

Ficha de Materia/Asignatura

Módulo:	V (A) Principios metodológicos y complementos formativos		
Asignatura:	Significados culturales y usos de la obra de arte		
Código:	2104614	Carácter (obligatoria / optativa):	Optativa
Lenguas en las que se imparte	Total de créditos ECTS:		3
Castellano e inglés en bibliografía	% docencia en [indicar lengua L2]:		%
	% docencia en [indicar lengua L3]:		%
	Ubicación temporal		2º semestre

Profesor/a responsable	e-mail	Despacho
Fernando Quiles García	fquigar@upo.es	Ed. 2, 2ª planta, 13
Equipo docente		
Juan Monterroso Montero (2 cr.)	juanmanuel.monterroso@usc.es	
Fernando Quiles García (1 cr.)	fquigar@upo.es	Ed. 2, 2ª planta, 13

Actividades formativas	Horas	% presencial	% teoría	% práctica
AF1. Enseñanzas teóricas	12.5	100	100	
AF2. Enseñanzas prácticas y de desarrollo, actividades académicas dirigidas	10	100		100
AF3. Tutorías	6	15		

Breve descripción

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

Resultados del proceso de formación y de aprendizaje

Conocimientos o contenidos

C3. Distingue y analiza los principales instrumentos para la protección y tutela del patrimonio; inventarios, catálogos, elaboración de expedientes e identificación de criterios de intervención.

C4. Entiende y analiza el arte y la arquitectura, con su capacidad simbólica y significativa, y los diversos valores que integran tales manifestaciones.

C5. Identifica y valora el paisaje cultural, el patrimonio intangible, y los principales conceptos vinculados con los bienes culturales.

C6. Conoce las circunstancias culturales, sociales y económicas que han condicionado la participación de las mujeres en la formación del patrimonio artístico.

C7. Conoce la problemática estructural, urbanística y patrimonial de los paisajes históricos urbanos, y los nuevos retos relativos a su gobernanza, sostenibilidad y participación ciudadana.

C8. Adquiere los fundamentos teóricos relativos a la difusión, dinamización y didáctica del patrimonio.

Competencias

COM1. Conocer los procesos histórico-artísticos que han dotado de significación estética y patrimonial a nuestras ciudades (centros históricos) e instituciones (museos).

COM2. Adquirir los conocimientos de historia del arte que permitan analizar la fortuna de los productos artísticos y arquitectónicos del pasado y, en una fase posterior, trabajar sobre el patrimonio histórico-artístico y su sostenibilidad.

COM3. Establecer un marco de referencia para el estudio del arte americano en sus distintos periodos y en sus diferentes facetas, singularizando su identidad.

COM4. Conocer las políticas y acciones relacionadas con los bienes locales, los conjuntos patrimoniales y los centros históricos, así como la perspectiva actual de implementación de los valores democráticos y objetivos de sostenibilidad auspiciados por las Naciones Unidas.

COM6. Seleccionar las fuentes de información y documentación adecuadas para la investigación y el estudio del patrimonio artístico.

COM7. Adquirir la capacidad de plantear, desarrollar y culminar un proyecto de investigación o de gestión.

COM8. Comprender y manejar las nuevas tecnologías en las áreas de investigación y gestión.

COM9. Evaluar la realidad profesional de la acción patrimonial en diversas escalas, con la incorporación personal de las nociones y hábitos propios de la deontología profesional.

COM10. Conocer el estado físico y el manejo de los bienes culturales, singularizando los aspectos técnicos, informativos y económicos necesarios para su conservación y exhibición.

Habilidades o destrezas

HD1. Posee un estilo literario claro y preciso para comunicar nociones, análisis y evaluaciones sobre el patrimonio histórico y su gestión.

HD3. Plantea y somete a revisión las pautas de un proyecto de gestión/investigación.

HD4. Comunica oralmente de manera clara y precisa los resultados de un proyecto o trabajo científico sobre el campo de estudio y gestión de los bienes culturales, con manejo de un léxico adecuado y de conceptos procedentes de diversas disciplinas.

HD5. Redacta un trabajo/proyecto con los apartados propios de ese tipo de documento y utilizando los recursos de la argumentación científica.

HD6. Sabe realizar una ficha de Inventario y catalogación de bienes inmuebles conforme a los apartados establecidos en corpus de referencia.

HD7. Es capaz de trabajar en los proyectos patrimoniales de manera interdisciplinar y colaborativa.

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

EXPOSITIVAS

Sesión 1. Percepción y cultura visual.

- 1.1. Aproximación al acto creativo.
- 1.2. Aproximación al acto creativo en el arte contemporáneo y el diseño.
- 1.3. Percepción como parte del acto creativo.
- 1.4. Capacidad de ver-en.
- 1.5. Reconocimiento y rememoración.
- 1.6. Descodificación a través de hábitos culturales.

Sesión 2. Apropiación patrimonial. Territorio y patrimonio cultural.

