Ficha de Materia/Asignatura

Módulo: Materia/Asignatura:	V (A) Principios metodológicos y complementos formativos 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 periodos 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 periodos 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 coleccionismo, del atesoramiento a la circulación de obras de arte

1. Conceptos y términos. Mercado, promoción y coleccionismo artísticos.
2. La promoción artística durante la antigüedad grecorromana y la edad media cristiana.
3. Un lugar y un tiempo para el coleccionismo: Italia y el Renacimiento.
4. Los grandes mecenas del Barroco.
5. Los salones del XVIII y la reorientación del mercado artístico entre el diecinueve 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 coleccionismo, del atesoramiento a la circulación de obras de arte

- CANO DE GARDOQUI GARCÍA, J. L., Tesoros y colecciones. Orígenes y evolución del coleccionismo 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 Carrió-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 coleccionismo, 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 coleccionismo en España, Madrid, Cátedra, 1985, cap. V, 63-85.
- URQUÍZAR HERRERA, A., Coleccionismo 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 coleccionismo cortesano en el siglo XVII, Madrid, Nerea, 1995.

- GIL, R., Creando el gusto. Arte y coleccionismo 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, Mª. 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-XVIIIe 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, Mª.J., Rosales, E.: Imagen artistico, 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.
- Marías, 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 euroepo. 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