

**Artistic Heritage: Paths for Study and Techniques
for Analysis**

Code: 43006

ECTS Credits: 12

Degree	Type	Year	Semester
4313768 Analysis and Management of the Artistic Heritage	OB	0	1

The proposed teaching and assessment methodology that appear in the guide may be subject to changes as a result of the restrictions to face-to-face class attendance imposed by the health authorities.

Contact

Name: Rafael Cornudella Carré

Email: Rafael.Cornudella@uab.cat

Use of Languages

Principal working language: catalan (cat)

Other comments on languages

The papers or essays of this course can be submitted in Catalan, Spanish, Italian, French or English. Lessons will be given in Catalan and Spanish.

Teachers

Mariano Carbonell Buades

Rafael Cornudella Carré

Ricard Bru Turull

Prerequisites

There are no prerequisites.

Objectives and Contextualisation

The Module 1 program has a research character and constitutes the first pillar of the course as far as initiation in research is concerned. The module is organized around 3 seminars focused on a topic of study. The objective of the seminars is to bring the student closer to the process of "manufacturing" of research in artistic matters; its phases, methodologies, sources and techniques are examined, as well as the diversity of points of view that come together or that should be taken into account in a research process.

Competences

- Define, plan and carry out a research project in the field of art history and artistic heritage that is critical, original and in line with current scientific practice.
- Discriminate between important research and dissemination of culture.
- Honestly and realistically evaluate the rigorousness of one's own work.
- Integrate knowledge and use it to make judgements in complex situations, with incomplete information, while keeping in mind social and ethical responsibilities.

- Organise time and resources to conduct research projects: setting goals, timing and tasks to be completed.
- Reconstruct and critically analyse the positions of the principal current researchers into the artistic heritage, using their characteristic categorisations and vocabulary.
- Solve problems in new or little-known situations within broader (or multidisciplinary) contexts related to the field of study.
- Systematically assimilate and synthesise the information that is of the greatest importance for research and professional practice.
- Understand the analysis methods used in research into the artistic heritage, and art theory and history.
- Use acquired knowledge as a basis for originality in the application of ideas, often in a research context.

Learning Outcomes

1. Conduct a research project that is well-grounded and well-planned.
2. Differentiate between the analysis methods used by art historians to study and interpret the artistic heritage: formal, stylistic, iconographic and comparative.
3. Discriminate between important research and dissemination of culture.
4. Honestly and realistically evaluate the rigorousness of one's own work.
5. Identify the major methodologies needed to carry out a research project: one's own and others.
6. Integrate knowledge and use it to make judgements in complex situations, with incomplete information, while keeping in mind social and ethical responsibilities.
7. Interpret works of art holistically.
8. Know the disciplines and analysis methods within artistic heritage interpretation: palaeography, epigraphy, archaeometry and the different analyses used by restorers.
9. Know the types of argument and the methods used by other researchers to present their results and use this knowledge to guide one's own research.
10. Organise time and resources to conduct research projects: setting goals, timing and tasks to be completed.
11. Solve problems in new or little-known situations within broader (or multidisciplinary) contexts related to the field of study.
12. Systematically assimilate and synthesise the information that is of the greatest importance for research and professional practice.
13. Use acquired knowledge as a basis for originality in the application of ideas, often in a research context.

Content

Seminari 1 : Japonisme. The fascination for Japanese art in Catalonia in the XIXth and XXth centuries.
 Profesor: Ricard Bru (UAB)

Seminari 2. ***Monastic architecture. Cataloguing and heritage management of architectural space.***
 Profesor: Eduardo Carrero (UAB)

Seminari 3. The Monastery of ***Pedralbes and its artistic movable heritage: research, museography, and cultural dissemination about a singular heritage site.*** Profesor: Rafael Cornudella (UAB)

Complementary activity (1): 8ª Jornada Mercat de l'art, col·leccionisme i Museus, Palau de Maricel (Saló d'Or), Sitges, 18 d'octubre de 2019. Coordinació científica: Bonaventura Bassegoda (UAB) i Ignasi Domènech (Museus de Sitges)

Complementary activity (2): Visit to the Museu Episcopal de Vic (MEV). Marc sureda (MEV), Judit Verdaguer (MEV), Rafael cornudella (UAB)

Follow-up sessions of the Master thesis. Profesora : Montserrat Claveria.

