

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
PROGRAMAS DE
UNIVERSIDADES NORTEAMERICANAS

ASIGNATURA:

Obras maestras del Museo del Prado: Luz y Color

CUATRIMESTRE Y AÑO ACADÉMICO: 1er. Cuatrimestre. Curso 2017-18

HORARIO: Lunes y Martes, de 10,00 a 11,30

PRERREQUISITOS: Ninguno

COMPETENCIAS- OBJETIVOS (BREVE DESCRIPCIÓN): Esta asignatura es una iniciación al estudio de las obras maestras comprendidas entre los siglos XII y XIX que se encuentran en el Museo del Prado. En el curso los alumnos desarrollarán su capacidad crítica y juicio estético sobre las obras analizadas en clase. Se pondrá un especial énfasis en los aspectos de la Luz y el Color. Se estudia la evolución y características de las obras maestras correspondientes a los diversos periodos, su contexto cultural y los movimientos que se exhiben en el museo. Asimismo, una parte de la asignatura tratará sobre el origen y gestión del museo nacional

PROFESOR/A:

NOMBRE: Ricardo Abrantes

DEPARTAMENTO: H^a del Arte I

TELÉFONO DE LA OFICINA: 91 394 7791

CORREO ELECTRÓNICO: rabrante@ghis.ucm.es

DESPACHO: Piso 7º, Nº 35

HORAS DE TUTORÍAS: Martes de 12,00 a 13,00. Con cita previa.

CALENDARIO DE CLASES, TEMAS, LECTURAS Y TAREAS ASIGNADAS:

-Semana 1 (4 y 5 de Septiembre)

Historia del Museo del Prado y su colecciones

-Semana 2 (11 y 12 de Septiembre)

El inicio de la Humanidad: "La creación de Adán y el primer pecado". Anónimo español. Capilla de la Santa Cruz de Maderuelo. Principios del XII.

Los santos se hacen visibles: "Retablo de la Bañeza". Nicolás Francés. Mediados del XV.

-Semana 3 (18 y 19 de Septiembre)

El sufrimiento redentor: "El Descendimiento". Roger Van der Weyden. 1435

Un mundo de lujuria y fantasía: " El jardín de las delicias" El Bosco. 1500

-Semana 4 (25 y 26 de Septiembre)

Crónica negra de una historia real: "Auto de Fe presidido por Santo Domingo de Guzmán". Pedro Berruguete. Finales del XV

La conquista del espacio en la pintura: "El Tránsito de la Virgen". Mantegna. Segunda

mitad del XV

-Semana 5 (2 y 3 de Octubre)

Exaltación de la monarquía: El rey es coronado emperador. "El emperador Carlos V a caballo en Mühlberg". Ticiano. 1548

Luz divina. El oro tentador: "Dánae recibiendo la lluvia de oro". Ticiano 1560-65

-Semana 6 (9 y 10 de Octubre)

Juego de luces dramáticas: "El Lavatorio". Tintoretto 1547

La mirada, ventana del alma: "El Caballero de la mano en el pecho". El Greco. Hacia 1580

-Semana 7 (16 y 17 de Octubre)

Fantasmagoría de luces y colores. La luz surge de la pintura. "La adoración de los Pastores" El Greco. 1612-14

"Pinturas del retablo del colegio agustino de Dª María de Aragón" 1597-1600

NOTA IMPORTANTE: Hasta aquí son los TEMAS para el examen de Midterm que se realizará en la fecha acordada entre tutor y estudiantes.

-Semana 8 (23 y 24 de Octubre)

Retorno a la realidad: naturalismo y tenebrismo. Llega el Barroco: "David vencedor de Goliath" Caravaggio 1602.

Un pintor español en la corte de Nápoles. "La bendición de Isaac" o "Isaac y Jacob". Ribera 1637

La escultura hecha pintura: "Santa Isabel de Portugal" o "Santa Casilda". Zurbarán 1640

-Semana 9 (30 y 31 de Octubre)

Impresionismo español anterior al impresionismo francés: "Vistas del jardín de la Villa Medici" Velázquez 1630

Dar honor al vencido. Calderón de la Barca señala el camino: "La rendición de Breda" o "Las Lanzas" y otras pinturas del Salón del Reino del Palacio del Buen Retiro Velázquez. 1635.

-Semana 10 (6 y 7 de Noviembre)

Lo "no bello" embellecido y dignificado por el arte: "Los Bufones" Velázquez.