- 4.1. Introducción.
- 4.2. Conceptos.
- 4.3. Actos.
- 4.4. Valores.
- 4.5. La ciudad histórica.

Sesión 3. Apropiación conceptual.

- 3.1.- Apropiación picassina.
- 3.3.- Apropiación daliniana.
- 3.3.- Apropiación estilística.

INTERACTIVAS

- 1.1. Lectura de un texto recomendado. Se entregará en la primera sesión.
- 1.2. Propuesta de análisis de casos.

Metodología de las clases

Los contenidos mínimos de cada materia están recogidos en una documentación específica, habitualmente bibliográfica, a la que los/as estudiantes tienen acceso a través del Aula Virtual o por su presencia entre los fondos de la Biblioteca de la Universidad.

Las clases presenciales ofrecen una explicación magistral por parte del/la profesor/a. Además, se realizan ejercicios y actividades, y se fomenta el estudio individual o colectivo de casos planteados por el/la profesor/a.

En el periodo presencial se promueven visitas de carácter obligatorio en horas de clase que permitan la explicación y ampliación de contenidos.

MD1. Las clases se organizarán en torno a seminarios de discusión de textos y documentos a los que los alumnos han tenido acceso desde el principio de curso a través de la plataforma online aula virtual. Cada una de estas sesiones estará presidida por un tema principal que será introducido por el profesor especialista con una clase magistral a modo de conferencia.

MD2. Actividades académicas dirigidas. Estas actividades se basan, principalmente, en lecturas previas para la preparación de las clases teóricas tutorizadas por el profesorado, intentando facilitar la adquisición de aquellos conocimientos que serán trabajados durante las sesiones de clase. Los/as alumnos/as deberán preparar las siguientes actividades en el tiempo disponible para la realización del trabajo autónomo: lecturas obligatorias y recomendadas, trabajo bibliográfico y de archivo, preparación de las tutorías y de las exposiciones personales durante los seminarios, relación telemática con el profesorado, etc.

MD5. Otras actividades: (a) Uso de recursos audiovisuales para la transmisión de conceptos, técnicas, conocimientos y habilidades. (b) Recomendación de lecturas para reforzar la comprensión de las clases teóricas. (c) Planteamiento de casos prácticos para su resolución y debate en clase. (d) Programación de conferencias y seminarios específicos, pudiéndose exigir a los estudiantes la presentación de resúmenes, comentarios y otros métodos de evaluación. (e) Orientación sobre el proceso de aprendizaje, tanto de manera presencial como a través del aula virtual.

Sistema de evaluación

En las materias presenciales, los instrumentos de evaluación son la revisión de las actividades planteadas y la verificación del trabajo de cada estudio de caso.

SE3. Evaluación de materias presenciales. Presentación de trabajos y pruebas.

SE4. Evaluación de materias presenciales. Participación y seguimiento de actividades.

Bibliografía obligatoria

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

JIMÉNEZ-BLANCO, M. D., *El coleccionismo de arte en España. Una aproximación desde su historia y su contexto*, "Cuadernos Arte y Mecenazgo", Obra Social "la Caixa". Especialmente 1ª parte: ·Retratos.

Antecedentes históricos del coleccionismo en España: de las colecciones reales al coleccionismo del siglo XX", Barcelona, 2013, págs. 13-44. Disponible en <http://fundacionarteymecenazgo.org/wp-content/uploads/2014/10/el-coleccionismo-de-arte-en-espa-a.pdf>.

VLEMING, I., "El mercado como arte y la plástica del verbo", *Cuadernos del Minotauro*, n.º 2, 2005, págs. 9-17.

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

BELTING, H., "El arte moderno sometido a la prueba del mito de la obra maestra", en DANTO, A. C. et al, *¿Qué es una obra maestra?*, Barcelona, Crítica, 2002, págs. 47-63.

BURKE, P., "Cómo interrogar a los testimonios visuales", en PALOS, J. L. y CARRIÓ-INVERNIZZI, D. (dirs.), *La Historia imaginada. Construcciones visuales del pasado en la Edad Moderna*, Madrid, CEEH, 2008, págs. 29-40.

SÁNCHEZ, M^aL., GARRIDO ROMÁN, M^aM., "Copias de copias: la apropiación de la apropiación en el arte contemporáneo", *Observar*, 11, 2, (2017), 203-217.

Textos de lectura recomendada (ver las consideraciones iniciales).

Bibliografía recomendada

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.

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.

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

ÁLVAREZ MARTÍNEZ, S., FERNÁNDEZ GARCÍA, A., *Apropiación simbólica de espacios públicos y domésticos. Estudios desde la Historia del Arte y el Patrimonio cultural*. Gijón, Trea, 2022.

