FICHA IDENTIFICATIVA

Datos de la Asignatura

Código	41012
Nombre	Enfoques y temas
Ciclo	Máster
Créditos ECTS	12.0
Curso académico	2022 - 2023

Titulación(es)

Titulación	Centro	Curso	Periodo
2014 - M.U. en Historia del Arte y Cultura Visual 09-V.1	Facultad de Geografía e Historia	1	Segundo cuatrimestre
3130 - Historia del Arte	Escuela de Doctorado	0	Anual

Materias

Titulación	Materia	Caracter
2014 - M.U. en Historia del Arte y Cultura Visual 09-V.1	3 - Enfoques y temas	Optativa
3130 - Historia del Arte	1 - Complementos de Formación	Optativa

Coordinación

Nombre	Departamento
VIVES-FERRANDIZ SANCHEZ, LUIS	230 - Historia del Arte

RESUMEN

Este módulo dota al alumno/a de unas herramientas metodológicas que le permiten aproximarse a las obras de arte, a las manifestaciones conjuntas de artes visuales, música e interpretación, y al resto de experiencias estéticas teniendo en cuenta el contexto en que éstas se han producido. Explica el contenido iconográfico de las imágenes e interpreta su significado dentro de su cultura, su funcionamiento en el ámbito político y religioso, así como su utilización dentro del mercado como objeto valioso y en el ámbito público como elemento de prestigio y propaganda. Asimismo, como muestra de las posibilidades que ofrecen los enfoques interdisciplinares y su variedad, se estudia la presencia del mundo vegetal en la pintura fundamentalmente durante la edad moderna, ya sea deteniéndose en el significado que adopta en los distintos géneros pictóricos o bien relacionándolo con los conocimientos científicos de la época. El módulo busca, por un lado, introducir al alumnado en la problemática del estudio de las imágenes desde los nuevos enfoques teórico metodológicos que vienen desarrollándose desde la antropología de la imagen (*Bildanthropologie*), la ciencia de la imagen (*Bildwissenschaft*) y los estudios visuales (*visual studies*), emprendiendo la tarea de comprender y definir las imágenes por fuera de marcos y referentes

semióticos y ampliando su campo de acción más allá del terreno de lo estético. Identidad no significa exclusivamente tratar del Individuo, sino del individuo en sociedad. Arte y pensamiento se plantean como metodología de la materia. Una metodología que nos aproxima a distintos enfoques que derivan de la Historia Cultural (*Cultural Studies*), la Historia Social del Arte, los Estudios de la Mujer (*Women Studies*), los Estudios de Género (*Gender Studies*) o los estudios de Cultura Visual.

Las actividades complementarias (hora semanal P, 15h. en total) se realizarán de forma no presencial. La planificación de la docencia se especificará a principio de curso.

En el supuesto de que la situación sanitaria cambie y no sea posible ningún acceso a las instalaciones de la Universidad, la docencia y actividades se desarrollarán en su totalidad de forma no presencial. En ese caso, las adaptaciones correspondientes serán comunicadas al estudiantado a través del aula Virtual.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Relación con otras asignaturas de la misma titulación

No se han especificado restricciones de matrícula con otras asignaturas del plan de estudios.

Otros tipos de requisitos

No se requieren conocimientos previos

COMPETENCIAS

2014 - M.U. en Historia del Arte y Cultura Visual 09-V.1

- Comprender los nuevos enfoques metodológicos utilizados por la moderna Historia del arte para el estudio de los significados menos obvios y más profundos de la imagen en sus contextos socioculturales.
- Capacidad para comprender y explicar el contenido iconográfico y el significado iconológico de las imágenes, así como de los conjuntos de imágenes que forman unidades complejas en contextos arquitectónicos o paisajísticos.
- Adquirir conciencia crítica de las coordenadas espacio-temporales y de los límites e interrelaciones geográficas y culturales de la Historia mundial del arte.
- Capacidad para interpretar el arte en su contexto antropológico, reconociendo la multiculturalidad a través del acercamiento a las manifestaciones artísticas de las culturas no occidentales.
- Conocer las imágenes y atributos iconográficos del poder, su carácter de instrumento de prestigio y de propaganda institucional y personal en las monarquías europeas y en los virreinatos americanos, mediante la aplicación del método iconográfico.

