

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
PROGRAMAS DE
UNIVERSIDADES NORTEAMERICANAS

ASIGNATURA: Obras Maestras del Museo del Prado: Representaciones del Poder

CUATRIMESTRE Y AÑO ACADÉMICO: 2º Cuatrimestre. Curso 2016-17

HORARIO: Lunes y Martes, de 8,30 a 10,00

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 referentes a las **Representaciones del Poder**. Se estudiará la evolución y características de las obras maestras correspondientes a los diversos periodos y escuelas 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: Hª 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 10,30 a 12,00. Con cita previa.

CALENDARIO DE CLASES, TEMAS, LECTURAS Y TAREAS ASIGNADAS:

-Semana 1 (6-7 de Febrero)

- Historia del Museo del Prado y sus colecciones
- Origen y gestión

-Semana 2 (13- 14 de Febrero)

- Lo profano entra en las iglesias: “Fragmentos pictóricos de la iglesia de San Baudelio de Berlanga”. Primer tercio del XII
- La pintura como “libro para los analfabetos”: Retablo del Arzobispo Don Sancho de Rojas. Juan Rodríguez de Toledo. 1412-15

-Semana 3 (20-21 de Febrero)

- El preciosismo técnico de los pintores flamencos
- “Tablas laterales de un tríptico: San Juan Bautista y Enrique de Werl (1438) y Santa Bárbara (1435-38) Robert Campin “Maestro de Flemalle”
- Mostrar el pecado para evitarlo: “El carro de Heno” El Bosco. 1515

-Semana 4 (27-28 de Febrero)

- Dios como juez: “La prueba del fuego” o “Santo Domingo y los albigenses” Pedro Berruguete. Finales del siglo XV
- Un monje pintor: “La Anunciación”. Fra Angélico, 1425-28

-Semana 5 (6-7 de Marzo)

- Un pintor de la divino y de lo humano: “El Cardenal”. Rafael. 1510-11
- El aristócrata de la pintura veneciana: “Venus recreándose en la música” Ticiano 1550

-Semana 6 (13-14 de Marzo)

- El orgullo de ser pintor: “Autorretrato” Alberto Durero. 1498
- Leonardo interpretado por los españoles: “La última Cena”. Juan de Juanes 1579

-Semana 7 (21 de Marzo)

- Luces y colores que reflejan lo divino: “Anunciación” (2) El Greco, 1570-72 y 1597-1600
- Retratos que muestran la lucha entre el espíritu y la materia (cuerpo y alma) : “Jerónimo Ceballos”. El Greco, 1613

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

-Semana 8 (27-28 de Marzo)

- Retorno a la realidad: Naturalismo y Tenebrismo barrocos : “Cristo abrazando a San Bernardo”. Ribalta. h. 1626.
- Un pintor valenciano en Italia: “El sueño de Jacob”. Ribera, 1636

-Semana 9 (3-4 de Abril)

- La “naturaleza muerta” adquiere vida: “Bodegón místico” Zurbarán 1635-40
- La desmesura anatómica como canon de belleza: “Las tres Gracias” Rubens 1635
- Primeros pasos de Velázquez en Italia: “La Fragua de Vulcano” Velázquez, 1630

-Semana 10 (18 de Abril)

- Dar honor al vencido. Calderón de la Barca muestra el camino: Salón del Palacio del Buen Retiro. “La Rendición de Breda” Velázquez, 1635
- Lo “no bello” embellecido y dignificado por el arte: “Los Bufones”. Velázquez. Diferentes fechas entre 1631-49)

-Semana 11 (24-25 de Abril)

- El cenit de la pintura barroca española. “Las Meninas” o “La familia de Felipe IV”. Velázquez, 1656
- El mito como arma política: “Las Hilanderas” o “El mito de Palas y Aracne”. Velázquez, 1657

-Semana 12 (8-9 de Mayo)

- Niños y familia, nostalgia de un gran pintor: “Sagrada Familia del Pajarito” 1650. “El Buen Pastor” 1655-60 y “Los Niños de la Concha” 1670-75. Murillo.
- La ternura de un pintor iracundo y violento: “El milagro del pozo” Alonso Cano, 1638-40.

-Semana 13 (16 de Mayo)

- **El cuerpo femenino exhibido sin pudor: “La Maja vestida”** Goya, 1800-05
- **El retrato psicológico: “Jovellanos”** Goya, 1798

-Semana 14 (22-23 de Mayo)

- **Fuentes de Picasso para su “Guernica”:** “La carga de los mamelucos” y **Los fusilamientos de Príncipe Pío**” Goya, 1814
- **Retratos familiares: “Autorretrato” y “Marianito Goya”.** Goya, 1815
- **Los complejos, frustraciones y miedos de un pintor. El Surrealismo antes del Surrealismo: “Las Pinturas Negras”.** Goya, 1821-23

-Semana 15 (29-30 de Mayo)

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 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, tanto españoles como 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 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 en el contexto europeo.

EXAMEN FINAL: 50 %, Mismos criterios que en el de Midterm. Este examen final abarca todo el contenido del curso, aunque se pondrá más énfasis en la parte posterior al examen de Midterm

TRABAJOS ESCRITOS O PRESENTACIONES: 20 %, Los trabajos deben ser originales y no simples presentaciones basadas en "cortar y pegar". Las citas

bibliográficas solo serán textuales y breves y nunca constituir el grueso del texto presentado.
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 del examen final, pero serán bien recibidos los presentados antes. Cada estudiante tiene libertad para enfocar su trabajo como quiera, siguiendo sus propios métodos.

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

1.- TRABAJO ESTRICTAMENTE 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, Ángel 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
- *Ribalta Nº 16
- *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