

Artes suntuarias en la edad media

Código: 100536

Créditos ECTS: 6

Titulación	Tipo	Curso	Semestre
2500239 Historia del Arte	OT	3	0
2500239 Historia del Arte	OT	4	0

Contacto

Nombre: Anna Orriols Alsina

Correo electrónico: Anna.Orriols@uab.cat

Uso de idiomas

Lengua vehicular mayoritaria: catalán (cat)

Algún grupo íntegramente en inglés: No

Algún grupo íntegramente en catalán: Sí

Algún grupo íntegramente en español: No

Prerequisitos

- Noción general del período histórico-artístico en el contexto de la historia del arte occidental.
- Conocimientos suficientes de inglés y francés (y, a ser posible, también de italiano) que permitan utilizar adecuadamente bibliografía y/o recursos electrónicos en estos idiomas.
- Actitud intelectual y nivel de cultura general propios de quien, por el hecho de haberse matriculado voluntaria y conscientemente en una carrera universitaria, se sobreentiende que siente interés por el estudio y la obtención de nuevos conocimientos.
- Es absolutamente indispensable que tanto la expresión oral como la escrita sean correctas en el contenido y en la forma, tal y como ha de ser exigible a quien haya superado unos estudios de bachillerato y aspire a un título universitario, y sea cual sea la lengua utilizada.

Objetivos y contextualización

- 1- Conocer y valorar un capítulo frecuentemente excluido de los programas docentes e insuficientemente destacado en algunos manuales y estudios.
- 2- Comprender y conocer las relaciones entre las artes del objeto y el contexto en el cual se han creado, así como sus diversas tipologías, significados, funciones y lecturas.
- 3 - Conocer y saber manejar convenientemente la bibliografía pertinente y determinados recursos electrónicos, en la medida en que permiten ampliar los conocimientos proporcionados en el aula y buscar información cuando sea necesario.
- 4- Consolidar el uso de un léxico específico que permita la correcta lectura y descripción de una obra, una tipología, una técnica o un tema iconográfico.

Competencias

Historia del Arte

- Analizar con espíritu crítico a partir de los conocimientos adquiridos la obra de arte en sus diferentes facetas: valores formales, significado iconográfico, técnicas y procedimientos artísticos, proceso de elaboración y mecanismos de recepción.
- Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto en las lenguas propias como en una tercera lengua
- Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la actividad profesional.
- Interpretar la obra de arte en el contexto en que se gestó y relacionarla con otras formas de expresión cultural
- Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
- Reconocer la evolución de la imagen artística desde la Antigüedad hasta la cultura visual contemporánea.
- Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.

Resultados de aprendizaje

1. Analizar las ideas artísticas sobre un fenómeno artístico en un determinado contexto cultural.
2. Analizar los creadores sobre un fenómeno artístico en un determinado contexto cultural
3. Analizar los receptores sobre un fenómeno artístico en un determinado contexto cultural.
4. Analizar una imagen artística y situarla en su contexto cultural.
5. Aplicar los conocimientos iconográficos a la lectura de la imagen artística
6. Definir y explicar con precisión un objeto artístico con el lenguaje propio de la crítica de arte.
7. Distinguir las técnicas y el proceso de elaboración de un objeto artístico
8. Estimular la creatividad y fomentar ideas innovadoras.
9. Examinar una imagen artística, distinguiendo sus valores formales, iconográficos y simbólicos.
10. Explicar los mecanismos de recepción de una obra de arte.
11. Identificar las ideas principales y las secundarias y expresarlas con corrección lingüística
12. Reconstruir el panorama artístico de un determinado contexto cultural
13. Relacionar una imagen artística con otros fenómenos culturales de su época
14. Saber exponer con eficacia los conocimientos oralmente y por escrito.
15. Trabajar en equipo, respetando las opiniones ajenas y diseñando estrategias de colaboración.

Contenido

Frecuentemente designadas como "artes menores", a veces en paralelo a un cierto menospicio que las considera menos relevantes que otras artes, las artes suntuarias tienen exactamente el mismo valor que cualquier otra manifestación artística. Más allá de su riqueza material, la mayoría destaca por su calidad formal y pueden ofrecer iconografías tan ricas y sugerentes como cualquier otra obra en formato monumental. Su papel en diversos escenarios fue absolutamente relevante en la Edad Media. Su naturaleza especial y su movilidad las han llevado en ocasiones a ser protagonistas de singulares capítulos históricos y artísticos.