Seminari 1 : Japonisme. The fascination for Japanese art in Catalonia in the XIXth and XXth centuries.
 Professor: Ricard Bru

Les quatre sessions analitzaran amb profunditat el fenomen del japonisme a Catalunya presentant els mètodes de recerca i els resultats d'una investigació d'àmbit tant local com global.

1. *Japonisme a l'Europa*. Introducció al fenomen global d'atracció, influència i inspiració del l'art japonès de la segona meitat del segle XIX i inicis del segle XX. Exposaran també casos concrets de recerca com l'impacte de l'art eròtic japonès als artistes europeus de finals del vuit-cents.
2. *Japonisme a Catalunya (1868-1888)*. Atracció i impacte de l'art japonès a Catalunya fins a l'Exposició Universal de 1888, de Marià Fortuny a Alexandre de Riquer.
3. *Japonisme a Catalunya (1889-1915)*. Estudi del japonisme en temps del modernisme, de Ramon Casas a Lluís Domènech i Montaner.
4. *Japonisme a Catalunya (1915-1975)*. Aproximació a la fascinació per l'art i la cultura japonesa del noucentisme fins a les segones avantguardes, de Francesc Galí a Joan Miró.

Seminari 2. he Monastery of **Pedralbes and its artistic movable heritage: research, museography, and cultural diffusion about a singular heritage site**. Professor: Rafael Cornudella

El Monestir de Pedralbes, on hi subsisteix una comunitat de monges de l'orde de santa Clara, i que és gestionat com a "museu-monestir" per l'Ajuntament de Barcelona, no només és un dels monuments més importants de l'arquitectura gòtica catalana, sinó també un conjunt singular per l'abundant patrimoni artístic moble que s'hi conserva, malgrat que al segle XIX i al segle XX encara es van perdre, alienar o destruir alguns objectes. Qualsevol relat sobre la història de l'art gòtic català passa inevitablement per aquest espai monàstic, que també ofereix objectes interessants d'època moderna i contemporània, tots els quals ens permeten resseguir les successives etapes de l'existència històrica d'aquesta comunitat de monges clarisses. En el seminari es revisaran alguns resultats de les recerques més recents, se subratllaran les múltiples possibilitats de recerca obertes per al futur, i a la vegada s'analitzaran les estratègies de conservació i de difusió d'aquest monument i del seu patrimoni moble.

1. La construcció del complex monàstic: certeses i incerteses. El monument funerari de la reina Elisenda de Montcada i l'escultura del segle XIV.
2. Les pintures murals tres-centistes de la capella de sant Miquel: El Mestre italià de Pedralbes i la qüestió Ferrer Bassa. Altres pintures murals trescentistes del monestir.
3. La pintura sobre taula dels segles XIV i XV: noves perspectives sobre un patrimoni entre la dispersió i la desaparició, dels Serra a Martorell.
4. Visita al monestir (1). Recorregut pel monestir.
5. La pintura de finals del segle XV i del segle XVI: el fenomen de la importació i la producció local, aportacions recents.
6. Visita al monestir (2). L'exposició *Tresors del Monestir* i la posada en valor d'un patrimoni historicoartístic.

Seminari 3. The **Palau de la Generalitat de Catalunya: 600 years of art and architecture**. Professor: Marià Carbonell

El Palau de la Generalitat de Catalunya o, com es deia antigament, Casa de la Diputació del General és un cas paradigmàtic de la missió representativa i de la dimensió simbòlica que pot assolir un edifici públic de caràcter civil. En el context europeu, és un dels pocs edificis que durant un període de temps tan prolongat han estat seu d'una mateixa institució de govern supramunicipal, confiscacions i supressions per raons polítiques a banda. Però també és un reflex dels canvis arquitectònics i artístics que s'han esdevingut a Catalunya al llarg de sis segles. L'objectiu d'aquest seminari és analitzar-ne tant l'arquitectura com el patrimoni moble i alhora proporcionar eines conceptuals que permetin abordar el debat sobre el present i el futur de l'edifici.

1. Presentació. La institució. Historiografia. De la restauració de Prat de la Riba a l'actualitat. Els precedents, de la Barcino romana al call jueu.
2. La casa gòtica: Marc Safont i l'arquitectura del gòtic tardà a Catalunya. Escultura aplicada. El tresor de la capella: argenteria, indumentària.
3. El palau renaixentista, de les hibridacions gòtic-renaixentistes (Pati dels tarongers, Cambra Daurada) al classicisme madur de finals del segle XVI. Antoni Carbonell i el trasllat de la capella. El programa decoratiu del Saló Daurat (rajoles, tapissos, pintures). Les ampliacions dels arquitectes Ferrer.