- Adquirir una nueva comprensión estética del paisaje natural que integre criterios artísticos y ecológicas
- Adquirir las aptitudes necesarias para colaborar con equipos multidisciplinares en la defensa del medio ambiente y la biodiversidad, así como con urbanistas y diseñadores de paisaje en la ordenación del territorio.
- Integrar la interpretación de las obras artísticas desde un punto de vista que atienda a la diversidad humana y a las relaciones de género a través de la historia y de las distintas culturas.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Saber aplicar los conocimientos adquiridos y ser capaces de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

-Ser capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de los conocimientos y juicios.

-Saber comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

- Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

-Capacidad para presentar oralmente y por escrito los resultadios de la investigación o proyectos de gestión en cualquier campos artístico, mediante un discurso elaborado y coherente, adpatado a sus potenciales destinatarios

-Conocimiento de las buenas prácticas en la investigación científica y la aplicación responsable de sus resultados asumiendo los valores democráticos , la diversidad e igualdad humana y la multiculturalidad

-Conocimiento del entorno sociocultural y profesional que estimule una investigación comprometida con el bienestar comunitario sostenible, especialmente en todo lo relacionado con la protección, conocimiento y disfrute social del patrimonio histórico-artístico y de la creatividad contemporánea

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS

1. Estudios de la imagen.

Tema 1. Pensar las imágenes.-Nuevas corrientes renovadoras: Bildanthropologie, Bildwissenschaft, visual studies

Tema 2. El tiempo de lo visual.- El tiempo de lo visual y los modelos alternativos de la historia

Tema 3. El poder de las imágenes: miradas, espectadores y conductas.- El poder del simulacro. La iconoclasia y la yihad 2.0: DAESH y el terrorismo iconoclasta.

Tema 4. La imagen en la época del efecto pantalla.- Cultura visual, web 2.0 y la época de la pantalla total

Tema 5. Identidad y cultura mediática.- Identidad hispana, barroco y cultura mediática. El relato del arte español y la cultura mediática.

2. El mundo vegetal en la pintura europea. Desarrollo histórico y métodos de estudio

El mundo vegetal ha sido una fuente inagotable de inspiración en el arte. El curso pretende mostrar la riqueza y desarrollo de este tema en la pintura occidental durante la edad moderna. Tras una aproximación histórica que ofrece el marco básico, los materiales necesarios y el estado de la cuestión, se analiza la presencia de las plantas en la pintura religiosa, mitológica, alegórica y otros géneros, así como su representación autónoma en la llamada pintura de naturalezas muertas. Su investigación requiere del estudio interdisciplinar puesto que se hace necesaria la identificación botánica de las especies y el conocimiento de una amplia diversidad de fuentes entre las que se encuentran la mitología y literaturas clásicas, la cultura simbólica medieval o el lenguaje conceptual de los emblemas del Renacimiento y el Barroco.

3. El retrato en la cultura visual del Renacimiento al Mundo Contemporáneo

En este curso se estudiará y se trabajará por parte de los alumnos la producción retratística en las cortes europeas y en América del Renacimiento al mundo contemporáneo, no sólo desde un visión académica del género, sino también a partir de otras producciones pertenecientes a la cultura visual del Renacimiento, Barroco y del siglo XIX, vinculadas con la iconografía, la emblemática, la fiesta e incluso el mundo genealógico y heráldico.

4. Las imágenes del poder de la Antigüedad clásica al mundo contemporáneo.

La instrumentalización de la imagen por parte del poder ha sido y es una constante en todas las culturas y civilizaciones a lo largo de la Historia. Los modelos iconográficos del arte imperial romano pervivieron durante la Edad Media y resurgieron con fuerza en las repúblicas humanistas del Renacimiento, en las cortes del Barroco, en el imperio napoléonico y en la fabricación de nuevas naciones surgidas en los siglos XIX y XX. Analizar las imágenes del poder supone realizar viajes diacrónicos a través de los distintos lenguajes simbólicos -mitología, alegoría, emblemática, etcétera- y de creaciones, formatos y espacios artísticos muy diversos -retratos, fiestas, jardines, palacios, urbanismo, ceremonias, fotografía, cine, etcétera- por las principales ciudades y colecciones de Europa y América.

