

El lenguaje secreto del arte: Cómo las imágenes gobernaron Europa

Jueves 16:30–18:30 horas

Periodo: jueves, 8 de octubre de 2026 al 4 de febrero de 2027

Ponente: Carlos Antonio Luna Perea

Introducción

La Edad Moderna fue una época de profundas transformaciones políticas, religiosas, económicas y culturales. Entre los siglos XV y XVIII, monarquías, iglesias, ciudades y grandes familias nobles comprendieron el enorme potencial del arte como instrumento de comunicación, prestigio y legitimación.

Palacios, retratos, esculturas, iglesias, jardines y grandes proyectos arquitectónicos fueron mucho más que obras de belleza: constituyeron auténticas herramientas de poder destinadas a transmitir autoridad, riqueza, prestigio y control social.

Este curso propone un recorrido por los principales movimientos artísticos de la Edad Moderna —Renacimiento, Barroco y Rococó— analizando cómo el arte se convirtió en un lenguaje político capaz de influir en las sociedades de su tiempo. A través de imágenes, análisis de obras, debates y actividades participativas, los participantes descubrirán las relaciones entre creación artística, propaganda y poder.

Objetivos

Objetivo general

- Comprender la relación entre arte y poder durante la Edad Moderna, identificando cómo las manifestaciones artísticas fueron utilizadas para construir y difundir mensajes políticos, religiosos y sociales.

Objetivos específicos

1. Conocer las principales corrientes artísticas de la Edad Moderna.
2. Analizar el papel de monarcas, nobles y autoridades religiosas como mecenas y promotores del arte.
3. Interpretar obras artísticas como instrumentos de comunicación y propaganda.
4. Reconocer la función política y simbólica de la arquitectura, la pintura y la escultura.
5. Desarrollar una mirada crítica sobre la utilización de la imagen como herramienta de influencia social.

6. Relacionar las estrategias visuales de la Edad Moderna con formas contemporáneas de comunicación política e institucional.

Contenidos (5 módulos de 6 horas)

Módulo 1. El nacimiento del poder visual: Renacimiento y mecenazgo (siglos XV-XVI)

Contenidos

- La transición de la Edad Media a la Edad Moderna.
- Humanismo y redescubrimiento de la Antigüedad clásica.
- El concepto de mecenazgo.
- Las grandes familias italianas y la promoción artística.
- Arte, prestigio y legitimidad política.
- Florencia como laboratorio del poder visual.
- La construcción de la imagen del gobernante ideal.

Artistas de referencia

- Lorenzo de Medici
- Leonardo da Vinci
- Miguel Ángel
- Rafael Sanzio

Actividad

Análisis colectivo de retratos renacentistas para identificar símbolos de prestigio y autoridad.

Módulo 2. Papas, emperadores y reyes: la imagen del poder absoluto

Contenidos

- El auge de las monarquías autoritarias.
- Arte y construcción de la autoridad política.
- El retrato oficial como instrumento propagandístico.
- La imagen del soberano como símbolo de estabilidad.
- El ceremonial cortesano y su representación artística.
- Arquitectura y escenografía del poder.

Casos de estudio

- Carlos V
- Felipe II
- Luis XIV
- Monasterio de El Escorial
- Palacio de Versalles

Actividad

Lectura visual de retratos reales para identificar elementos de propaganda política.

Módulo 3. Arte y religión: imágenes para convencer

Contenidos

- La Reforma protestante y la Contrarreforma.
- El arte como instrumento de evangelización.
- El papel del Concilio de Trento.
- Emoción y persuasión en la pintura religiosa.
- Santos, mártires y milagros como modelos de conducta.
- Iglesias y catedrales como espacios de comunicación visual.

Artistas de referencia

- Caravaggio
- Gian Lorenzo Bernini
- Diego Velázquez
- Bartolomé Esteban Murillo

Actividad

Interpretación guiada de pinturas religiosas para comprender sus mensajes doctrinales.

Módulo 4. El Barroco: espectáculo, emoción y propaganda

Contenidos

- Características del arte barroco.
- La teatralización del poder.
- Arquitectura monumental y espacios ceremoniales.
- El uso de la emoción como mecanismo de persuasión.
- Fiestas, entradas triunfales y celebraciones públicas.
- Arte y construcción de identidades nacionales.

Casos de estudio

- La corte española del siglo XVII.
- La Roma barroca.
- La Francia de Luis XIV.
- El Barroco en América.

Actividad

Comparación de imágenes barrocas con campañas institucionales actuales para identificar estrategias comunes de comunicación

Módulo 5. Del Rococó a la Ilustración: nuevas formas de representar el poder

Contenidos

- Transformaciones culturales del siglo XVIII.
- El Rococó y la cultura cortesana.
- El arte al servicio de la aristocracia.
- La Ilustración y la difusión del conocimiento.
- Academias y nuevas instituciones culturales.
- El nacimiento de la opinión pública.
- Permanencias y cambios en la representación del poder.

Artistas y referentes

- Antoine Watteau
- Francisco de Goya

Sesiones y cronograma

Módulo	Sesiones	Fechas	Duración
Módulo 1	1-2-3	8, 15, 22 octubre	6 horas
Módulo 2	4-6	29 octubre 5 y 12 noviembre	6 horas
Módulo 3	7-10	19, 26 noviembre, 3 diciembre	6 horas
Módulo 4	11-13	10, 17 diciembre, 14 de enero	6 horas
Módulo 5	14-15	21, 28 de enero y 4 de febrero	6 horas

Metodología

El curso se desarrollará mediante una metodología participativa adaptada al alumnado senior, favoreciendo tanto la adquisición de conocimientos como el intercambio de experiencias e interpretaciones.

Estrategias metodológicas

Exposición dialogada

Presentación de contenidos mediante explicaciones apoyadas en imágenes, mapas, cronologías y recursos audiovisuales.

Análisis visual guiado

Observación y comentario colectivo de obras artísticas para aprender a interpretar símbolos, mensajes y contextos históricos.

Aprendizaje basado en preguntas

Reflexión sobre cuestiones como:

- ¿Por qué los reyes necesitaban mostrar su poder?
- ¿Cómo influían las imágenes en una población que no sabía leer?
- ¿Qué similitudes existen entre la propaganda de ayer y la comunicación política actual?

Estudio de casos

Análisis de monumentos, retratos y programas decorativos significativos de la Edad Moderna.

Trabajo colaborativo

Pequeñas actividades grupales para interpretar obras y elaborar conclusiones compartidas.

Comparación con la actualidad

Relación entre los mecanismos de representación del poder en la Edad Moderna y los medios contemporáneos de comunicación institucional, política y social.