



UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

Proyecto de Innovación: Innova Docencia

Convocatoria 2017/2018

Nº de proyecto: 107

Título del proyecto: *Materialidad pictórica. Estudio y percepción de la pintura tardogótica en la actualidad II*

Nombre del responsable del proyecto: Olga Pérez Monzón

Centro: Facultad de Geografía e Historia

Departamento: Historia del Arte (antes Historia del Arte i –Medieval-)

1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto

Cada vez son más las iniciativas que incorporan las nuevas metodologías en el acercamiento a la sociedad de realidades artísticas pretéritas. Se busca una difusión científica de calidad y, paralelamente, una transferencia de iniciativas que implique a públicos heterogéneos y con disímil formación educativa en el universo de la historia del arte y en los beneficios de la conservación del patrimonio. Estos días ha sido noticia destacada en prensa y en informativos de televisión las nuevas visitas al teatro y antiteatro de Mérida a través de instrumentos de realidad virtual que permiten comparar el hoy y el ayer de estos emblemáticos edificios romanos de la ciudad. La iniciativa centrada no sólo en la reconstrucción virtual sino también funcional de estos espacios se realiza a través de gafas de realidad virtual. La propuesta se suma a otras previas centradas, asimismo, en la realidad arqueológica del mundo romano como las visitas virtuales nocturnas realizadas a distintos foros imperiales de Roma con un interesante planteamiento científico, educativo y romano. El éxito de público avala el interés de estas propuestas. En los casos mencionados, entendemos los beneficios de estos programas: la reconstrucción de estos ámbitos romanos contribuye notablemente a su percepción y comprensión. La sociedad actual cada vez demanda más estas iniciativas que incorporan las nuevas metodologías en áreas de carácter cultural y que promueven la participación del público; mas éstas no sólo se han centrado en la Antigüedad y no siempre han empleado el mismo *argumentario*.

El programa *Abierto por obras* (www.catedralvitoria.com) plantea un recorrido virtual y real por la catedral gótica de Vitoria en pleno proceso de restauración. El proyecto, auténtico *best seller* de público, ha contribuido positivamente a dinamizar económicamente el casco antiguo de la ciudad. A ello, hemos de sumar los resultados mediáticos del novelista Ken Follet que ha centrado en la urbe vasca el epicentro metafórico de sus afamadas novelas como *Los pilares de la tierra* o *Un mundo sin fin*. Un público amplio, asimismo, ha seguido el proceso de restauración de una notable pintura medieval: el *Políptico de san Bavón* de los hermanos Van Eyck. Tablas pintadas popularizadas en recientes películas centradas en el tema del saqueo artístico nazi (*Monuments men*, Georges Clooney, 2014) y consideradas como una de las grandes obras pictóricas de todos los tiempos. Expuestas habitualmente tras una urna de cristal, su restauración ha aportado como importante novedad la posibilidad de observar en tiempo real el trabajo de estos talleres de restauración a través de recorridos específicos por el museo de Bellas Artes de Gante y, de modo más interesante para el proyecto de innovación docente presentado, la creación de la website *Closer to Van Eyck: rediscovering the Altarpiece Ghent* (<http://closetovaneyck.kikirpa.be/>) que facilita la visión del material técnico realizado creando pantallas-puzle diversas que integran el saber y quehacer de varios especialistas creando discursos transversales e interrelacionados capaces de atraer a un público “visitante” amplio en su diversidad geográfica, prolongado en el tiempo al ser una página activa y de heterogénea formación profesional e intereses. Los beneficios científicos y educativos de la misma resultan evidentes.



A esta estela caben sumar, otros trabajos focalizados en artistas del período medieval. La restauración de la *Crucifixión* de Roger van der Weyden del monasterio de san Lorenzo de El Escorial en los gabinetes del Museo del Prado se convirtió en el *leit motiv* primigenio de una exposición centrada en el impacto de la pintura del maestro flamenco en los reinos hispanos y de un Simposio Internacional con un auditorio más profesionalizado, donde las ponencias de historiadores e historiadores del arte nuevamente han tejido sus hilos con las relativas a técnicos y restauradores (<https://www.museodelprado.es/exposiciones/info/en-el-museo/rogier-van-der-weyden-y-los-reinos-peninsulares>).