Diferentes fechas entre 1631-49

-Semana 11 (13 y 14 de Noviembre)

La tristeza de un rey: "Felipe IV" Velázquez 1653

La teología de la pintura: "Las Meninas" o "La familia de Felipe IV". Velázquez 1656

El mito como arma política: "La Hilanderas" o "El mito de Pallas y Aracne" Velázquez 1657

-Semana 12 (20 y 21 de Noviembre)

Lo "dulce y delicado" como categorías de la Belleza : "Inmaculada Sout" Murillo 1678
Niños y familia, nostalgia de un gran pintor: "Sagrada Familia del pajarito", "Los Niños de la concha" y "El Buen Pastor". Murillo. Varias fechas.

Desnudando el alma:el retrato psicológico. "Jovellanos" Goya. 1798

"Voyeurismo". El desnudo femenino exhibido sin pudor: "La Maja desnuda". Goya 1797-1800

La caricatura antes de la caricatura: "La Familia de Carlos IV". Goya 1800

-Semana 13 (27 y 28 de Noviembre)

Dramatismo de la luz artificial en la noche: "Los fusilamientos de Príncipe Pío". Goya. 1814.

El Subconsciente antes de Freud: "La Pinturas Negras". Goya 1821-23

-Semana 14 (4 y 5 de Diciembre)

"Las Pinturas Negras" (Continuación)

Padres monstruosos: "Saturno devorando a uno de sus hijos". Rubens 1636-37, Goya, 1821-23.

-Semana 15 (11y 12 de Diciembre)

La pintura como testimonio histórico: "El testamento de Isabel la Católica". Rosales.1864

La explosión de la luz mediterránea: "Niños en la playa" Sorolla.1910

-Semana 16 (18-19 de Diciembre)

EXAMEN FINAL

Fecha: TBA

METODOLOGÍA DOCENTE:

El Curso consta de dos partes complementarias. La parte teórica, tres horas semanales, se imparte en la Facultad por el profesor titular. La parte práctica tiene lugar en el Museo del Prado, en sesión única, APROXIMADAMENTE, de dos horas por semana, y estará a cargo de los profesores-tutores que, así mismo, pondrán el examen de Midterm.

En ambas partes la metodología docente es la misma: Explicar, analizar y someter a un examen exhaustivo las obras pictóricas por medio de imágenes. En la facultad con fotografías y en el Museo a través de la visión directa de las pinturas y su comparación con las de otros grandes maestros extranjeros expuestas en las salas del Prado. Así se pueden establecer los lazos y conexiones existentes entre el arte español y lo que, en la misma época, se produce en el resto de Europa occidental.

Las clases son muy abiertas y los estudiantes están invitados a exponer sus opiniones, juicios de valor, críticas y cuestiones de todo tipo referentes a los temas estudiados. Se valorará muy positivamente la actitud participativa de los alumnos.

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

EXAMEN PARCIAL: 20 %, Se valorará el conocimiento e interpretación de las obras analizadas y sus respectivos autores, los diferentes estilos artísticos y periodos, así como la visión general de la pintura española dentro del contexto más amplio de la pintura europea.

EXAMEN FINAL: 50 %, Mismos criterios que en el de Midterm

TRABAJOS ESCRITOS O PRESENTACIONES: 20 %, Los trabajos deben ser originales y no simples "cortar y pegar". Las citas bibliográficas sólo serán textuales y breves y nunca constituir el grueso del texto presentado en el trabajo.

Se valorará también una presentación bien estructurada, clara y ordenada, atractiva a la vista y bien redactada.

OTROS: %,

PARTICIPACIÓN EN CLASE: 10 %, El estudiante debe prestar atención y hacer

preguntas y comentarios razonados que demuestren su interés y conocimiento de los temas

ASISTENCIA: Es obligatoria. A partir de la segunda ausencia sin justificante, se bajará un punto en el sistema de calificación español (por ejemplo, un 8 bajará a un 7). En el caso de la clase de Cine español, perder una clase, equivaldrá a dos ausencias. Asimismo, la impuntualidad también será penalizada, más de 15 minutos de retraso equivaldrá a una ausencia. Las ausencias justificadas se consideran aquellas documentadas por el médico o el director del programa correspondiente.