- ARGÜELLO MANRESA, G., "Arte de apropiación. Reconsideraciones alrededor del problema de los indiscernibles de Danto", *Páginas de Filosofía*, 16, 19, (2015) pp. 80-95.
- BELTING, H., *Antropología de la imagen*, Madrid, Katz Editores, 2007.
- BRIGGS, A. y BURKE, P., *De Gutenberg a Internet: una historia social de los medios de comunicación*, Madrid, Taurus, 2002.
- BURKE, P., "Relatos visuales", en BURKE, P., *Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico*, Barcelona, Crítica, 2001, págs. 177-198.
- BURKE, P., *Formas de historia cultural*, Madrid, Alianza, 2006.
- BURKE, P., *¿Qué es la historia cultural?* Barcelona, Paidós, 2005.
- ECO, U., *Los límites de la interpretación*, Barcelona, Lumen, 1998.
- FERNÁNDEZ POLANCO, Au., "La imagen del arte en publicidad: la apropiación del "aura". *Cuadernos de Arte e Iconografía*, 4, 8, (1991) pp. 199-203.
- GODOY, M. J. y ROSALES, E., *Imagen artístico, imagen de consumo. Claves estéticas para un estudio del discurso mediático*, Barcelona, Ediciones del Serbal, 2009.
- 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.
- GOMBRICH, E.H., *Tras la historia de la cultura*, Barcelona, Ariel, 1977.
- HERNANDO, J., "El patrimonio arquitectónico como objeto de apropiación del arte actual", en *Original-Copia... Original?. III Congreso Internacional de Teoría e Historia de las Artes*. 2005, pp. 409-420.
- MARTÍN PRADA, J., *La apropiación posmoderna: arte, práctica apropiacionista y teoría de la postmodernidad*, Madrid, Editorial Fundamentos, 2001.
- MARTÍN PRADA, J., *Prácticas artísticas e internet en la época de las redes sociales*, Madrid. Akal, 2012.
- MOXEY, K., *Teoría, práctica y persuasión: estudios sobre historia del arte*, Barcelona, Ediciones del Serbal, 2004.
- SOLER MASOTA, P., "Sobre el arte de apropiación y la doctrina del fair use", *Anuario Iberoamericano de Derecho del Arte*, 2023, (2023) pp. 379-392.

TORNERO, A., "Intertextualidad en la literatura y apropiación en el arte", en *Inventio, la génesis de la cultura universitaria en Morelos*. 8, 16, (2013), pp. 86-94.

Bibliografía general

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

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, 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., *Collectionneurs, 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.

VV. AA., *Patronos, Promotores, Mecenas y Clientes*, Actas VII CEHA, mesa I, Murcia, Universidad, 1992.

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

ARDENNE, P., *Un arte contextual. Creación artística en medio urbano, en situación, de intervención, de participación*, Murcia, CENDEAC, 2006.

BERGER, J., *Modos de ver*, Barcelona, Gustavo Gili, 2000.

BORRÁS GUALIS, G. M., *Teoría del arte I: las obras de arte*, Madrid, Historia 16, 1996.

BOZAL, V. (ed.), *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas*, Dos volúmenes, Madrid, Visor, 1999-2000.

CABELLO, H., *Apropiacionismo: autoría y género del discurso artístico postmoderno*, Vigo, Universidad de Vigo, 2012.

FOSTER, H., *El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo*, Madrid, Akal, 2001.

FURIÓ, V., *Ideas y formas en la representación pictórica*, Barcelona, Impr. Universitaria, 2003.

GARCÍA ALARCÓN, "INSERCIONES. Espacios de la iconosfera publicitaria y los mass. media como escenarios de exhibición artística", en J.L. CRESPO FAJARDO (coord.), *Arte y Cultura Digital. Planteamientos para una nueva era*, Málaga, Universidad de Málaga, 2012, págs. 62-73

GARCÍA ALARCÓN, A., "Lazos, apropiaciones y transgresiones de estrategias de la iconosfera publicitaria en las artes visuales. Una perspectiva crítica desde el arte español", *Imafronte*, n.º 24, 2015, págs. 279-300.

JIMÉNEZ, J., *Teoría del arte*, Madrid, Tecnos, D.L. 2002.

KULTERMANN, U., *Historia de la historia del arte: el camino de una ciencia*, Madrid, Akal, D.L. 1996.

MARÍAS, F., *Teoría del arte II*, Madrid, Historia 16, 1996.

MARTÍN PRADA, J., *La apropiación posmoderna: arte, práctica apropiacionista y teoría de la postmodernidad*, Madrid, Editorial Fundamentos, 2001.

MARTÍN PRADA, J., *Prácticas artísticas e internet en la época de las redes sociales*, Madrid, Akal, 2012.

MORALEJO ALVAREZ, S., *Formas elocuentes: reflexiones sobre la teoría de la representación*, Madrid, Akal, 2004.

PÄCHT, O., *Historia del arte y metodología*, Madrid, Alianza, 1993.

POCHAT, G., *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 europeo*, Madrid, Visor, 1998.

VITTA, M., *El sistema de las imágenes. Estética de las representaciones cotidianas*, Barcelona, Paidós. Arte y Educación, 2003.

WEBER, A., *Historia de la cultura*, México, FCE, 2005.

WOLLHEIM, R., *La pintura como arte*, Madrid, Visor, 1987.

Observaciones