

UNIVERSIDAD DE JAÉN

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

Departamento de Patrimonio Histórico

Licenciado en Historia del Arte (Plan 2005)

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA: **Arte y Mercado**

CARÁCTER :	Optativo	CRÉDITOS TEÓRICOS:	3	CRÉDITOS PRÁCTICOS:	3
-------------------	----------	---------------------------	---	----------------------------	---

CURSO ACADÉMICO:	2011/12	CICLO:	2º	CURSO:	4º	CUATRIMESTRE:	2º
-------------------------	---------	---------------	----	---------------	----	----------------------	----

ÁREA DE CONOCIMIENTO:	Historia del Arte
------------------------------	-------------------

DESCRIPTORES SEGÚN B.O.E.

Análisis y estudio de la mercantilización de los objetos artísticos a través del tiempo, con especial atención al comportamiento de los mismos en la sociedad contemporánea.

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

- Acercar al alumnado al mercado del arte en la actualidad a través de sus protagonistas
- Conocer y comprender la relación coleccionismo- mercado de arte
- Estudiar y analizar los mecanismos e instrumentos que rigen el mercado del arte, cómo se han conformado en el pasado y cómo se manifiestan y expresan en nuestro presente para una aproximación científica, reflexiva y crítica.

CONTENIDOS

- 1. Conceptos fundamentales: Mercado, Coleccionismo y Mercado del Arte.**
- 2. Coleccionismo y Mercado artístico de la Antigüedad a los “Tesoros” medievales.**
  - 2.1. Formas singulares de coleccionismo y comercio de Arte: Grecia y Roma.
  - 2.2. Criterios comerciales de la obra de Arte en la Edad Media.
  - 2.3. “Tesoros eclesiásticos” y colecciones principescas.
- 3. El Renacimiento: Patronos, mecenas y coleccionistas, la gran eclosión.**
  - 3.1. Las grandes colecciones regias del XVI: Carlos V y Felipe II.
  - 3.2. Las “Cámaras Maravillosas”: El Manierismo.
  - 3.3. El patronazgo artístico femenino.
- 4. Criterios comerciales de la obra de Arte en la Edad Moderna.**
  - 4.1. Talleres, clientela, artistas, mercado y marchantes
  - 4.2. La Colección Real española en el seiscientos.
  - 4.3. Coleccionismo y Mercado de Arte en el ámbito de la Iglesia del XVII.
- 5. Mercado y coleccionismo en el siglo XVIII.**
  - 5.1. Nueva modalidad de comercio: Las Casas de subastas.
  - 5.2. Agentes y marchantes
- 6. El coleccionismo en el siglo XIX y XX. Criterios generales.**
  - 6.1. Formación y desarrollo de grandes colecciones de la contemporaneidad.
  - 6.2. Mujeres coleccionistas y promotoras del arte contemporáneo.
  - 6.3. El impacto de las guerras en el Mercado artístico.

7. Normativas y legislación para el Mercado de Arte y Bienes Culturales en España y Europa.

- 7.1. La exportación e importación de obras de arte.
- 7.2. El mercado ilegal. Falsificaciones.

8. El Mercado de arte en el siglo XXI: Agentes, Instrumentos, funcionamiento y organización.

- 8.1. Marchantes y Galerías de Arte.
- 8.2. Las Casas de Subastas.
- 8.3. Las Ferias de Arte y Antigüedades.
- 8.4. Tasaciones y peritaje de obras de arte.
- 8.5. Papel de los medios de comunicación en el Mercado del Arte.

9. Coleccionismo y Mercado de Arte en España.

- 9.1. Coleccionar, comprar, invertir y vender Arte en España.
- 9.2. Coleccionismo privado tradicional y coleccionismo financiero. Bancos, empresa, corporaciones y Fundaciones.
- 9.3. El Coleccionismo público Institucional.
- 9.4. Galerías, Ferias y Bienales. ARCO.
- 9.5. Casas de Subastas. Cotizaciones y ventas.
- 9.6. Gestión y profesionalización desde la Historia del Arte.