4. Una església vestida de palau: el cos d'edifici de Pere Blai, en el context de l'arquitectura de l'Escola del Camp (1620-2020, IV centenari de l'acabament de la façana principal i de la mort de l'arquitecte).
5. El palau confiscat. Del Decret de Nova Planta a l'actualitat. Les decoracions del Saló de Sant Jordi i el projecte de retirada de les pintures d'època primoriverista. El programa de Torres-Garcia. Perspectives de futur.
6. Visita programada al Palau de la Generalitat (per qüestions de protocol, l'horari el fixarà la institució).

- Follow-up sessions for the final master's project.

Professor : Rafael Cornudella.

Methodology

Theoretical lessons in the classroom, conferences and visits to heritage sites and museums. Participation of the students in class will be valued.

Activities

Title	Hours	ECTS	Learning Outcomes
Type: Directed			
Conferences and visits to artistic sites	16	0.64	9, 7, 6, 11, 13

Assessment

Attendance and active participation in the lessons: 30%

Follow-up tutorship of the Master thesis project: 20%

Written presentation of the Master thesis project prepared with the supervision of the tutor: 50%.

The project has to contain:

1. A presentation of the objectives, the reasons for the selection of the topic and the questions that the student asks himself at the beginning.
2. A first outline of the work, that is to say, a first reasoned scheme of the work, a first outline where the aspects that the student wants to discuss in his work are stated. To prepare this first outline, the student will get the advice of the work tutor. Naturally, as the research progresses, the student will be able to modify certain aspects of the initial outline.
3. A first compilation of the sources that the student is consulting to carry out his/her work. Depending on the subject of the work, these sources can be of several types: bibliographic, videographic, photographic, interviews with people, etc.
4. Finally, the project has to contain also a planning, in which the student will present how he/she has progressively organized his work from the beginning and how he/she intends to develop the different tasks that remain to be done until the conclusion of the work. It is recommended that the student make the planning as detailed and accurate as possible.

The deadline to deliver the project is the 7th February 2020. Two copies have to be submitted: one for the coordinator of Module 1, Professor Montserrat Claveria, through the Virtual Campus, and the second for the tutor of the work, in the format he / she indicates to the student.

Assessment Activities

Title	Weighting	Hours	ECTS	Learning Outcomes
Class attendance and active participation	30%	48	1.92	4, 8, 9, 3, 2, 1, 5, 7, 10, 6, 11, 12, 13
Delivery of the written project of the Master's Dissertation	50%	176	7.04	8, 9, 3, 2, 1, 5, 7, 10, 6, 11
Tutorials of the project of the Master's Dissertation	20 %	60	2.4	4, 8, 9, 3, 2, 1, 5, 7, 10, 6, 11, 12, 13

Bibliography

Seminari 1 : Japonisme. The fascination for Japanese art in Catalonia in the XIXth and XXth centuries.
Profesor: Ricard Bru (UAB)

Japonisme. Japanese Influence on French Art 1854-1910, The Cleveland Museum of Art, Cleveland, 1975

Le Japonisme, Reunion des musées nationaux, París, 1988

Lionel Lambourne. *Japonisme. Cultural Crossings between Japan and the West*, Phaidon Press, Londres, 2005

Ricard Bru, *Els orígens del Japonisme a Barcelona*, Institut d'Estudis Mòn Juïc, Barcelona, 2011

Japonisme. La fascinació per l'art japonès, Obra Social La Caixa, Barcelona, 2013

Seminari 2. **Monastic architecture. Cataloguing and heritage management of architectural space.**
Profesor: Eduardo Carrero (UAB)

ATIENZA, A., *Tiempos de conventos. Una historia social de las fundaciones en la España Moderna*, Madrid, Marcial Pons, 2008

BANGO, I. G., *El monasterio medieval*, Madrid, Anaya, 1990

BRAUNFELS, W., *Arquitectura monacal en Occidente*, Barcelona, Seix Barral, 1975

KRÜGER, K., *Ordenes religiosas y monasterios*, Madrid, H. F. Ullman, 2008

LABOA, J. M. (dir.), *Atlas histórico de los monasterios. El monacato oriental y occidental*, Madrid, San Pablo, 2004