VOLUMEN DE TRABAJO

ACTIVIDAD	Horas	% Presencial
Clases de teoría	76,50	100
Seminarios	9,00	100
Tutorías regladas	4,50	100
Elaboración de trabajos en grupo	50,00	0
Elaboración de trabajos individuales	10,00	0
Estudio y trabajo autónomo	50,00	0
Lecturas de material complementario	50,00	0
Preparación de actividades de evaluación	50,00	0
TOTAL	**300,00**	

METODOLOGÍA DOCENTE

ACTIVIDADES PRESENCIALES

a) Clases teóricas participativas, en función del carácter de la asignatura. Exposición de los contenidos por parte del profesor/a con la participación del estudiante.

b) Clases prácticas o seminarios, en función del carácter de la asignatura. Se aspira a establecer una relación efectiva entre los conocimientos teóricos y su aplicación práctica (descripción, análisis e interpretación cultural de las manifestaciones artísticas, estudio de casos, aplicación de la terminología específica, análisis y comentario de la historiografía y fuentes).

c) Tutorías personalizadas y otras actividades. El profesor/a dirige el trabajo autónomo del estudiante y resuelve las dificultades que éste le plantee.

TRABAJO AUTÓNOMO DEL ESTUDIANTE

Búsqueda y selección de la bibliografía y otras fuentes, preparación de las clases y actividades, lecturas recomendadas, estudio de los contenidos para las pruebas escritas, redacción de las memorias y trabajos prácticos, confección del portafolios, etc.

Las actividades complementarias no presenciales podrán ser síncronas (videoconferencia) o asíncronas.

Las tutorías se harán de forma no presencial (a través del correo corporativo de la UV) o de forma presencial previa cita concertada con el profesor.

En el supuesto de que la situación sanitaria cambie y no sea posible ningún acceso a las instalaciones de la Universidad, la docencia y tutorías se desarrollarán en su totalidad de forma no presencial. En ese caso, las adaptaciones correspondientes serán comunicadas al estudiantado a través del aula Virtual.

EVALUACIÓN

Las competencias a adquirir serán evaluadas por bloques, correspondiendo con cada una de las cuatro asignaturas impartidas en este módulo, por razón del 20% del total del módulo.

Un quinto bloque corresponderá a un trabajo de investigación válido para el conjunto del módulo dirigido por uno de los profesores del módulo y evaluado por éste, por razón del 20% del total del módulo. Para poder realizar esta nota media, es necesario sacar un 4, como mínimo, en cada uno de los apartados.

Será fundamental como instrumento básico de evaluación

I. Seminarios, debates y lecturas o memoria de actividades. Recensiones, memorias, resúmenes o análisis crítico de la bibliografía recomendada y de las actividades complementarias desarrolladas (30%-40%). Se evalúan:

- Adquisición de conocimientos.
- Comprensión de la bibliografía general y específica de la asignatura.
- Capacidad para la elaboración de informes y/o memorias escritos/as sobre las actividades complementarias, como visitas a museos, exposiciones, conjuntos arqueológicos y monumentales, archivos, colecciones, galerías, talleres de artista, etc.
- Adquisición de un espíritu analítico y crítico de la bibliografía y las fuentes utilizadas por la Historia del arte y la Estética.

II. Trabajo individual y/o en grupo, escrito y/u oral (40%-50%), donde se evalúan:

- Adquisición de habilidades de búsqueda bibliográfica e información.
- Dominio de la bibliografía general y específica de las distintas materias.
- Capacidad de argumentación y presentación de un discurso ordenado y coherente.
- Elaboración de análisis y propuestas de interpretación de la obra de arte.
- Adquisición de una metodología científica propia de la Historia del arte.
- Análisis e interpretación del hecho artístico en relación a las fuentes documentales, literarias, visuales…

- Adquisición de conocimientos instrumentales aplicados a la Historia del arte.
- Destreza en la aplicación práctica de las exigencias formales de un trabajo científico.

III. Portafolios. Recopilación de los trabajos del estudiante a lo largo del curso que permite implicarle en el proceso de aprendizaje y la evaluación continua(20%-40%), en donde se evaluará:

- Conocimientos aplicados a la solución de problemas.
- Capacidad para localizar información y para plantear y resolver problemas en entornos nuevos.
- Habilidades en progreso a lo largo del curso.
- Motivación del estudiante y capacidad de superación de sus logros.

El sistema general de calificaciones seguirá la normativa de la Universitat de València aprobada por el Consell de Govern del día 27 de enero de 2004, en cumplimiento de los RR.DD. 1044/2003 y 1125/2003.