10. Mercado del Arte y Tecnologías de la Información y Comunicación. Internet.

ACTIVIDADES EN QUE SE ORGANIZA

- Clases teóricas con apoyo de imágenes y texto en diversos soportes y documentación bibliográfica sobre los contenidos del programa.
- Clases prácticas que incluyen viajes y visitas a centros de interés; exploración y análisis de sitios Web relacionados con el comercio del arte, (galerías, ferias, subastas, exposiciones...), análisis de textos e información de publicaciones específicas de utilidad para la asignatura.
- Sesiones y debates con, artistas, coleccionistas y profesionales que actúan en el mercado del arte.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- AA. VV. *Mercado del arte y coleccionismo en España: 1980-1995*. Madrid : Instituto de Crédito Oficial, 1996
- BROWN, J., *El triunfo de la pintura. Sobre el coleccionismo cortesano en el siglo XVII*. Madrid: Nerea, 1995.
- CANO DE GARDOQUI GARCÍA, J. L., *Tesoros y colecciones. Orígenes y evolución del coleccionismo artístico*. Valladolid: Universidad, Secretariado de Publicaciones e Intercambio Editorial, 2001
- GRAMPP, W. D., *Arte, inversión y mecenazgo. Un análisis económico del mercado del arte*. Barcelona: Ariel 1991
- HOLT., H. *De la obra de arte a la mercadería*, Barcelona: 1985
- HASKELL, F., *Patrones y Pintores*. Madrid: Cátedra 1984
- JIMENEZ-BLANCO, Mª D. y MACK, C., *Buscadores de Belleza. Historia de los grandes coleccionistas de arte*. Barcelona: Ariel, 2007
- LINDEMANN, A., *Coleccionar Arte contemporáneo*. Ed. Madrid: Taschen, 2006.
- LLUENT, J. M., *Expolio y fraude en el arte*. E. Barcelona: Grupo Winterthur, 2002,
- MARÍN-MEDINA, J. L., *Grandes marchantes: Siglos XVIII, XIX y XX*. Madrid: Edarcon, 1988.
- MORÁN M, CHECA, F., *El coleccionismo en España*. Madrid: Cátedra, 1985.
- PEÑUELAS I REIXACH, L., *Valor de mercado y obras de arte*. Madrid: 2005 Marcial Pons
- RODRÍGUEZ ACERO, M. G.: *La gestión artístico-cultural y la mujer en España*. Universidad de Málaga. 2008
- THOMPSON, D: *El tiburón de 12 millones de dólares. La curiosa economía del arte contemporáneo y las casas de subastas*. Barcelona. Ariel 2009.

- VETESSE, Á., *Invertir en arte: producción, promoción y mercado del arte contemporáneo*. Madrid: Pirámide, 2002.
- VOLLARD, A., *Memorias de un vendedor de cuadros*. Barcelona: Galería Miquel Alzueta, 2007
- WACKERNAGEL, M., *El medio artístico en la Florencia del Renacimiento. Obras y comitentes, Talleres y Mercado*. Madrid: Akal, 1997.
- WU, CHIN-TAO: *Privatizar la cultura. La intervención empresarial en el mundo del arte desde la década de 1980*. Madrid: Akal, 2007

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- ARMAÑANZAS, E., *El color del dinero*. Bilbao: Rekalde, 1993
- AGUEDA VILLAR, M., *Una colección de pinturas en el Madrid del siglo XVIII, el Marqués de la Ensenada*. Madrid: CSIC, 1991.
- ANES, G., *Las colecciones reales y la fundación del Museo del Prado*. Madrid: Amigos del Museo del Prado, 1996.
- ARACIL, A., *La excepción y la norma: El coleccionismo en el siglo XVI*. Madrid, 1979
- AA. VV. *Arte en España, 1918-1994, en la Colección Arte Contemporáneo*. Madrid: Alianza Editorial, 1995.
- AA. VV., *Arte oriental, Colección Federico Torralba*. Museo de Zaragoza, diciembre 2002 ,Zaragoza: Departamento de Cultura y Turismo, Gobierno de Aragón, 2002
- AA. VV., *Colección de arte contemporáneo: Fundación Coca-Cola España*. Madrid: Fundación Coca-Cola España, 1997
- AA. VV. *Colección escultórica Eduardo Capa: 30 de junio/31 de julio 1993* Santander: Fundación Marcelino Botín, D. L. 1993
- AA. VV., *Colección de arte de Caja Madrid*. Madrid: Caja Madrid, 1997
- AA. VV., *Las Colecciones del Rey: pintura y escultura*. Madrid: Patrimonio Nacional, 1986
- AA. VV. *La escultura española del siglo XX: Colección Capa*. Capa Bilduma Vitoria-Gasteiz: Fundación Caja Vital Kutxa Fundazioa, 1999
- AA. VV. *Grabados de la colección Camacho Padilla del Museo de Bellas Artes de Córdoba*. Sevilla: Consejería de Cultura, D. L. 1989
- AA. VV.: «Incrementando las colecciones de los museos andaluces». *Mus-A*, (Revista de las instituciones del patrimonio histórico de Andalucía), 2003
- AA. VV. *Mercado del arte y coleccionismo en España: 1980-1995*. Madrid : 1996 Instituto de Crédito Oficial
- AA. VV., *Pintura del siglo XIX: "Colección Bellver"*. Córdoba: Publicaciones de la Obra Social y Cultural CajaSur, 1997
- AA. VV. *The treasure houses of Britain: five hundred years of private patronage and art collecting: exhibition held at the National Gallery of Art, Washington, New Haven*. Yale University Press, 1985
- BATICLE, J., MARINAS, C., *La galerie espagnole de Louis-Philippe au Louvre, 1838-1848 avec le concours de Claudie Ressor et Chantal Perrier*. Paris: Éditions de la Réunion des musées nationaux, 1981
- BARRERA, J.; ESCÁRZAGA, A., *Muebles, alfombras y tapices*. Madrid: Edic. Antquaria 1994
- BELTRÁN FORTES, J. *Arqueología, coleccionismo y antigüedad. España e Italia en el siglo XIX*. Sevilla: Universidad de Sevilla, 2006
- CABRERA BONET, P., *La colección Várez Fisa en el Museo Arqueológico Nacional: septiembre-noviembre, 2003*. Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Subdirección General de Información y Publicaciones, 2003.
- *Colección Escolano: una mirada al exterior*: Museo de Albarracín, septiembre 2005-diciembre 2005. Textos, Alejandro J. Ratia. Zaragoza: Departamento de Educación, Cultura y Deporte, 2005.
- CRABIFFOSSE CUESTA, F., *Un siglo de mecenazgo: colección Caja de Asturias*. Oviedo, 2000.
- CARRILLO DE ALBORNOZ, J. M., *Entender de arte y antigüedades*. Barcelona: Belacqua / Verticales, 2004
- CORRADO MISSERI, S., *El valor de las obras de arte*. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia, 1994
- FERNÁNDEZ, M. A., *Coleccionismo en México*. Monterrey: Museo del Vidrio, 2000.
- GIL, R., *Creando el gusto. Arte y coleccionismo privado en Valencia del siglo XVIII a nuestros días*.

