

IBERIA – HISPANIA – ESPAÑA
CONEXIONES CULTURALES Y CREATIVIDAD ARTÍSTICA
DARMOOUTH 2024

Prof. Dra. Laura Fernández Fernández
AULA D208 – Edificio D
Departamento de Historia del Arte
Facultad de Geografía e Historia
Despacho nº 39, planta 8
lfernand@ucm.es

Descriptor

La península ibérica ocupa un lugar privilegiado en las vías de comunicación que conectan territorios en diferentes latitudes; esta ubicación geoestratégica ha favorecido la conexión de formas de expresión y pensamiento muy distintas, y la creación de obras con personalidad propia. A partir de esta premisa, analizaremos una serie de casos de estudio del arte hispánico que solo pueden ser comprendidos en su complejidad y sofisticación desde la relación con otros entornos intelectuales, culturales y tecnológicos. Influencias directas, viajes, llegada de objetos y gentes de otros lugares, la fascinación por lo extraño, la hibridación de temas y formas, nos guiarán a lo largo de nuestro curso. También nos preguntaremos sobre los usos y función de esas obras tanto en el momento en el que fueron realizadas como a lo largo del tiempo, analizando su asimilación por los públicos del momento, su instrumentalización política o su puesta en valor patrimonial.

Objetivos de aprendizaje

Con este curso el alumnado entrará en contacto con ejemplos excepcionales de la Historia del Arte en España desde la Antigüedad hasta el mundo contemporáneo y analizará casos de estudio que le permitirán reflexionar sobre el papel que desempeñan las conexiones culturales como motor de la creatividad artística y el desarrollo intelectual en cualquier época y lugar.

Temario

- 17 / 09: Presentación del curso
- 23 / 09: Damas ibéricas
- 24 / 09: Baelo Claudia: arte, paisaje y comercio en Hispania
- 30 / 09: Un tesoro oculto en el siglo VIII y muchas preguntas
- 01 / 10: Al-Ándalus: transformación, innovación y creatividad
- 07 / 10: El camino de Santiago: una ruta internacional
- 08 / 10: Jugando al ajedrez en Sevilla
- 21 / 10: Los Reyes Católicos: unión de territorios y diversidad artística
- 22 / 10: El Escorial: receptor y emisor de influencias
- 28 / 10: Un griego en Toledo
- 29 / 10: Biombos y otros objetos orientales en los palacios españoles
- 04 / 11: Velázquez y sus viajes a Italia
- 05 / 11: Carlos III y la colina de las Ciencias: arte, ciencia y estrategia política
- 11 / 11: Goya y la Ilustración
- 12 / 11: Exposiciones universales: Barcelona – Madrid - Sevilla
- 18 / 11: Picasso y la fascinación por la cultura ibérica
- 19 / 11: presentación de trabajos

Visitas a museos y paseo por Madrid

Las visitas a los museos y el paseo por el centro histórico de la ciudad facilitarán el conocimiento directo de algunos de los temas tratados en clase y ampliarán el repertorio fundamental de obras de la Historia del Arte en España. Las visitas se realizarán con el profesor Antonio Momplet.

- Paseo por Madrid medieval y de los Austrias: lunes 23 de septiembre, 18:00.
- Museo Arqueológico Nacional: jueves 26 de septiembre, 17:00.
- Museo Nacional del Prado I: miércoles 9 de octubre, 16:30.
- Galerías Reales: lunes 21 de octubre, 17:00.
- Museo Nacional del Prado II: miércoles 30 de octubre, 16:30.
- Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía: jueves 14 de noviembre, 17:30.

