

Ficha de Materia/Asignatura

Módulo:	V (A) Principios metodológicos y complementos formativos		
Materia/Asignatura:	Significados culturales y usos de la obra de arte. Presencial. Obligatoria para los alumnos de la modalidad investigadora.		
Código:	2104614	Total de créditos ECTS:	3(total ECTS)
Segundas Lenguas de uso:		Nº de horas de docencia teórica	11(nº horas)
		Nº de horas de docencia práctica	11,5(nº horas)
		Nº de horas de tutoría en la asignatura	18(total nº horas)
		% ECTS impartición en Aula Virtual	0 (ECTS) %
		% de créditos ECTS en segundas lenguas	0 (ECTS) %

Profesor/a responsable	e-mail	Horario tutoría:	Horario clases
Fernando Quiles García	fquigar@upo.es		
Juan Monterroso Montero (2 cr.)	juanmanuel.monterroso@usc.es		
Fernando Quiles García (1 cr.)	fquigar@upo.es		

Breve descripción

Del coleccionismo y mecenazgo a la circulación de las obras de arte moderno y contemporáneo

Objetivos y Competencias específicas**Objetivos****Mecenazgo y coleccionismo, del atesoramiento a la circulación de obras de arte**

Desde la antigüedad hasta nuestros días la clientela ejerció una influencia determinante en la actuación de los artistas. El mercado ha condicionado el desarrollo de las artes a lo largo de la historia, de ahí que consideremos importante prestarle atención, empezando por abordar cuestiones terminológicas y conceptuales y continuando con un breve repaso histórico al proceso histórico, haciendo especial hincapié en lo ocurrido en Europa occidental durante los siglos XVI y XVII. Concluiremos el tema con el mercado artístico en la contemporaneidad.

La recepción cultural de la obra de arte y su manipulación en el mundo contemporáneo

- Comprender conceptos básicos de la historia de la cultura.
- Conocer los distintos enfoques y las diferentes metodologías que permiten la comprensión de la obra de arte.
- Introducirse en el análisis e interpretación de las fuentes necesarias para comprender globalmente la obra artística.
- Asimilar la correspondencia entre esos conceptos teóricos y las líneas metodológicas que de ellos se derivan.

Competencias

Básicas: Las vinculadas al máster y expuestas en la Memoria Verifica del programa. Específicas: Señalamos aquí las especialmente relacionadas con esta asignatura de las presentadas en la Memoria Verifica del Máster.

Cognitivas:

- Establecer un marco de referencia para el estudio del arte americano en sus distintos períodos y en sus diferentes facetas.
- Adquirir los instrumentos de protección y restauración. Realizando un acercamiento a la legislación, estructura administrativa y recursos económicos relacionados con la gestión del patrimonio.
- Conocer las políticas y acciones relacionadas con los bienes locales, los conjuntos patrimoniales y los centros históricos.
- Adquirir los fundamentos teóricos relativos a la difusión, dinamización y didáctica del patrimonio.

Procedimentales:

- Distinguir las líneas de investigación y metodologías aplicables al estudio del patrimonio artístico.
- Identificar el campo de trabajo patrimonial.
- Manejar las fuentes de información y documentación más adecuadas para la investigación y el estudio del patrimonio artístico.
- Saber utilizar la historiografía americana de los períodos y temas incluidos en la asignatura, desde un punto de vista evolutivo hasta el presente, y estimando posibles rumbos de proyección.
- Utilizar correctamente pautas para la redacción de proyectos de investigación y de textos científicos que tengan como centro los temas americanos, teniendo en cuenta sus diferentes categorías: ensayos breves (artículos y capítulos), libros o tesis.
- Reflexionar acerca del estado y conservación del patrimonio bibliográfico y documental en instituciones americanas y europeas, y la necesidad de crear redes de información que permitan un más fácil acceso a estos recursos.
- Adquirir las destrezas necesarias para el estudio práctico de los bienes patrimoniales.
- Adquirir la capacidad de plantear, desarrollar y culminar un proyecto de investigación o de gestión, mostrando las competencias generales adquiridas en el Máster.

Actitudinales:

- Conocer e incorporar la deontología profesional.
- Adquirir una visión completa, compleja, integrada y matizada de los problemas relacionados con el arte y el patrimonio.
- Adquirir la capacidad de análisis y reflexión sobre los problemas a los que el patrimonio se enfrenta en la actualidad
- Mostrar la capacidad de planificar, organizar y desarrollar un trabajo a largo plazo y rendir cuentas sobre el mismo.
- Entender y analizar el arte y la arquitectura del continente americano desde un punto de vista globalizador como asimismo desde algunas especificidades relevantes.
- Propender a crear lazos de comunicación científica entre alumnos provenientes de diferentes países que trabajan sobre temas particularizados de los mismos.
- Comprender el uso positivo de las nuevas tecnologías en las tareas de investigación.