Las iniciativas mencionadas, todas ellas del período medieval y particularmente de la Baja Edad Media, constatan **la inserción de los intereses de la comunidad científica** -con un protagonismo creciente de los graduados en historia del arte- **con un público amplio y una sociedad más heterogénea que demanda nuevas y elaboradas lecturas de la obra de arte**. En esa dirección pero focalizando nuestra atención en la pintura tardogótica castellana venimos centrando nuestros intereses a través de proyectos de investigación I+D+i (particularmente *La formación del pintor y práctica de la pintura en los reinos hispanos (1350-1500)* (HAR 2012-32720. IP: Matilde Miquel) vinculados a otros de innovación docente (*Materialidad pictórica. Estudio y percepción de la pintura tardogótica en la actualidad I*. IP: Matilde Miquel Juan) del que éste claramente es heredero. Todos ellos han tenido como foco prioritario de atención el estudio de la pintura tardogótica desde una perspectiva transversal, multidisciplinar y actualizada a través del uso de nuevas metodologías aplicadas no sólo a la investigación, sino también a la transferencia de conocimientos. Aunar esos elementos, conforme hemos vistos en los ejemplos ya citados y conforme venimos desarrollando en nuestra propia investigación, exige **LA CONJUNCIÓN DE ESTUDIOS DE CARÁCTER CIENTÍFICO PARA CONOCER LOS ASPECTOS MATERIALES DE LAS OBRAS CON OTROS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS** y, de este modo, **ESTABLECER UNOS CRITERIOS RAZONADOS DE ANÁLISIS**.

Análisis que, en nuestro caso, tiene una clara motivación investigadora pero sobre todo **DOCENTE**. Por ello, constituye una herramienta básica el equipo integrante de esos proyectos formado por especialistas en historia, historia del arte, restauración, patrimonio, técnicos en análisis físicos, químicos y de imagen, pertenecientes a diferentes instituciones (Universidad Complutense de Madrid, el Instituto de Patrimonio Cultural de España o la Escuela de Conservación de Bienes culturales,...) que han basado su trabajo en la colaboración mutua y en el intercambio de conocimientos y opiniones, ideas que han trascendido en las publicaciones realizadas y, en lo que afecta a este proyecto de innovación, en la visibilidad de los resultados a través de publicaciones, la página web del proyecto y en la enseñanza a un público preferentemente universitario.

2. Objetivos alcanzados

Los objetivos propuestos se cimientan en la experiencia previa y, paralelamente, servirán de sustrato en la dinámica seguida en proyectos de innovación docente posteriores.

Como elemento previo, significamos que el marco de actuación se ha centrado básicamente en el alumnado de las asignaturas de arte medieval (troncales o de especialidad impartidas por Olga Pérez Monzón y Matilde Miquel Juan, investigadora principal y miembro destacado de este proyecto), en el alumnado de doctorado a través de seminarios u otros foros de investigación y análisis y, de modo más amplio, al partícipe en otras iniciativas de investigación (seminarios, congresos,...) de ámbito universitario realizadas prioritariamente en las sedes de las instituciones a las que pertenecen los miembros del proyecto (de modo especial la sede del Instituto del Patrimonio Cultural de España).

