo "canónico". Las variadas elecciones, la cuestión del eclecticismo y la integración de lenguajes, formas y modelos artísticos variados en una misma obra pueden ser abordados desde el punto de vista del patrocinio para evitar las aparentes contradicciones impuestas por la teoría de los estilos.

Bibliografía básica

-YARZA LUACES, Joaquín, "Clientes, promotores y mecenas en el arte medieval hispano", *Patronos, promotores, mecenas y clientes: VII CEHA, Murcia, 1988*, Murcia, 1992, pp. 15-50. -CASKEY, Jill, "Whodunnit? Patronage, the Canon and the problematics of Agency in Romanesque and Gothic Art", en RUDOLPH, Conrad (ed.), *A companion to Medieval Art*, Oxford, 2008, pp. 193-212.

-CASKEY, Jill, "Medieval Patronage and Its Potentialities", HOURIHANE, Colum (ed.), *Patronage. Power and Agency in Medieval Art*, Pennsylvania, 2013, pp. 3-31.

Bibliografía complementaria

- AVCIOĞLU, Nebahat y JONES, Emma, *Architecture, Art and Identity in Venice and its Territories (1450-1500). Essays in Honour of Deborah Howard*,

Farnham, 2013, especialmente: pp. 1-13

- BINSKI, Paul, *Westminster Abbey and the Plantagenets: Kingship and Representation of Power 1200-1400*, New Haven, 1995.

- BRUZELIUS, Caroline, *The Stones of Naples: Church Building in Angevin Italy, 1266-1343*, New Haven, 2004.

- CLARKE, Georgia, "Architecture, Languages and Style in Fifteenth-Century Italy", *Journal of the Warburg and Courtauld Institutes*, 2008, vol. LXXI, pp. 169-189.

- HOURIHANE, Colum (ed.), *Patronage. Power and Agency in Medieval Art*, Pennsylvania, 2013, pp. 3-31.

-VV.AA. *La France et les arts en 1400. Les princes des fleurs de lis*, Paris, 2004.

- VV.AA. *Imágenes y promotores en el arte medieval. Miscelánea en homenaje a Joaquín Yarza Luaces*, Barcelona, 2001.

-YARZA LUACES, Joaquín, *La nobleza ante el rey. Los grandes linajes castellanos y el arte del siglo XV*, Madrid, 2003.

Título de la línea temática

“Lo clásico: iconografía e imagen desde Grecia hasta el siglo XIX”.

Profesora: Pilar Diez del Corral Corredoira

Datos de contacto:

Despacho 304

Correo electrónico: diezdelcorral@geo.uned.es

Planteamiento y objeto del trabajo:

El objetivo del trabajo es diseñar un modelo de exposición, es decir, el autor deberá hacer una selección consciente y meditada de una serie de obras de arte que tengan un hilo conductor previamente escogido y justificado científicamente.

Indicación de cuestiones a resolver:

Dada la amplitud de la línea temática el estudiante será libre para plantear desde multitud de enfoques el asunto del modelo clásico o de su rechazo al mismo en las artes figurativas occidentales, sea a través de un modelo que se repite en el tiempo, sea a través de un mito. Se podrá realizar una exposición que aborde un tema con una perspectiva diacrónica o bien concentrarse en un período concreto de la historia del arte, un grupo de artistas, un país, o una corriente artística. Son bienvenidos los temas que reflexionen sobre aspectos teóricos y estéticos.

Algunos temas posibles son:

- El mito en las artes figurativas: narración y esquemas compositivos.
- Iconografía en el mundo griego.
- Graecia capta: la transformación de lo griego en Roma.
- Renovatio, renacimientos y pervivencias de lo clásico.
- El uso político y/o educativo del mito.
- El canon clásico y su transformación.
- Revirtiendo el canon: manierismo y otras formas de respuesta.
- La fascinación por lo clásico en el siglo XVIII: Grand Tour y redescubrimiento.

Bibliografía orientativa:

(dependerá del tema escogido por el alumno)

Belozerskaya, M., *Rethinking Renaissance: Burgundian Arts across Europe*, Cambridge: Cambridge University Press, 2012.

Belozerskaya, M., *To wake the dead: A Renaissance Merchant and the Birth of Archaeology*, Nueva York: W.W. Norton and Company, 2009.

Freedberg, D., *El poder de las imágenes*. Madrid, Cátedra, 2009.

Gombrich, E., *Imágenes simbólicas*, Madrid: Alianza Forma, 1988.

Karmon, *The ruin of the Eternal City. Antiquity and Preservation in Renaissance Rome*, Oxford, Oxford University Press, 2011.

Mitchell, W.J.T., *Iconology: Image, Text, Ideology*. Chicago, The University of Chicago Press, 1987.

Onians, J., *Bearers of Meaning. The Classical Orders in Antiquity, the Middle Ages, and the Renaissance*. Princeton, Princeton University Press, 1990.

Onians, J., *Classical Art and the Cultures of Greece and Rome*, New Haven y Londres: Yale University Press, 1999.

Panofsky, E., *El significado de las artes visuales*, Madrid: Alianza Forma, 2004.

Panofsky, E., *Renacimiento y Renacimientos en el arte occidental*, Madrid: Alianza Editorial, 2014.

Saxl, F., *La vida de las imágenes*. Madrid, Alianza, 1989.

Settis, S., *El futuro de lo clásico*, Madrid: Abada, 2006.

Settis, S., *El Laocoonte: fama y estilo*, Madrid: Vaso Roto, 2014.

Seznec, J.: *Los dioses de la Antigüedad en la Edad Media y en el Renacimiento*. Madrid, Taurus, 1983.

Shapiro, H. A., *Myth into Art. Poet and Painter in Classical Greece*, Londres: Routledge, 1994.

Shearman, J., *Manierismo*, Madrid: Xarait, 1984.

Warburg, A., *El renacimiento del paganismo. Aportaciones a la historia cultural del Renacimiento europeo*. Madrid, Alianza, 2005.

Wren Christian, K., *Empire without End: Antiquities Collections in Renaissance Rome, c. 1350-1527*, New Haven y Londres: Yale University Press, 2010.