Contenidos

Mecenazgo y colecciónismo, del atesoramiento a la circulación de obras de arte

1. Conceptos y términos. Mercado, promoción y colecciónismo artísticos.
2. La promoción artística durante la antigüedad grecorromana y la edad media cristiana.
3. Un lugar y un tiempo para el colecciónismo: Italia y el Renacimiento.
4. Los grandes mecenas del Barroco.
5. Los salones del XVIII y la reorientación del mercado artístico entre el dieciocho y el final del milenio.

6. Marchantes y críticos de arte a comienzos del siglo XX

La recepción cultural de la obra de arte y su manipulación en el mundo contemporáneo

- El concepto de creación artística.
- Arte, cultura y percepción.
- El discreto encanto del arte.
- Definición y apropiación del concepto de arte.
- Arte y mercado.
- A modo de ejemplo. Arte, cultura y moda.

Metodología de las clases

Será conforme a lo establecido en la memoria de verificación del título. Se emplearán clases de tipo magistral, clases prácticas, ejercicios y lecturas. Uso de material audiovisual.

Bibliografía obligatoria

Mecenazgo y colecciónismo, del atesoramiento a la circulación de obras de arte

- CANO DE GARDOQUI GARCÍA, J. L., Tesoros y colecciones. Orígenes y evolución del colecciónismo artístico, Valladolid, Universidad, 2001, págs.17-47.
- VLEMING, I., "El mercado como arte y la plástica del verbo", Cuadernos del Minotauro, 2, 2005, págs. 9-17.

La recepción cultural de la obra de arte y su manipulación en el mundo contemporáneo

- Peter Burke, "Cómo interrogar a los testimonios visuales", en Joan Lluís Palos y Diana Carrión-Invernizzi (dirs.), La Historia imaginada. Construcciones visuales del pasado en la Edad Moderna, Madrid, CEEH, 2008, pp. 29-40
- Peter Burke, "Relatos visuales", cap. VIII del libro Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico, Barcelona, Crítica, 2001, pp. 177-198.
- Hans Belting, "El arte moderno sometido a la prueba del mito de la obra maestra", en Arthur C. Danto et al, ¿Qué es una obra maestra?, Barcelona, Crítica, 2002, pp. 47-63
- TEXTOS DE LECTURA RECOMENDADA Ver las consideraciones iniciales

Bibliografía recomendada

Mecenazgo y colecciónismo, del atesoramiento a la circulación de obras de arte

Bibliografía Recomendada

- HASKELL, F., Patronos y pintores, Madrid, Cátedra, 1984, cap. 1º, págs. 21-41.
- MORÁN, M. Y CHECA, F., El colecciónismo en España, Madrid, Cátedra, 1985, cap. V, 63-85.
- URQUÍZAR HERRERA, A., Colecciónismo y nobleza. Signos de distinción social en la Andalucía del Renacimiento, Madrid, Marcial Pons, 2007, págs. 31-109, 165-172.
- WACKERNAGEL, M., El medio artístico en la Florencia del Renacimiento. Obras y comitentes. Talleres y mercados, Madrid, Akal, 1997.
- YARZA, J., "Clientes, promotores y mecenas en el arte medieval hispano", en Patronos, Promotores, Mecenas y Clientes, Actas VII CEHA, Murcia, Universidad, 1992, págs. 15-47.

Bibliografía General

- AA. VV., Patronos, Promotores, Mecenas y Clientes, Actas VII CEHA, mesa I, Murcia, Universidad, 1992.
- BAUDRILLARD, J., "The System of Collecting", en ELSNER, J. Y CARDINAL, R., ed., The cultures of collecting, London, Reaktion Books, 1997, reimpr., págs. 7-24.
- BROWN, J., El triunfo de la pintura. Sobre el colecciónismo cortesano en el siglo XVII, Madrid, Nerea, 1995.

