

Cruces de Caminos: Diálogos e Intercambios Culturales en la Historia del Arte

PROGRAMA ACADÉMICO GENERAL

DIRIGIDO A
AEPUMA

DURACIÓN Y FORMATO
10 sesiones en aula (1 h 30 min cada una) [60 euros/h].

Presentación del Curso

Este curso propone una mirada crítica, transcultural y dinámica a la Historia del Arte, cuestionando la noción tradicional de "pureza" o aislamiento estilístico. A lo largo de diez sesiones, nos adentraremos en los fenómenos de hibridación, flujos comerciales, misiones diplomáticas y migraciones que han actuado como los verdaderos motores de la creatividad humana. La programación renovada inicia su viaje en la Antigüedad Tardía y los horizontes de Roma y Bizancio, conectando de forma fluida con los intercambios del mundo medieval románico y el refinamiento de Al-Ándalus, para luego recorrer las grandes corrientes de intercambio global hasta el umbral del siglo XX.

Estructura y Programa de Sesiones

Sesión	Tema Principal	Contenido Curricular
Sesión 1	El legado de Roma y la luz de Bizancio: La primera hibridación de Occidente.	Introducción metodológica y conceptual al curso. Cuestionaremos el mito del aislamiento de los estilos analizando la transición del mundo clásico romano hacia el paleocristianismo y el misticismo bizantino, estudiando cómo las rutas paleomedievales y las fronteras porosas transformaron las formas artísticas primigenias.
Sesión 2	El Románico como arte de caminos: Peregrinación e intercambios medievales.	Estudio del románico como el primer gran lenguaje europeo unificado por las vías de comunicación y la peregrinación. Analizaremos cómo los influjos de Oriente (bizantinos, sasánidas e islámicos) viajaron a través de las rutas comerciales y monásticas, inscribiéndose de forma indeleble en los capiteles, portadas y frescos del occidente europeo medieval.
Sesión 3	Al-Ándalus como puente: Regalos, diplomacia y fascinación material.	Nos adentraremos en el refinamiento andalusí de los siglos X al XIV. Analizaremos cómo los objetos de lujo califales y nazaríes (marfiles,

Sesión	Tema Principal	Contenido Curricular
		sedas, botes de perfume) eran codiciados, coleccionados y reutilizados por los reyes cristianos del norte como símbolos de alto estatus y reliquias sacras, demostrando la permeabilidad de las fronteras religiosas.
Sesión 4	El eje Flandes-Castilla: El comercio del detalle y la devoción.	Viajamos al siglo XV para comprender la intensa relación comercial entre los Países Bajos y la Corona de Castilla. Analizaremos cómo el realismo minucioso de pintores como Jan van Eyck o Rogier van der Weyden, junto con la importación masiva de tapices y retablos, transformó radicalmente el gusto de la nobleza y la pintura hispana.
Sesión 5	La fascinación por... Italia: El Greco y el viaje del canon clásico.	El Renacimiento como fenómeno expansivo. Analizaremos cómo los artistas españoles viajaban a Italia para aprender las normas de la perspectiva y la anatomía. Estudiaremos el caso único de El Greco: un pintor formado en el icono bizantino de Creta, transformado en el colorismo de Venecia y Roma, que termina creando un lenguaje místico inigualable en Toledo.
Sesión 6	El Barroco de ida y vuelta: El arte de los Virreinos americanos.	Analizaremos el complejo y fascinante choque cultural tras la llegada a América. Estudiaremos cómo los modelos del barroco europeo se fusionaron con la cosmovisión y las técnicas prehispánicas (como el uso de la plumería o las cañas de maíz), dando lugar a un barroco andino y novohispano con identidad propia.
Sesión 7	El "Grand Tour" y las ruinas del pasado.	En los siglos XVIII y XIX, los aristócratas europeos inventan el turismo cultural a través del Grand Tour. Analizaremos cómo el redescubrimiento de las ruinas de Pompeya, Herculano y la Grecia clásica desata la fiebre del Neoclasicismo, transformando la pintura, el coleccionismo y la propia fisionomía urbana europea.
Sesión 8	La invención de Oriente: El Orientalismo romántico.	El siglo XIX europeo construye un "Oriente" exótico, sensual y misterioso a su medida. Analizaremos cómo pintores como Delacroix, Ingres o Mariano Fortuny viajan al norte de África buscando una luz, un color y un

Sesión	Tema Principal	Contenido Curricular
		misticismo que la Europa industrializada había perdido.
Sesión 9	El París que miraba a Kioto: El Japonismo y la vanguardia.	Estudiaremos el impacto de la llegada de las estampas Ukiyo-e a Europa tras la apertura comercial de Japón y cómo su falta de perspectiva tridimensional, sus colores planos y sus encuadres asimétricos obsesionaron a los Impresionistas, a Van Gogh, a Degas y a Toulouse-Lautrec.
Sesión 10	Primitivismo y vanguardia: El siglo XX y la mirada global.	Sesión final. Analizaremos cómo las vanguardias históricas rompieron definitivamente con Occidente buscando inspiración fuera de él. Veremos el impacto de las máscaras africanas en el Cubismo de Picasso, las alfombras islámicas en el color de Matisse, y cerraremos el curso debatiendo sobre la globalización en el arte contemporáneo.

Salidas propuestas

Las salidas que se proponen para completar el curso son:

- Museo Arqueológico Nacional (MAN).
- Museo del Prado.