REFERENCIAS

Básicas

- I. RODRÍGUEZ MOYA, Iconografía de la ceremonia nupcial y el matrimonio en la cultura simbólica europea, en R. Zafra, J. J. Azanza (eds.), Emblemática trascendente, en Universidad de Navarra, Sociedad Española de Emblemática.Pamplona, 2011, Colección Anejos de Imago, nº 1, pp. 731-748.
- - M. LEVI D´ANCONA, The Garden of Renaissance. Botanical symbolism in Italian painting, Firenze, Leo S. Olschki editore, 1977.
  - N. BRYSON, Volver a mirar. Cuatro ensayos sobre la pintura de naturalezas muertas, Madrid, Alianza, 2005.
  - J. Mª. LÓPEZ PIÑERO; M. COSTA TALENS (dirs.), Las plantas del mundo en la historia. Ilustraciones botánicas de cinco siglos, Valencia, Fundación Bancaja, 1996.
  - Mª. J. LÓPEZ TERRADA, Tradición y cambio en la pintura valenciana de flores (1600-1850). Valencia, Ayuntamiento de Valencia, 2001.
  - L. IMPELUSO, La naturaleza y sus símbolos. Plantas, flores y animales, Milan, Electa, 2003.
- F. CHECA, M. FALOMIR, J. PORTÚS, Carlos V. Retrato de familia, Sociedad Estatal para la conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, Madrid, 2000.
  G. Y P. FRANCASTEL, El retrato, Cátedra, Madrid, 1978.
  J. POPE-HENNESY, El retrato en el Renacimiento, Akal, Madrid, 1985.
  Citizens and Kings. Portraits in the age of Revolution, 1760-1830, Royal academy of art, London, 2007.
  I. RODRÍGUEZ MOYA, La Mirada del virrey. Iconografía del poder en la Nueva España, Universitat Jaume I, Castellón 2003.
  I. RODRÍGUEZ MOYA, El retrato en México: 1781-1867. Héroes, ciudadanos y emperadores para una nueva nación, C.S.I.C., Sevilla, 2006.
  I. RODRÍGUEZ MOYA; V. MÍNGUEZ CORNELLES, Himeneo en la Corte. Poder, representaciones nupciales y cultura visual en las cortes europeas, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 2013.

- - S. KOSTOF (ed.), El arquitecto: historia de una profesión, Madrid, Cátedra, 1984.
  - J. ARCE. Funus imperatorum. Madrid, Alianza, 1988
  - M. BEARD, El triunfo romano. Barcelona, 2009.
  - D. H. BODART, Pouovoirs du portrati sous les Habsburg d'Espane, France, 2011.
  - A. BONET CORREA, Fiesta, poder y arquitectura, Madrid, 1990.
  - F. BOUZA, Imagen y propaganda. Capítulos de historia cultural del reinado de Felipe II, Madrid, 1988.
  D. CHAO CASTRO, Iconografía regia en la Castilla de los Trastámara, Santiago de Compostela, 2005.
  F. CHECA, Felipe II, mecenas de las artes, Madrid, 1992.
  - P. BURKE, La fabricación de Luis XIV, Madrid, 1995.
- DE DIEGO, Estrella. No soy yo. Autobiografía, performance y los nuevos espectadores. Madrid: Siruela, 2011.
  ALCAZAR, Josefina. Performance un arte del yo, Autobiografía, cuerpo e identidad. Buenos Aires: Siglo XXI, 2014.
  BREA, José Luis. Estudios visuales La epistemología de la visualidad en la era de la globalización. Madrid: Akal, 2005.
  FONTCUBERTA, Joan. La furia de las imágenes. Madrid: Galaxia Gutenberg, 2016.
  MOXEY, Keith. El tiempo de lo visual. La imagen en la historia, Barcelona, Sans Soleil, 2015.
  GROYS, Boris. Volverse público. Las transformaciones del arte en el ágora contemporánea, Buenos Aires: Caja Negra, 2015.
- En el cas que la situació sanitària canvie i no siga possible laccés a la bibliografia recomanada, aquesta es substituirà per materials accessibles online.
- En el supuesto de que la situación sanitaria cambie y no sea posible el acceso a la bibliografía recomendada, esta se sustituirá por materiales accesibles online.
- If the sanitary situation changes and the access to the recommended bibliography is not possible, it will be replaced by materials accessible online.
- - Mª J. LÓPEZ TERRADA, El mundo vegetal en la pintura del siglo XVII. Aproximación a su estudio. Valencia, Tesis de licenciatura, 1995.
  - Mª J. LÓPEZ TERRADA, El mundo vegetal en la mitología clásica y su representación artística, Ars Longa, 2005-2006, nº 24-25, p. 27-44
  - Mª J. LÓPEZ TERRADA, La pintura de bodegones de Tomás Yepes (ca. 1600-1674), Ars Longa, 2012, nº 21, p. 233-252
  - Mª J. LÓPEZ TERRADA, La pintura de flores de Miguel Parra (1780-1846), Archivo Español de Arte, 2013, nº 342, p. 123-142.
  - Mª J. LÓPEZ TERRADA, Efimeres i eternes. Pintura de flors a Valenència. (1870-1930), Valencia, Ajuntament de València, 2019.
  - J. J. LUNA, El bodegón español en el Prado. De Van der Hamen a Goya, Madrid, Museo del Prado, 2008.
  - R. SCHEINDER, Naturaleza muerta, Apariencia de lo real y sentido alegórico de las cosas, Colonia, Tashen, 1992
  - S. SEGAL, Flowers and Nature, Neherlandish Flower Paintig of four centuries, The Hague, SDU publishers, 1990
  - A. TAPIÉ, Les sens caché des fleurs, Symbolique et botanique dans la peinture du XVIIe siècle,

