

PODER E IMAGEN, LOS SIGLOS DE ORO: LA COLECCIÓN REAL EN EL MUSEO DEL PRADO

TEMA 1: INTRODUCCIÓN: BREVE HISTORIA DEL COLECCIONISMO.

El coleccionismo en la Historia Antigua: Egipto, Mesopotamia, Grecia y Roma.

El coleccionismo en la Edad Media: El poder de la Iglesia.

El coleccionismo en época Moderna; Las grandes colecciones de la Monarquía Europea. La especialización de las colecciones.

El coleccionismo en época contemporánea: Coleccionismo estatal y coleccionismo privado. Modelos.

TEMA 2. EL COLECCIONISMO REAL EN ESPAÑA HASTA LA EPOCA DE LOS REYES CATÓLICOS.

Los tesoros de la iglesia medieval española: Cámaras Santas y Tesoros catedralicios.

Inicios del coleccionismo real con los Reyes Católicos.

Coleccionismo y mecenazgo de la aristocracia.

TEMA 3. ARTE, PODER Y COLECCIONISMO REAL DURANTE LA ÉPOCA DE LOS ASUTRIAS MAYORES

Carlos V: El arte al servicio de la política I: La Imagen del monarca y su gusto estético, primeros lugares del almacenaje y exposición.

Felipe II: El arte al servicio de la política II: La imagen del monarca y su gusto estético, arte y contrarreforma religiosa (catequesis, conversión, sumisión u ofensiva ideológica y militar)

TEMA 4. ARTE, PODER Y COLECCIONISMO REAL DURANTE LA ÉPOCA DE LOS ASUTRIAS MENORES.

Felipe III: Primeros indicios de la decadencia política del Imperio, su repercusión en el mundo del arte. Las cámaras de maravillas de la aristocracia española

Felipe IV y Carlos II: La especialización de las colecciones reales españolas, el arte y la diplomacia política. Ocaso y fin de un imperio.

TEMA 5. ARTE, PODER Y COLECCIONISMO REAL CON LA NUEVA DINASTÍA BORNÓNICA.

Felipe V y Fernando VI: Cambio de dinastía, cambio de gusto. Nuevos establecimientos palaciegos.

Carlos III y Carlos IV: Arte, Coleccionismo real, neoclasicismo e ilustración.

TEMA 6. EL SIGLO XIX EL SIGLO DE LOS MUSEOS.

Ecós de la revoluci3n Francesa en el coleccionismo regio, la Guerra de Independencia Espa3ola y los primeros intentos de nacionalizaci3n del patrimonio.

Fernando VII y el Museo Real de Pinturas.

Isabel II y fines del siglo XIX: Nacionalizaci3n de las colecciones reales. Las desamortizaciones religiosas. Los Museos Nacionales y su conocimiento por la opini3n p3blica internacional.

TEMA 7. COLECCIONISMO ESTATAL Y MUSEOS ESPA3OLES EN EL SIGLO XX.

Convulsiones pol3ticas en la primera mitad del siglo XX y su reflejo en la producci3n plástica y en la promoci3n del arte y los museos: La segunda rep3blica Espa3ola y la Dictadura del General Franco.

La Espa3a de la transici3n y el estado de las autonom3as. La gran renovaci3n de los museos espa3oles y adquisici3n de colecciones para el estado

TEMA 8. ACTUALIDAD Y PROYECCI3N DE LOS MUSEOS ESPA3OLES HACIA EL SIGLO XXI.

JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA

Tras el desarrollo del primer bloque temático donde se propone al alumno un acercamiento a la historia del coleccionismo en la cultura occidental y a sus principales claves de entendimiento y evolución, necesarias para aplicarlas al caso español, el programa desarrollará en cinco amplios temas la relación entre la creación artística y el poder político, así como la evolución del coleccionismo regio desde fines de la Edad Media hasta fines del siglo XIX, momento en que las colecciones pasan a formar parte de los bienes del estado.

Dejaremos en segundo plano la dimensión puramente estética, procedimientos plásticos y técnicos para poner el acento en el significado político, simbólico y hasta a veces económico no solo de la creación sino también de su patrocinio y mecenazgo por parte de los estamentos situados en la cúspide del poder, así como de la relación entre ellos en el concierto político nacional e internacional. Analizaremos también la proyección en la sociedad y la posible influencia de la misma en todos estos procesos; Selección de estilos, artistas y obras en la conformación de nuestras colecciones. También se tendrá en cuenta la acción expositiva de las mismas; la búsqueda del deleite, educación del espectador..., la importancia de los espacios físicos donde se mostraban (palacios, galerías, espacios privados o institucionales) así como entorno sin olvidar los mecanismo legales y científicos para su conservación para generaciones futuras.

OBJETIVOS

Lograr que el alumno de este programa de intercambio a través de la asignatura de libre disposición titulada PODER E IMAGEN: EL COLECCIONISMO REAL EN ESPAÑA alcance suficientes conocimientos sobre el significado y evolución de la producción plástica en nuestro país, de su dirección, tutela y patrocinio por parte de una monarquía que se servirá del coleccionismo para prestigiarse y distinguirse de otros poderes paralelos. Tales acciones tendrán una repercusión socialcultural de primer orden tanto en su contemporaneidad como en el presente puesto que nuestros actuales museos estatales son herederos de las mismas.