INTEGRIDAD ACADÉMICA: Está prohibido el plagio, el uso de materiales no permitidos en exámenes y pruebas, copia de respuestas de otro compañero, falsificación o apropiación indebida de información para los trabajos, entrega de un mismo trabajo o secciones del mismo en más de un curso y ayudar a un estudiante que está copiando, etc. La penalización se dejará a la discreción del profesor de la asignatura y al Director del programa del estudiante, de acuerdo con las normas y procedimientos de su campus.

GUÍA E INDICACIONES PARA LOS TRABAJOS ESCRITOS:

Los estudiantes deben presentar obligatoriamente un TRABAJO ESCRITO MECANOGRAFIADO que tendrá como tema cualquier obra pictórica que esté dentro de los estilos artísticos y autores estudiados durante el curso. Es recomendable, aunque no obligatorio, que la obra u obras elegidas no hayan sido estudiadas en clase, para evitar, en lo posible, repetir lo dicho por el profesor o los tutores. Constará, como mínimo, de cinco páginas (2000 palabras) y se acompañará SIEMPRE de una reproducción de buena calidad de la obra u obras analizadas. El límite máximo de entrega será el día último de clase antes del examen final (12 de Diciembre), pero serán bien recibidos los presentados antes.

Cada estudiante tiene libertad para enfocar su trabajo como quiera, siguiendo sus propios métodos.

Como sugerencia solamente, propongo dos sistemas distintos, igualmente válidos, y que también pueden ser combinados según el criterio del estudiante:

1.- TRABAJO ESTRICAMENTE PERSONAL

Elección de una o más pinturas y estudio profundo de sus componentes esenciales siguiendo criterios personales y aplicando los conocimientos adquiridos a lo largo del curso: tema, composición, colores, luz, simbología etc... finalizando con una valoración propia y RAZONADA de la obra u obras estudiadas.

En este caso, la consulta bibliográfica se limitará a conseguir datos puntuales sobre cronología, biografía del pintor y aspectos técnicos muy precisos

2.-TRABAJO BASADO FUNDAMENTALMENTE EN LA CONSULTA BIBLIOGRÁFICA

Recopilación de datos, opiniones, valoraciones, hipótesis etc.. de los principales autores que hayan escrito sobre la obra u obras elegidas y conformar con esos datos un "corpus" básico que abarque todos los aspectos importantes. El estudiante valorará críticamente todo esto y lo someterá a un juicio personal y razonado.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA Y OTROS RECURSOS:

-BERGER, René: "El conocimiento de la Pintura. El arte de verla". Edit. Noguer. Barcelona, 1976

- Brown, J.: "La edad de oro de la pintura en España". Edit. NEREA. San Sebastián.2011
 - Brown, J.: "Imágenes e ideas en la pintura española del siglo XVII". Edit. Alianza Forma. Madrid. 1985
 - Buendía, R.: "El Prado básico". Edit. Silex. Madrid 2001
 - Campo, Angel del.: "La magia de las Meninas". Madrid 1978
 - Colección "LOS GENIOS DE LA PINTURA". Edit. Sarpe. Madrid 1990
 - *Berruguete. Nº 18
 - *El Greco. Nº 4
 - *Ribera. Nº 10
 - *Zurbarán. Nº 8
 - *Velázquez. Nº 1
 - *Murillo. Nº 6
 - *Sorolla. Nº 5
 - *Goya. Nº 2
 - Lafuente Ferrari, E.: "Breve historia de la pintura española". Edit. Akal. Madrid 1987
 - MENA, M. y LUCA DE TENA, C: "Guía actualizada del Museo del Prado" .Editorial Silex. Madrid 1983
 - Puigdevall, F.: "Grandes maestros del Museo del Prado". Tomo I "La pintura española" Edit. DM. Madrid 1977
 - REAU, L. : "ICONOGRAFÍA DEL ARTE CRISTIANO" Seis volúmenes. Edit. Ediciones del Serbal. Barcelona 1996-2001
 - VORAGINE, Jacobo de : "La leyenda dorada". Edit. Alianza Forma. Madrid
 - VV AA. "La Guía del Prado". Edt. Museo Nacional del Prado. Madrid 2009
 - VV AA. "La pintura española" Tomos I y II. Editorial Electa. Madrid 1995
 - VV AA. "La luz en la pintura" Edit. Carroggio. Barcelona 1998
-

OTROS RECURSOS:

- Página web del Museo Nacional del Prado
- Libros de Sala. Están editados por "Amigos del Museo del Prado". Se venden a la entrada de cada sala importante a un precio muy asequible y son muy interesantes.
- Página web del Museo Thyssen
- Página Web del Museo Reina Sofía.