París, Société Adam Biro, 1997.

Complementarias

- - E. BARBA, El Jardín del Prado. Un paseo botánico por las obras de los grandes maestros, Madrid, Planeta, 2020.
- M. KRAEMER-NOBLE. Guirnalda de flores de Abraham Mignon, Boletín del Museo de Bellas Artes de Bilbao, 2009, p. 195-273.
- J. SLATER, Todo son hojas: literatura e historia natural en el barroco español, Madrid, CSIC, 2010.
V. MÍNGUEZ; I. RODRÍGUEZ, The Urban Emblems of Daniel Meisner. The Image of the City as a Treasury of Knowledge (1700), en J. T. Cull; P. Daly (eds.), In nocte consilium. Studies in Emblematics in Honor of Pedro F. Campa, Baden-Baden (Alemania), Verlag Valentin Koerner, 2011, pp. 395-427.
- I. RODRÍGUEZ MOYA, Epitalamios e Himeneos: iconografía y literatura nupcial en las cortes europeas, Revista Imago, Nº 2 (2010), ISSN: 2171-0147, pp. 7-24.
- I. RODRÍGUEZ MOYA, Amor y matrimonio en el Thesaurus Philo-politicus de Daniel Meisner en A. Martínez Pereira, I. Osuna, V. Infantes (eds.), Palabras, símbolos, emblemas. Las estructuras gráficas de la representación, Universidad Complutense, Sociedad Española de Emblemática, Madrid, en prensa.
- J. Mª. LÓPEZ PIÑERO; M. COSTA TALENS (dirs.), Las plantas del mundo en la historia. Ilustraciones botánicas de cinco siglos, Valencia, Fundación Bancaja, 1996.
- S. VAN SPRANG (dir.), L'Empire de Flore. Histoire et représentation des fleurs en Europe du XVIe au XIXe siècle, Bruxelles, La Renaissance du Livre, 1996.
- VV.AA., El retrato en el Museo del Prado, Anaya, Madrid, 1994.
VV.AA., El Retrato. Obras maestras entre la historia y la eternidad, Electa, Madrid, 2000.
VV.AA., El retrato, Fundación Amigos del Museo del Prado, Galaxia Gutenberg, Madrid, 2004
- M. FALOMIR, Arte en Valencia, 1472-1522, Valencia, Consell Valencià de Cultura, 1996.
- A. CANEQUE, The King's Living Image. The Culture and Politics of Viceregal Power in Seventeenth-Century New Spain, New York, 1999.
- M. C. de CARLOS, C. CIVIL, F. PEREDA, C. VINCENT-CASSY, La imagen religiosa de la monarquía
hispánica. Usos y espacios, Madrid, 2008.
F. CHECA CREMADES (coord.), El Real Alcázar de Madrid. Dos siglos de arquitectura y coleccionismo en la corte de los Reyes de España, Madrid, 1994.
F. CHECA CREAMADES, Reyes y mecenas. Los Reyes Católicos, Maximiliano I y los inicios de la Casa de Austria en España, Madrid, 1992.
F. CHECA CREMADES, Carlos V. La imagen del poder en el Renacimiento, Madrid, 1999.
F. CHECA CREMADES, Cortes del Barroco. De Bernini a Velázquez y Luca Giordano. Madrid, 2003.