La asignatura abordará tipologías, funciones, usos y significados de los diversos objetos artísticos del mundo medieval a partir de los capítulos que se especifican en el temario. Este no se articula a partir de tipos de técnicas ni pretende llevar a cabo un imposible recorrido exhaustivo de tipo histórico o geográfico por las artes suntuarias de la época. Propone adentrarse en la historia del arte, la cultura y la mentalidad medievales a partir de algunos de sus artefactos, dibujando el contexto en el que surgieron y utilizaron. En algunos casos se valorará también la consideración y vicisitudes de algunas piezas hasta la actualidad (reutilizaciones, reinterpretaciones, refacciones...). Se tendrán en cuenta tanto el ámbito profano como el religioso, así como objetos de uso cotidiano y escaso valor material pero de interés iconográfico y simbólico. Coronas y cetros, tronos y cátedras, relicarios, juegos de ajedrez, objetos litúrgicos, joyas y amuletos..., constituyen una poco frecuente pero estimulante vía de aproximación a las intenciones, deviciones y creencias de todos los estamentos de la edad media.

TEMARIO

- 1.- *Thesaurus. Del tesoro medieval al museo. Vidas del objeto suntuario.*

- 2.- *Regalia*. El objeto y la imagen del poder civil y eclesiástico.
- 3.- *Loca sancta*. Peregrinajes y reliquias. De los *souvenirs* a los grans relicarios.
- 4.- *Profana*. Objetos laicos. Juegos. Joyas. Tejidos. El lujo en la mesa. Prodigios articulados.
- 5.- *Ornamenta ecclesiae*. El objeto en el escenario litúrgico. Tipologías y funciones.
- 6.- *Marginalia*: amuletos, insignias y exvotos.

*** los diversos apartados del temario no seguirán necesariamente el orden en el cual aparecen aquí, que podrá variar en función de conveniencias argumentales o circunstancias

Metodología

- Durante las sesiones presenciales en el aula se desarrollará el temario en formato de clase magistral, siempre con el acompañamiento de imágenes y ocasionalmente de la lectura de textos o de la utilización de algún recurso electrónico. Se indicaran lecturas de deban hacerse y se aconsejarán otras.
- Serán bienvenidas las intervenciones por parte de los estudiantes, en forma de preguntas, comentarios o aportación de información complementaria que puedan generar un debate o conducir a otros aspectos de interés.
- Se utilizará el Campus Virtual/Aules Moodle para proporcionar listas de bibliografía, enlaces y otro material que se considere oportuno, así como para avisar de incidencias que puedan afectar la asignatura.
- Se hará un control regular de asistencia a clase. Se sobreentiende que en la enseñanza de tipo presencial tal asistencia es necesaria para la obtención de apuntes propios, para a correcta comprensión de los temas y para la participación en las actividades que puedan realizarse.
- Toda la información relativa a lecturas, tareas, calendario y actividades programadas se proporcionará en el aula y/o a través del Campus Virtual / Aulas Moodle. El correo electrónico solo se utilizará cuando se acuerde entre ambas partes.
- Las tutorías se reservan para dudas específicas y particulares, dejando las de interés colectivo para las intervenciones en el aula.

Actividades

Título	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Tipo: Dirigidas			
Desarrollo del temario (clases magistrales en el aula)	50	2	2, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13
Metodología y pautas para la realización del trabajo	4	0,16	4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14
Seminario	6	0,24	2, 3, 4, 6
Tipo: Supervisadas			
Trabajo	45	1,8	5, 6, 7, 8, 9, 13, 14

Tipo: Autónomas

Estudio (consolidación y ampliación de los contenidos explicados en clase a partir de la bibliografía y otros recursos)	30	1,2	2, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13
Lectura de textos indicados por la profesora	15	0,6	8, 11

Evaluación

Para superar la asignatura debe obtenerse una calificación no inferior a 5 puntos sobre 10.

Se realizarán las siguientes pruebas evaluables:

A) Dos parciales

Uno a mitad de cuatrimestre y otro al final, correspondientes a la materia impartida en cada parte. Las fechas se fijarán el primer día de curso.