Evaluación

La calificación final se llevará a cabo a partir de los siguientes trabajos:

Dossier del curso: “Ampliando el foco”, 50%. El trabajo consistirá en elegir una obra (arquitectura, ingeniería, escultura, pintura, orfebrería, manuscritos, textil, etc) relacionada con 10 de los temas que vamos a tratar en el curso y que no haya sido analizada en las clases teóricas. El objetivo es ampliar los contenidos y el repertorio de ejemplos de nuestro programa. Esa obra puede conservarse dentro o fuera de España. Cada obra debe tener una ficha técnica (máximo 2 páginas) que incluya: título, autoría, cronología, lugar, descripción (materiales, técnica) y análisis que incluya información de los agentes principales vinculados a la pieza (quien encargó la obra, con qué objetivo, quien la diseña, quien la realiza, para quien...). Al final del curso cada estudiante **debe entregar un dossier de 10 obras**. Todas las fichas deben contar con referencias bibliográficas académicas (también se puede incluir información de páginas web de museos e instituciones de investigación). Aunque no está vetado el uso de AI en el proceso de búsqueda y desarrollo, los textos deben ser una redacción personal e incluir las referencias bibliográficas correspondientes. Aunque se puede utilizar bibliografía en otros idiomas se aconseja utilizar textos en español para reforzar el conocimiento del idioma.

Vídeo: “Madrid como escenario artístico” 40%. Desde que Madrid se convirtió en la capital del reino en el siglo XVI, sus calles, plazas y murallas se han ido transformando y ampliando para responder a las nuevas necesidades políticas, económicas, sociales y culturales. Artistas llegados de diferentes lugares o nacidos en Madrid han contribuido con sus propuestas a la renovación de la ciudad desde el siglo XVI hasta la actualidad. El trabajo consistirá en elegir un lugar de la ciudad (edificio, plaza, monumento, fuente, mural...) que os resulte especialmente interesante para documentar esa transformación y que tenga un valor destacado desde un punto de vista artístico (por su novedad, su técnica, su valor simbólico...). El trabajo consistirá en hacer un vídeo desde el lugar y explicar su interés como producción artística y su valor transformador de la ciudad (podéis combinar el directo con otros materiales audiovisuales). El vídeo completo no debe exceder los 6-8 minutos. Este trabajo se realizará en **grupos de 3 y será expuesto en clase**.

Asistencia y participación: 10%. Las clases se llevarán a cabo en formato clase teórica pero siempre favoreciendo las preguntas y la participación del alumnado. Es importante recordar que la asistencia, tanto a las clases en el aula como en el museo, es **obligatoria; se ruega puntualidad para no perjudicar al resto de los compañeros**.

Manuales y obras de consulta general

- Abrantes, Ricardo, Araceli Fernández y Santiago Manzarbeitia. 1999. *Arte Español para Extranjeros*. Hondarribia: Nerea.
- Bendala Galán, Manuel, coord. 2003. *Manual del Arte Español: Introducción al Arte Español*. Madrid: Editorial Silex.

- Bozal, Valeriano. 1993. *Historia del Arte en España*. 2 vols. Madrid: Istmo.
- Jiménez Villalba, Félix, coord. 2008. *España, encrucijada de civilizaciones*. Madrid: Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior.

***Cada tema contará con bibliografía especializada y recomendaciones de visitas o actividades prácticas adicionales en el campus virtual.**

Además de la bibliografía podéis resolver dudas en las **tutorías** presenciales o a través del correo electrónico.

Recomendaciones culturales para este curso

Recomiendo estar atentos a la programación de museos que no se visitan en este curso (Museo Thyssen-Bornemisza, Museo del Romanticismo, Museo Lázaro Galdiano, Museo del Traje, Fundación Mapfre, Fundación Joan March, CaixaForum, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Museo Municipal, Centro Conde-Duque, Museo Nacional de Antropología, Biblioteca Nacional de España, Museo Nacional de Artes Decorativas, Museo Naval, Museo Cerralbo, Museo de América).

Entre el 4 y el 17 de octubre se celebra la “Semana de la Arquitectura” pudiéndose visitar una gran cantidad de edificios madrileños que, habitualmente, están cerrados al público: <https://www.semanaarquitecturamadrid.com/>

Semana de la ciencia, del 4 al 17 de noviembre de 2024: <https://www.ucm.es/otri/cultura-cientifica-semana-de-la-ciencia>

Vale la pena visitar algunos espacios culturales con gestión semi pública y espacios abiertos a la creación contemporánea: www.mataderomadrid.org/, www.lacasaencendida.es