Las tres palabras empleadas en el título (**materialidad pictórica, uso y percepción**) articulan los objetivos planteados -y trabajados- en el proyecto de innovación destinado conseguir una enseñanza de calidad y actualizada en los estudios de grado de Historia del Arte e incidir en los mecanismos que faciliten la transferencia de conocimientos a la sociedad. Estos han sido los ítems trabajados:

- Fomentar la interdisciplinaridad de estudios universitarios y el acercamiento a otras disciplinas vinculadas con la historia del arte y, de modo particular, incentivar la cultura científica, tecnológica y de innovación de la pintura tardogótica hispana.
- Difusión docente y pedagógica entre el alumnado universitario de los innovadores e interdisciplinares métodos de estudio científicos dedicados a la combinación de análisis históricos-artístico (estudios visuales) y materiales (estudios físicos y químicos) de las obras pictóricas de época gótica y su difusión en red como revulsivo factor de impacto en las ciencias humanas.
- Contribuir a la comprensión de la doble naturaleza (material y estética) de las obras de arte y su apreciación en su totalidad e integridad creativa.
- Actualizar los estudios de humanidades gracias al uso de las nuevas tecnologías y, sobre todo, el empleo de un método científico de trabajo que desarrolla el análisis.
- Familiarizar al alumnado con técnicas de análisis pictóricos realizadas por especialistas en otras áreas del conocimiento -Físicos, Químicos o especialistas en Bellas Artes, fundamentalmente- imprescindibles en la lectura integral de la pintura tardomedieval. Esta línea de trabajo ha incluido el dominio de un léxico específico, la interpretación de la "parte oculta" del universo pictórico bien con la lectura del dibujo subyacente de las pinturas, el trabajo de las traseras o mazonerías de los retablos o la interpretación material y simbólica de los materiales o pigmentos usados. Por ello, hemos fomentado estudios individuales de obras con valor ejemplar (de modo notorio, el retablo de la capilla de Álvaro de Luna en la catedral de Toledo) y los trabajos comparativos entre diferentes obras pictóricas. Con esos modos de trabajo, hemos planteado un acercamiento paulatino al proceso creativo medieval, a la realidad del taller pictórico y a la individualidad de la autoría.
- Favorecer y fomentar un sistema de trabajo comparativo a través del análisis visual, físico y químico, acompañado de un discurso teórico de carácter científico y práctico.

- Integrar los análisis científicos técnicos en los estudios propiamente dichos de cultura visual buscando una visión holística de la obra de arte.
- Integrar el estudio del universo pictórico en contextos más amplios tratados por metodologías de la historia del arte hoy plenamente vigentes. La cultura visual o la antropología cultural han sido herramientas habitualmente empleadas en las actividades de este proyecto para aprehender la percepción de la imagen medieval. Superando visiones positivas, hemos trabajado con fuentes visuales, textuales e interpretativas -y por supuesto las científico-técnicas- para reflexionar sobre los modos expositivos cambiantes de los retablos, la percepción por sus contemporáneos en términos no sólo estéticos sino también sociológicos y representativos. En definitiva, hemos trabajado sobre la integración de la pintura en escenografías múltiples y en escenarios cambiantes y camaleónicos. Elementos que, paralelamente, podrían objetivarse en realidades virtuales creadas ex profeso apoyando así una nueva mirada a la realidad de la imagen medieval.
- La idea anterior aparece íntimamente conectada con el apoyo a nuevos modos de transferencia a la sociedad y gestión del conocimiento entre profesionales, estudiosos y amateurs de la historia del arte y la necesaria reflexión sobre el contenido de los nuevos discursos museográficos que demanda la sociedad. Tarea donde es obligatoria la presencia de graduados en historia del arte.
- Implicar al alumnado universitario en la necesidad de crear audiencias cada vez más amplia del discurso artístico creando atractivas lecturas.
- Uso de las modernas tecnologías como medio difusor del trabajo. Hemos centrado la atención de modo concreto en la página web creada para el proyecto de investigación (<https://www.ucm.es/formacionpintor>) donde, además del historial de actividades de miembros del mismo, se han colgado materiales novedosos de análisis como el video del proceso de trabajo en el retablo de la capilla de Álvaro de Luna de la catedral de Toledo (tema vertebrador del proyecto de investigación canalizador de seminarios, conferencias, artículos y una extensa monografía) realizado por Ana Rosa García, miembro de este proyecto docente, con casi 1000 visualizaciones.
- Garantizar la capacidad de generación de conocimiento y análisis de la historia del arte medieval como reflejo del cambio del conocimiento social actual, con la incorporación de las nuevas tecnologías de análisis y estudio.