Serán de la misma tipología y consistirán en una prueba escrita con dos partes de extensión variable:

a) entre 3 y 5 preguntas breves consistentes en la identificación de imágenes incluyendo la información esencial (obra, periodo artístico, cronología, agentes implicados - comitente, artífice- si se conocen) acompañada de la indicación breve y precisa de los aspectos más relevantes. Una de las preguntas puede ser de tipo teórico.

b) explicación de una obra o de un tema a partir de una o más imágenes. La respuesta debe incluir la información esencial (como en el caso de las preguntas breves) desarrollada en este caso de manera razonada, especificando el contexto en el que surge la obra y llevando a cabo una lectura de la misma desde todos los ángulos posibles (histórico-artística, iconográfica...).

* La calificación de cada examen constituirá un 35% de la nota final, que se sumará al 30% obtenido en el trabajo.

B) Trabajo

Se planteará un ejercicio escrito que suponga un complemento de la asignatura, de extensión limitada en su forma final pero de ejecución dilatada a lo largo del curso que suponga la búsqueda de bibliografía e imágenes y la correcta gestión de la información.

La estructura y metodología del trabajo serán detalladamente explicadas en una sesión práctica en el aula i se publicarán vía Campus Virtual / Aules Moodle, donde también se hará constar la fecha de entrega y, eventualmente, la de un guión previo a su redacción final.

El trabajo se entregará en formato impreso en la fecha que se especificará oportunamente (y que será a finales del cuatrimestre).

No se aceptarán trabajos realizados espontáneamente al margen de los criterios establecidos ni los entregados fuera de plazo.

Se calificarán con un 0 los trabajos total o parcialmente plagiados y aquellos que no sean más que el resultado de traducciones automáticas.

* La calificación obtenida en el trabajo constituirá el 30% de la nota final, que se sumará al 70% obtenido de los exámenes.

Recuperación.

Podrá repetirse un examen exclusivamente en los siguientes casos.

- si no pudo hacerse en su momento (debe aportarse justificante)
- si la calificación final obtenida es de suspenso con una calificación no inferior a 3,5.

* en el caso de haber suspendido ambos parciales se optará a la recuperación del que haya obtenido una calificación más baja.

* la fecha para la recuperación la fija la Facultad. No se hará ningún cambio ni excepción a nivel particular. Si hubiera algún cambio de fecha afectaría a todo el grupo y se comunicaría oportunamente.

* el examen de recuperación tendrá la misma estructura que los parciales. La extensión podría variar ligeramente.

* no hay recuperación para los trabajos.

Actividades de evaluación

Título	Peso	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Examen parcial 1	35%	0	0	2, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14
Examen parcial 2	35%	0	0	2, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14
Trabajo escrito	30%	0	0	2, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Bibliografía

Selección bibliográfica (obras generales)

* Se proporcionará a través del campus virtual un listado más amplio de bibliografía, especialmente de catálogos de exposición, imprescindibles para la asignatura.

Los estudios monográficos y artículos científicos se citarán oportunamente a lo largo del curso.

Leader-Newby, Ruth E., *Silver and Society in Late Antiquity. Functions and Meanings of Silver Plate in the Fourth to Seventh Centuries*, Ashgate, Aldershot, 2004.

Sena Chiesa, Gemma (ed.), *Gemme dalla corte imperiale alla corte celeste*, Hoepli / Università degli Studi di Milano, Milà, 2002.

Caillet, Jean-Pierre, Bazin, Pierre (dirs.), *Les Trésors de sanctuaires, de l'Antiquité à l'époque romane*, Nanterre, Université de Paris-X (Cahier du Centre de recherches sur l'Antiquité tardive et le haut Moyen Âge, 7), Picard, París, 1996.

Burkart, Lucas. et al., *Le trésor au Moyen Âge. Discours, pratiques et objets*, SISMEL (Micrologus Library, 32)- Edizioni del Galluzzo, Florència, 2010.

Cordez, Philippe, *Trésor, mémoire, merveilles. Les objets des églises au Moyen âge*, EHESS, París, 2016.

Cutler, Anthony, *The Craft of Ivory. Sources, techniques and uses in the Mediterranean World: AD 200-1400*, Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Washington, 1985.

Cabrol, Henri; Leclercq, Fernand [& Marrou, Henri-Irenée], *Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgie* (DACL), 15 vols., Letouzey et Ané, París, 1905-1953.