- GIL, R., Creando el gusto. Arte y colección privado en Valencia del siglo XVIII a nuestros días. Valencia: Universitat, Servicio de Publicaciones, 1991
- GRAMPP, W. D., Arte, inversión y mecenazgo. Un análisis económico del mercado de Arte, Barcelona, Ariel, 1991.
- HASKELL, F., Patrones y pintores, Madrid, Cátedra, 1984.
- HOLLINGSWORTH, M., El patronazgo artístico en la Italia del Renacimiento. De 1400 a principios del siglo XVI, Madrid, Akal, 2002.
- JIMÉNEZ BLANCO, M. D. Y MACK, C., Buscadores de belleza. Historia de los grandes coleccionistas de arte, Barcelona, Ariel, 2007.
- LINDEMANN, A., Coleccionar Arte contemporáneo, Madrid, Taschen, 2006.
- MORÁN, M. Y CHECA, F., El coleccionismo en España, Madrid, Cátedra, 1985.
- MUÑOZ GONZÁLEZ, M^a. J., La estimación y el valor de la pintura en España (1600-1700). Madrid: Fundación Universitaria Española, 2006.
- POLI, F., Producción artística y mercado, Barcelona, Gustavo Gili, 1976.
- POMIAN, K., Collectioneurs, amateurs et curieux. Paris-Venise: XVIe-XVIIe siècle, Paris, Gallimard, 1987.
- SCHLOSSER, J. VON, Cámaras artísticas y maravillosas del renacimiento tardío, Madrid, Akal, 1988.
- TREVOR-ROPER, H., Príncipes y artistas. Mecenazgo e ideología en cuatro cortes de los Habsburgo. 1577-1623, Madrid, Celeste, 1992.
- VETESSE, A., Invertir en arte. Producción, promoción y mercado del arte contemporáneo, Madrid, Pirámide, 2002.

La recepción cultural de la obra de arte y su manipulación en el mundo contemporáneo

Bibliografía Recomendada

- Belting, H.: Antropología de la imagen. Madrid. Katz Editores, 2007.
- Briggs, A., Burke, P.: De Gutenberg a Internet : una historia social de los medios de comunicación. Madrid : Taurus, 2002.
- Burke, P.: ¿Qué es la historia cultural?. Barcelona : Paidós, 2005
- Burke, P.: Formas de historia cultural. Madrid : Alianza, 2006.
- Eco, U.: Los límites de la interpretación. Barcelona. Lumen. 1998.
- Godoy, M^a.J., Rosales, E.: Imagen artístico, imagen de consumo. Claves estéticas para un estudio del discurso mediático. Barcelona. Ediciones del Serbal. 2009.
- Gombrich , E.H.:Tras la historia de la cultura. Barcelona : Ariel, 1977.
- Gombrich, E.H.: Breve historia de la cultura. Barcelona. Península. 2004.Gombrich, E.H.: La Imagen y el ojo : nuevos estudios sobre la psicología de la representación pictórica Madrid : Debate, 2000.
- Moxey, K.: Teoría, práctica y persuasión : estudios sobre historia del arte. Barcelona : Ediciones del Serbal, 2004

Bibliografía General

- Berger, J.: Modos de ver. Gustavo Gili. Barcelona. 2000.
- Borrás Gualis, Gonzalo M.: Teoría del arte I : las obras de arte. Madrid : Historia 16, 1996.
- Bozal, Valeriano (Editor): Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas. Madrid : Visor, 1999-2000. (2 vols).
- Jiménez, José: Teoría del arte. Madrid : Tecnos, D.L. 2002
- Furió, V.: Ideas y formas en la representación pictórica. Barcelona. Impr. Universitaria.
- Kultermann, Udo: Historia de la historia del arte : el camino de una ciencia. Madrid : Akal, D.L. 1996.
- Marias, Fernando:Teoría del arte II. Madrid : Historia 16, 1996.
- Moralejo Alvarez, Serafín: Formas elocuentes : reflexiones sobre la teoría de la representación. Madrid : Akal, 2004Pächt, Otto: Historia del arte y metodología. Madrid : Alianza, 1993.

- Pochat, Götz: Historia de la estética y la teoría del arte : de la antigüedad al siglo XIX. Madrid : Akal, 2008.
- Tomás, F.: Escrito, pintado. Dialéctica entre escritura e imágenes en la conformación del pensamiento euroopeo. Madrid. Visor. 1998.
- Vitta, M.: El sistema de las imágenes. Estética de las representaciones cotidianas. Paidós. Arte y Educación. Barcelona. 2003.
- Weber, A.: Historia de la cultura. México. FCE. 2005.
- Wollheim, R.: La pintura como arte. Visor. Madrid. 1987

Sistema de evaluación

Presencial:

- Asistencia y participación del alumno en las actividades de clase 20%
- Control escrito con preguntas sobre los contenidos de la asignatura 80%

Observaciones