3. Metodología empleada en el proyecto

Como hemos indicado anteriormente, el proyecto de innovación docente se ha desarrollado básicamente en las asignaturas del grado de Arte de temática medieval impartidas por algunos de sus miembros durante el curso académico 2017/2018. En las mismas, se ha tenido en cuenta la división entre horas prácticas y horas teóricas:

Clases teóricas.

A través de la docencia reglada en asignaturas de especialización en historia del arte medieval, hemos centrado las horas lectivas se han centrado en:

- El conocimiento de la idoneidad de la combinación de estudios histórico-artísticos y materiales de las obras de arte.
- Profundizar en la dualidad de las obras de arte y los diferentes métodos de estudio actual.
- Incidir en los beneficios del trasvase de esta información a la sociedad bien a través de nuevos planteamientos museográficos, didácticos o de investigación que tengan en cuenta las nuevas metodologías manteniendo la idiosincrasia propia de la historia del arte.

Clases prácticas.

La enseñanza teórica se ha completado con las clases prácticas realizadas tanto en el aula o en la facultad como en otras instituciones cuyos miembros están integrados en el proyecto o instituciones de valor cultural vinculadas a los objetivos del proyecto. De modo concreto, hemos seguido la siguiente metodología:

- Ejercicios prácticos basados en trabajos colectivos centrados en el análisis multidisciplinar de una obra clave de la pintura flamenca o de la llamada hispano flamenca. En el trabajo se computaban, tanto las actitudes de búsqueda de información como de modo preferente la articulación de la misma en un esquema atractivo que dejara vías abiertas de análisis y que promoviera el interés personal, grupal y del aula en el estudio y difusión de la pintura tardogótica (Asignatura: *Arte de la Baja Edad Media*. Profesor. Olga Pérez Monzón).
- Visitas a diferentes museos planteando recorridos alternativos al tradicional discurso histórico artístico. Resaltamos, visitas realizadas a las salas de pintura medieval del Museo Nacional del Prado (Asignatura: *Arte de la Baja Edad Media*. Profesor. Olga Pérez Monzón) y a la exposición temporal de pintura flamenca realizada en el Museo Lázaro Galdiano (Asignatura: *Pintura y sociedad en la Edad Media*. Profesor. Matilde Miquel Juan).
- Charlas-coloquios realizados por distintos miembros del proyecto que, de modo puntual, centraron la atención en elementos privativos de la pintura gótica. De modo particular, resaltamos la clase de Stefanos Kroustallis sobre pigmentos pictóricos (Asignatura: *Pintura y sociedad en la Baja Edad Media*) o la de Iban Redondo Parés sobre comercio artístico en la Baja Edad Media (Asignatura: *Arte de la Baja Edad Media*).

4. Recursos humanos

- **Investigadora principal. Olga Pérez Monzón** (se resaltan las actividades relacionadas más directamente con el proyecto de innovación).

Práctica docente: *Arte de la Baja Edad Media* (grupo A. clases teóricas y prácticas). *Arte de la Baja Edad Media* (grupo D. clases teóricas y prácticas). *Arte, catedral y ciudad* (clases teóricas y prácticas)

Trabajos docentes dirigidos (se resaltan algunos de ellos):

- Dirección de la tesis doctoral: *La transmisión del saber técnico en los arquitectos de la Corona de Aragón entre 1392 y 1506* de Víctor López. **En colaboración con Matilde Miquel Juan**. Defensa: 5 abril 2018. Nota obtenida: Soresaliente por unanimidad.