Perrin, Joel; Vasco Rocca, Sandra, *Thesaurus. Objets religieux du culte catholique/ Religious Objects of the Catholic Faith / Corredo ecclesiastico di culto cattolico*, edició trilingüe francès / anglès / italià, Éditions du Patrimoine, París, 1999.

Castelfranchi Vegas, Liana, *Lo splendore nascosto del Medioevo. Arti minori: una storia parallela, V-XIV secolo*, Jaca Book, Milà, 2005] trad. castellana: *Esplendor oculto de la Edad Media. Artes menores, una historia paralela siglos V-XIV*, Lunwerg, Barcelona, 2005].

Houriham, Colum, *From minor to major. The minor arts in Medieval Art History*, Penn State University Press, University Park, 2012.

Lasko, Peter, *Arte sacro, 800-1200*, Cátedra (Manuales Arte), Madrid, 1999. [Ed. or. angloamericana: *Ars sacra, 800-1200*, 2a ed. Yale 1994 (1ª ed. 1972)].

Gaborit-Chopin, Danielle, *Ivoires du Moyen Age*, Office du Livre, Friburg, 1978.

Gauthier, Marie-Madeleine, *Émaux du Moyen Age occidental*, Office du Livre, Friburg, 1972.

Gauthier, M.-M., *Catalogue international de l'œuvre de Limoges - Époque romane (tome I)*, Paris, Éditions du CNRS, París, 1987.

Gauthier, M.-M.; Gaborit, D.; Antoine, Élisabeth (dir.), *Corpus des émaux méridionaux. Catalogue international de l'Œuvre de Limoges, Tome II, l'Apogée 1190-1215*, Comité des travaux historiques et scientifiques (CTHS), París, 2011.

Gaborit-Chopin, D.; Tixier, F., *L'œuvre de Limoges et sa diffusion. Trésors, objets, collections*, Presses Universitaires de Rennes - Institut National d'Histoire de l'Art, Rennes - Paris, 2011.

García de Castro Valdés, César, *Signum Salvatis. Cruces de orfebrería de los siglos V al XII*, Consejería de Cultura y Turismo del Principado de Asturias / KRK Ediciones, Oviedo, 2008.

Gauthier, Marie-Madeleine, *Les routes de la foi. Reliques et reliquaires de Jérusalem à Compostelle*, Bibliothèque des Arts, París 1983. Hi ha ed. en anglès.

Bozóky, Eva, Helvétius A.-M. (dir.), *Les reliques. Objets, cultes, symboles*, Brepols, Turnhout, 1999.

Hetherington, Paul, *Enamels, Crowns, Relics and Icons. Studies on Luxury Arts in Byzantium*, Ashgate Variorum, Farnham, 2008.

Robinson, J. *Finer than gold. Saints and relics in the Middle Ages*, The British Museum Press, Londres, 2011.

Hahn, Cynthia, , *Strange Beauty. Issues in the Making and Meaning of Reliquaries, 400 -circa 1204*, Penn State University Press, University Park, 2012.

Bruna, Denis, *Enseignes de pèlerinage et enseignes profanes dans les collections du musée national du Moyen Âge*, Éditions de la Réunion des musées nationaux, París, 1996.

Bruna, Denis, *Enseignes de plomb et autres menues chosettes du Moyen Âge*, Le Léopard d'Or, París, 2006.

Bruna, D., *Saints et diables au chapeau. Bijoux oubliés du Moyen Âge*, Seuil, París, 2007.

Gudiol i Cunill, Josep, *Nocións d'arqueología sagrada catalana*, Vic 1931-1933 [2a ed.; 1a ed., 1902] Apartats dedicats a arts sumptuàries i indumentària dels caps. VI-VIII.

Arts de l'objecte (col. L'Art gòtic a Catalunya), Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2008.

Recursos electrónicos

* se citarán a lo largo del curso otros recursos de tipo más específico.

Metropolitan Nueva York: <http://www.metmuseum.org>

British Museum Londres: <ahref="http://www.britishmuseum.org/">http://www.britishmuseum.org/

Victoria & Albert, Londres: <http://www.vam.ac.uk>

Louvre París: <http://www.louvre.fr>

Bibliothèque Nationale de France, Département des monnaies, médailles et antiques [Cabinet des Médailles]
París: http://www.bnf.fr/visiterichelieu/collections/mma_cp.htm

Treasures of Heaven (exposición) <http://www.learn.columbia.edu/treasuresofheaven/>