Dado que en el diseño curricular del programa existen actividades docentes que contemplan la visita a tales instituciones, consideramos que nuestra asignaturas constituirá un poder básico en la aprehensión de los contenidos museológicos que desde las mismas se proyecten.

PROCEDIMIENTO DOCENTE

La asignatura se impartirá en sesiones de una y dos horas respectivamente en el plan propuesto desde el Decanato de la Universidad. La asistencia será absolutamente obligatoria e indispensable para la evaluación al final del semestre.

Se conjugará el método de “Clase o Sesión Magistral” ilustrado con material gráfico proyectable en la pantalla o cañón junto al debate e intercambio de conocimientos entre alumno y profesor o bien entre grupos de alumnos. Propiciando la consecución de pequeños trabajos de investigación sobre asuntos concretos de interés de la asignatura para su posterior discusión y puesta en común.

Junto a la bibliografía general que se adjunta se facilitarán al alumno otras herramientas específica, imágenes, enlaces web..conforme alcance el desarrollo del temario. Se contempla asimismo la posibilidad de realizar clases prácticas en establecimientos museísticos y expositivos de la ciudad de Madrid.

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

30% participación en clase

20% Realización de trabajos

50% corresponde al examen final escrito

BIBLIOGRAFÍA.

- ANES, G.: *Las colecciones reales y la fundación del Museo del Prado*. Fundación de Amigos del Museo del Prado, 1996.
- BROWN, J.: *El triunfo de la pintura. Sobre el coleccionismo cortesano en el siglo XVII*. Madrid: Nerea, 1995.
- BROWN, J.: *Imágenes e ideas en la pintura española del siglo XVII*. Madrid Alianza editorial, 1980.
- BOLAÑOS, M.: *Historia de los museos en España: memoria, cultura, sociedad*. Gijón: Trea, 1997.
- CHECA, F; MORÁN, M.: *El coleccionismo en España*. Madrid: Cátedra, 1985.
- CANO DE GARDOQUI GARCÍA, J.L.: *Tesoros y colecciones: orígenes y evolución del coleccionismo artístico*. Valladolid: Universidad, 2001.
- COOPER, D. (ed): *Les grandes collections privées*. Paris: Plon, 1963.
- GALLEGO, J.: *Visión y símbolos en la pintura española del siglo de oro*. Madrid. Ed. Catedra, 1987.
- HASKELL, F.: *El museo efímero: los antiguos maestros y el auge de las exposiciones artísticas*. Madrid: Crítica, 2002.
- HASKELL, F.; PENNY, N.: *El gusto y el arte de la Antigüedad*. Madrid: Alianza, 1990.
- IMPEY, O.; MacGREGOR, A. (eds.): *The Origins of Museums: the Cabinets of Curiosities in sixteenth and seventeenth Century Europe*. Oxford: University Press, 1985.
- JIMÉNEZ BLANCO, M.D.: *Arte y estado en la España del siglo XX*. Madrid: Alianza, 1989.
- LAYUSO ROSAS, M.A.: *Los nuevos museos en España*. Madrid: Edilupa, 2002.
- MARÍN-MEDINA, J.L.: *Grandes coleccionistas: Siglos XIX y XX*. Madrid: Edarcon, 1988.
- MARTÍN GONZÁLEZ, J.J.: *El artista en la sociedad española del siglo XVII*. Madrid, 1984.
- MORÁN, M.; CHECA, F.: *El coleccionismo en España: DE la cámara de maravillas a la galería de pinturas*. Madrid: Akal, 1985.
- MORÁN, M; PORTÚS, K: *El arte de mirar. La pintura y su público en la España de Velázquez*. Madrid 1997.
- MUENSTERBERGER, W.: *Collecting. An Unruly Passion: Psychological Perspectives*. Princeton-New Jersey: University Press, 1994
- PEARCE, S.: *Museums. Objects and Collections: A Cultural Study*. Leicester, 1992.
- PEREA SANCHEZ, A.E.: *El coleccionismo real en El arte en las cortes europeas del siglo XVIII*. Madrid, 1989.Pp577-589

- POMIAN, K.: *Collectionneurs, amateurs et curieux*. Paris, 1987.
- POMIAN, K.; LAURENS, A.F.: *L'Anticomanie. La collections de antiquités aux XVIIIème et XIXème siècles*. Paris, 1992
- PORTÚS, J.; FERNÁNDEZ, D.: *El Mercado del arte y el coleccionismo en España (1980-1995)*. Madrid: ICO, 1996.
- PORTUS PEREZ, J. *La Sala Reservada y el desnudo en el Museo del Prado*. Madrid. Museo del Prado, Ed. Turner, 2002.
- SEBASTIAN, S.: Madrid, Alianza, 1989.
- SCHAER, R.: *L'invention des mesées*. París. Gallimard, 1993.
- SCHLOSSER, J. von.: *Las cámaras artísticas y maracillosas del Renacimiento tardío*. Madrid: Akal, 1988.
- TAYLOS, F.H.: *Artistas, príncipes y mercaderes*. Barcelona: Caralt. 1960.
- VILLA, R. de la: *Guía del usuario del arte actual*. Madrid: Tecnos, Alianza, 2003.