- Trabajo de fin de máster: *Memoria visual de la ciudad de Jerusalén en la Baja Edad Media* de Tomás Ibáñez. Defensa: 28 de junio de 2018. Nota: Matrícula de Honor.

Publicaciones relacionadas con el proyecto:

- Editora del libro: *Retórica Artística en el tardogótico castellano: la capilla fúnebre de Álvaro de Luna en contexto*, Sílex, Madrid, 2018. En colaboración con **Matilde Miquel Juan** y María Martín Gi. ISBN- 978-84-7737-678-1.

Conferencias, participación en seminarios.... (algunas de las mismas aparecen mencionadas en el apartado de actividades)

- "Política, devoción y aprecio estético. En torno al patrocinio artístico de la reina Isabel", en *Reinas y nobles.Promoción y matronazgo artístico entre el mundo medieval y moderno*. Laredo, julio 2018. Curso de verano de formación. Universidad de Cantabria

- **Miembro del proyecto: Matilde Miquel Juan** (algunas de las actividades se han realizado en colaboración con la doctora Olga Pérez Monzón)

Práctica docente: *Pintura y Sociedad en la Edad Media*- 8 créditos, Grupo A, teoría y práctica. Grado de Historia del Arte. *Pintura y Sociedad en la Edad Media*- 6,5 créditos, Grupo B, teoría y práctica. Grado de Historia del Arte.

Conferencias, participación en seminarios.... (algunas de las mismas aparecen mencionadas en el apartado de actividades)

- Comunicación invitada en el curso: "*Quid est liber?*" *Los valores del libro medieval y moderno, con la conferencia: Teoría y Práctica. La transmisión del conocimiento artístico bajomedieval*. Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla de la Universidad Complutense de Madrid, el 27 de octubre de 2017.

- "Nuevas perspectivas de estudio de la pintura gótica hispana", 28 de mayo de 2018 en el *Máster de la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Madrid*.

- "La voz silenciosa. Consortes noveles de la familia Mendoza y el arte" en *Reinas y nobles.Promoción y matronazgo artístico entre el mundo medieval y moderno*. Laredo, julio 2018. Curso de verano de formación. Universidad de Cantabria

- **Otros miembros integrantes del proyecto** han realizado asimismo actividades formativas e investigadoras participando en los objetivos del proyecto. Particularmente, destacamos la defensa de la tesis doctoral de uno de ellos (Victor López Lorente).

5. Desarrollo de las actividades

A lo largo del curso académico 2017-2018, se han realizado varias actividades de diferente índole y ante diferentes audiencias.

Actividades en el aula.

Junto a las prácticas normales de la actividad docente, se han programado clases de contenido eminentemente práctico basadas en el acercamiento tangible a la propia realidad pictórica. De modo concreto, destacamos la clase-charla impartida por Stefanos Kroustallis (actualmente en la escuela de Conservación de Bienes Culturales), en el marco de la asignatura (profesora encargada de la asignatura. Matilde Miquel Juan) destinada a los pigmentos pictóricos donde el refrendo teórico se acompañó de la observación de un repertorio de los mismos, emulando la práctica de los talleres medievales y la distinta categorización del oficio artístico con el quehacer de los aprendices destinado a la obtención de esos pigmentos o el trabajo más creativo de los ayudantes y maestros. Se adjuntan fotos de esta actividad donde se ve el ambiente de distensión del alumnado pero paralelamente de su interés y participación en estos noveles procedimientos que acercan al proceso material y creativo de la praxis artística.