- Valencia: Universitat, Servicio de Publicaciones, 1991
- GARCÍA FELGUERA, M^a de los S., *Viajeros, eruditos y artistas. Los europeos ante la pintura española del siglo de oro*. Madrid: Alianza Forma 1991.
  - GOLDBERG, E. L., *After Vasari: history, art, and patronage in late Medici Florence*. Princeton, New Jersey : Princeton University Press, 1988
  - GÓMEZ ROMÁN, A. M. *El fomento de las artes en Granada: mecenazgo, coleccionismo y encargo (siglos XVIII y XIX)*. Granada: Universidad de Granada, 1997
  - GUGGENHEIM. P.: *Confesiones de una adicta al arte*. Barcelona: Editorial Lumen, 2002.
  - HEINZ GUSEVA, N. y PHILIPS C., (Eds.) *Treasures of Catherine the Great: Hermitage Rooms at Somerset House : 25 November 2000 to 23 September 2001 / catalogue edited by...*, London: Hermitage Development Trust, cop. 2000.
  - HASKELL, F., PENNY, N., *El gusto y el arte de la Antigüedad*. Madrid, Alianza, 1990.
  - _____. *Imaginería medieval en la Colección de escultura Ricart*. Prólogo por el Marqués de Lozoya. Estudio y catalogación por Luís Monreal y Tejada, Barcelona: 1955 Gráf. R. Giralt-Miracle.
  - KUH, K., *Mi historia de amor con el arte moderno. Secretos de una vida entre artistas*. Madrid: Turner, 2007
  - MAROTO, S., *El coleccionismo en el reinado de Alfonso XIII, la colección real*. Madrid: Artes Gráf. Municipales, 1998
  - 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.
  - MARTÍN REBOLLO, L.: *El comercio del arte y la Unión Europea*. Madrid: Civitas, 1994
  - MOULIN, R., *Le marché de l'art*. París: Flammarion, 2003.
  - MUÑOZ GONZÁLEZ, Mª J., *La estimación y el valor de la pintura en España (1600-1700)*. Madrid: Fundación Universitaria Española, 2006.
  - PEÑUELAS I REIXACH, L.: *El pago de impuestos mediante obras de arte y bienes culturales. La dación de bienes del patrimonio histórico español 2001*
  - PÉREZ OTAOLA, M. C., *Japón: el mercado de las obras de arte*. Madrid: Cámara de Comercio e Industria, 1995.
  - POLI, F., *Producción artística y mercado*. Barcelona: Gustavo Gili, 1976.
  - *Reflexiones de un mercader: su coleccionismo / discurso del académico electo Jacobo Hachuel Moreno, leído en el acto de su recepción pública el día 27 de junio de 1990; y contestación del Sr. D. Álvaro Delgado Ramos* Madrid: Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1990
  - QUEMIN, A: *L'art contemporain international: entre les institutions et le marché*. Nîmes: Éd. Jacqueline Chambon, 2002.
  - SÁEZ GONZÁLEZ, M., *La colección de platería Fernández de la Mora y Mon en el Museo de Pontevedra*. Pontevedra: Museo de Pontevedra, 1995
  - SERRANO, A., *"El mercado de antigüedades en España", El Patrimonio Histórico-Artístico Español*. Madrid: España Nuevo Milenio, 2002
  - SILVA MAROTO, S., *Las colecciones reales de la regencia*. Madrid: Artes Gráf. Municipales, 1995
  - TAYLOR, F. H.: *Artistas, príncipes y mercaderes*. Barcelona: Caralt, 1960.
  - VILLA, R. de la., *Guía del usuario del arte actual*. Madrid: Tecnos, Alianza, 2003

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

- Prueba o trabajo escrito sobre los contenidos teóricos del programa.
- Asistencia obligatoria y participación en las prácticas concentradas; elaboración y presentación de trabajos por escrito.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- La evaluación final de la asignatura será la nota media resultante de la prueba o trabajo sobre los contenidos teóricos y de los trabajos de prácticas.
- Se valorará la asistencia y participación del alumnado en las clases teóricas y prácticas y en todas las actividades relacionadas con la asignatura.