Seminari 3. The Monastery of **Pedralbes and its artistic movable heritage: research, museography, and cultural dissemination about a singular heritage site.** Profesor: Rafael Cornudella (UAB)

Aixalà, Carme; Bernal, M. Carme; CVastellano, Aanna (eds.), *Dones silenciades. El llegat de sor Eulàlia Anzizu (1868-1916) al Monestir de Pedralbes*, Barcelona, 2018

Anzizu, Eulàlia, *Fulles històriques del Real Monestir de Santa María de Pedralbes*, Barcelona-Sarrià, 1897

Balasch, Ester; Español, Francesca (eds.), *Elisenda de Montcada. Una reina lleidatana i la fundació del Reial Monestir de Pedralbes*, Lleida, 1997

Beseran i Ramon, Pere, "Un taller escultòric a la Barcelona del segon quart del segle XIV i una proposta per a Pere de Guines", *Lambard. Estudis d'art medieval* (1991-1993), 1994, p. 215-245, 483-488

BeseraniRamon, Pere, "Noves observacions a l'entorn del sepulcre d'Elisenda de Montcada", a *I jornades de recerca històrica de les Corts. Ponències i comunicacions (Barcelona, 14 i 15 de març de 1997)*, Barcelona, 1998, p. 87-99

Beseran i Ramon, Pere; Cubeles i Bonet, Albert; Julià i Capdevila, Josep M., "El convent de Santa Maria de Pedralbes", a Josep Bracons i Clapés, Pere Freixas i Camps (eds.), *L'art gòtic a Catalunya. Arquitectura, I. Catedrals, monestirs i altres edificis religiosos*, Barcelona, 2002, p. 193-200

Castellano i Tresserra, Anna, *Pedralbes a l'edat mitjana. Història d'un monestir femení*, Barcelona, 1998

Carbonell, Marià; Castellano, Anna; Cornudella, Rafael (eds.), *Pedralbes: Els tresors del monestir* (catàleg de l'exposició), Museu-Monestir de Pedralbes, Barcelona, 2005

Cornudella, Rafael, "Sainte Claire d'Assise et Christ assis au Calvaire du début du xvie siècle conservées au Monastère de Santa Maria de Pedralbes (Barcelone)", *Revue Belge d'Archéologie et Histoire de l'Art*, 83 (2014), p. 67-86

Cornudella, Rafael, "Les pintures italianíssimes de Pedralbes", *El Punt Avui*, suplement Cultura (divendres, 27 març 2015), p. 28-29

Cornudella, Rafael, "From Patinir's Workshop to the Monastery of Pedralbes. A Virgin and Child in a Landscape", *Locus Amoenus*, 16 (2018), p. 19-57

Español, Francesca, "Los *membra disjecta* de un coro gótico catalán en el Museo de Cleveland", a Mª Luisa Melero Moneo, Francesca Español Bertrán, Anna Orriols i Alsina, Daniel Rico Camps (eds.), *Imágenes y promotores en el arte medieval. Miscelánea en homenaje a Joaquín Yarza Luaces*, Bellaterra, 2001

Español, Francesca, *El Gòtic català*, Manresa, 2002

Martens, Didier, "Le triptyque de la Sainte Famille au travail de Pedralbes, une oeuvre flamande 'hispanisée'", *Oud Holland*, 119, n.1 (2006), p. 41-63

Senserrich i Espuñes, Rosa; Font i Pagès, Lúdia, "La planificació del treball al fresc en les pintures que decoren la cel·la de sant Miquel del monestir de Pedralbes", *Quaderns tècnics de l'MHCB*, 2 (2007), p. 24-43

Trens, Manuel, *Ferrer Bassa i les pintures de Pedralbes*, Barcelona, 1936

Yarza Luaces, Joaquín, "María de Navarra y la ilustración del Libro de Horas de la Biblioteca Nazionale Marziana", a S. Marcon, Mª J. Arnall, J. Yarza Luaces, J. M. García de la Mora, *Libro de Horas de la reina María de Navarra*, Barcelona, 1996, p. 93-256

Seminari 3. ***El Palau de la Generalitat de Catalunya: 600 years of art and architecture.***

Carbonell, Marià (dir.), *El Palau de la Generalitat de Catalunya. Art i arquitectura*, 2 volums, Barcelona, 2015 [aquesta obra recull exhaustivament la bibliografia anterior]