PRINCIPALES CENTROS DE TRABAJO: UCM, IPCE, ESCRBC



Asimismo, hemos de mencionar los seminarios de investigación planteados dentro del grupo de trabajo *Arquitectura e integración de las artes en la Edad Media*, del que forman parte varios miembros de este proyecto docente. En los mismos, Víctor López Lorente expuso las directrices básicas de su tesis doctoral incidiendo en cuestiones de matiz metodológico y subrayando los términos empleados en la transmisión del conocimiento. Se adjunta la información relativa del cartel anunciador

Doble Seminario de Investigación del Grupo “Arquitectura e integración de las artes en la Edad Media”

«Alonso de Burgos y el Colegio de San Gregorio de Valladolid: saber y magnificencia en el tardogótico castellano». Dra. Diana Olivares Martínez

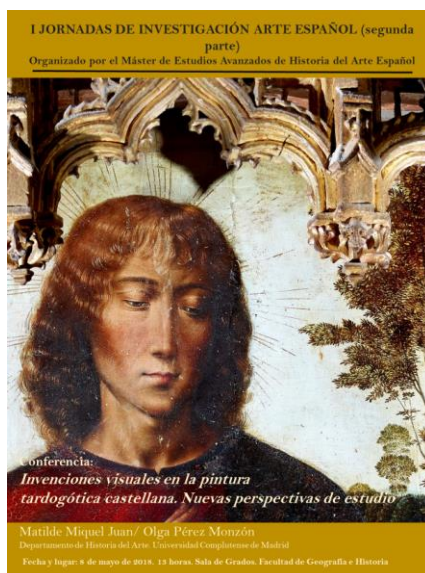
* * * * *

«La transmisión del saber técnico en los arquitectos del siglo XV. Una mirada desde la Corona de Aragón». Dr. Víctor López Lorente

Jueves 19 de Abril de 2018, 15:30h. Sala de Juntas - Facultad de Geografía e Historia Entrada libre hasta completar aforo Grupo de investigación UCM 941377

Actividades vinculados a alumnos de doctorado

En el *máster de Estudios Avanzados de Historia del Arte Español* (Universidad Complutense de Madrid), y dentro de las actividades programadas de carácter complementario centradas no sólo en la investigación sino en los planteamientos metodológicos aplicados, se programó una conferencia-coloquio destinada a potenciales nuevos doctores impartida por las profesoras Olga Pérez Monzón y Matilde Miquel Juan bajo el título *Invenções visuales en la pintura tardogótica castellana. Nuevas perspectivas de estudio*. En la misma, y a partir del trabajo realizado en el retablo pictórico de la capilla de Álvaro de Luna, se plantearon posibles vías de actuación en el conocimiento de la pintura gótica desde una reflexión terminológica y conceptual de la misma a la necesaria interactuación entre distintas disciplinas. Se incluye póster de la misma



En el marco de los seminarios de investigación doctoral, organizados desde las ramas de Historia y Arqueología, miembros del proyecto participaron en la actividad organizada por Francisco de Paula Cañas (profesor de Historia Medieval), *Espacios curiales y ámbitos de poder en la península Ibérica en la Baja Edad Media (1250-1500)*

en concreto con la conferencia impartida por las profesoras Olga Pérez Monzón y Matilde Miquel Juan con el título *Promoción artística en el linaje Mendoza en el siglo XV*. En este caso, la atención se centró en el acercamiento en clave propagandístico y político a la realidad pictórica a través de unas figuras mal estudiadas en el ámbito castellano: los pintores de Casa y Corte.. Se incluye un poster de la misma.

Seminario de investigación doctoral
Línea de Historia Medieval
Programa de doctorado
Historia y Arqueología

ESPACIOS CURIALES Y ÁMBITOS DE PODER EN LA PENÍNSULA IBÉRICA EN LA BAJA EDAD MEDIA (1250-1500)



19 y 20 de abril de 2018
Salón de Grados
Facultad de Geografía e Historia
Universidad Complutense de Madrid

Coordinación: **Francisco de Paula Cañas Gálvez**
Comité científico: **Jorge Díaz Ibañeta**,
José Manuel Nieto Soria,
Óscar Villaresol González

Más información:
<http://www.ucm.es/historia-medieval/seminario-doctoral>
Inscripción gratuita (necesario para obtener certificado):
francas@ucm.es
Asunto del correo: Inscripción seminario doctoral