

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
UNIVERSIDADES NORTEAMERICANAS REUNIDAS

ASIGNATURA
TÍTULO DE ASIGNATURA: OBRAS MAESTRAS DEL MUSEO DEL PRADO: LUZ Y COLOR
CUATRIMESTRE Y AÑO ACADÉMICO: Primer cuatrimestre, 2023/2024
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 conservadas en el Museo Nacional 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 conceptos técnicos de luz y color. Se estudia la evolución y características de las obras correspondientes a los diversos periodos comprendidos en la cronología, su contexto cultural y su relación los movimientos artísticos que se exhiben en el museo. Asimismo, una parte de la asignatura tratará sobre el origen y gestión del Museo Nacional

DOCENTE
NOMBRE: SANTIAGO ARROYO ESTEBAN
DEPARTAMENTO: Historia del Arte
TELÉFONO DE LA OFICINA:
CORREO ELECTRÓNICO: santarro@ucm.es
DESPACHO: Planta 9, núm. 33
HORAS DE TUTORÍAS: Lunes y martes de 11:30 a 13:30

CALENDARIO DE CLASES, TEMAS, LECTURAS Y TAREAS ASIGNADAS
PRIMERA SEMANA (11 y 12 de septiembre): <ol style="list-style-type: none">
1. Presentación de la asignatura
2. Introducción a la Historia del Museo del Prado y sus colecciones.
SEGUNDA SEMANA (18 y 19 de septiembre): <ol style="list-style-type: none">
3. Origen. Anónimo español, "La creación de Adán" y "El Pecado Original" de la Ermita de Santa Cruz de Maderuelo (principios del siglo XII).
4. Galería de imágenes, o ¿Qué es un retablo?:<ul style="list-style-type: none">
- Juan Rodríguez de Toledo, "El Retablo del arzobispo don Sancho de Rojas" (1415-20).
- Nicolás Francés, "Retablo de la vida de la Virgen y de san Francisco" (hacia 1445-60).

TERCERA SEMANA (25 y 26 de septiembre):

5. Gracia y drama en Flandes:

- Rogier van der Weyden, "El Descendimiento" (1435).
- Anónimo (del entorno de Jan Van Eyck), "La Fuente de la Gracia" (1440-50).

6. Hacia el Renacimiento en Florencia. Fra Angelico, "La Anunciación" (1426).

CUARTA SEMANA (2 y 3 de octubre)

7. La representación del espacio. Andrea Mantegna, "El Tránsito de la Virgen" (hacia 1462).

8. Narrar pintando. Sandro Botticelli, Escenas de la historia de Nastagio degli Onesti (1483).

QUINTA SEMANA (9 y 10 de octubre)

9. Fantasía y moralidad:

- El Bosco, "Tríptico del jardín de las delicias" (1490-1500).
- El Bosco, "Mesa de los Pecados Capitales" (1505-10).

10. Crónica negra en Castilla. Pedro de Berruguete, "Auto de Fe presidido por santo Domingo de Guzmán" (1493-1499).

SEXTA SEMANA (16 y 17 de octubre)

11. El Emperador como héroe. Tiziano, "Carlos V en la Batalla de Mühlberg" (1548).

12. La pintura se convierte en poesía. Tiziano, "Venus y Adonis" (1554).

NOTA IMPORTANTE: ésta es la semana previa al examen parcial (Midterm).

El examen tendrá lugar en la fecha marcada por la oficina de U.N. Reunidas.

SÉPTIMA SEMANA - "MIDTERM" (23 y 24 de octubre):

13. Espacio, luz y arquitectura en Venecia. Jacopo Tintoretto, "El Lavatorio" (1548-49).

14. La forma convertida en color. El Greco, Pinturas del retablo del colegio de Doña María de Aragón (1597-1600).

OCTAVA SEMANA (30 y 31 de octubre):

15. Nacimiento del Barroco. Naturalismo versus clasicismo:

- Caravaggio, "David vencedor de Goliat" (hacia 1600).
- Annibale Carracci, "Venus, Adonis y Cupido" (hacia 1590).

NOVENA SEMANA (6 y 7 de noviembre):

16. Celebración de la vida. Pedro Pablo Rubens, "Las tres Gracias" (1630-35).

17. Un español en Nápoles. José de Ribera, "El martirio de san Felipe" (1639).

DÉCIMA SEMANA (13 y 14 de noviembre):

18. La santidad sencilla. Francisco de Zurbarán, "Santa Isabel de Portugal" (hacia 1635).
19. De Sevilla a Italia, pasando por Madrid. La formación de Diego Velázquez:
- Diego Velázquez, "La adoración de los Reyes Magos" (1619).
- Diego Velázquez, "La fragua de Vulcano" (1629-30).

UNDÉCIMA SEMANA (20 y 21 de noviembre):

20. Formas de retratar:
- Diego Velázquez, los retratos de Felipe IV (1623 y hacia 1653).
- Diego Velázquez, los retratos de bufones (1633-45).
21. Ingenio, retrato y fábula en la corte de Madrid:
- Diego Velázquez, "La familia de Felipe IV (Las Meninas)" (1656).
- Diego Velázquez, "La fábula de Aracne (Las hilanderas)" (1655-60).

DUODÉCIMA SEMANA (27 y 28 de noviembre):

22. Religiosidad y mundo infantil:
- Bartolomé Esteban Murillo, "Sagrada Familia del pajarito" (hacia 1650).
- Bartolomé Esteban Murillo, "El Buen Pastor" (hacia 1660).
- Bartolomé Esteban Murillo, "La Inmaculada Concepción de los Venerables" (1660-65).
23. Venus es gitana. Francisco de Goya
- Francisco de Goya, "La maja desnuda" (1795-1800).
- Francisco de Goya, "La maja vestida" (1800-07).

DECIMOTERCERA SEMANA (4 y 5 de diciembre):

24. Pintando el terror: día y noche.
- Fco. de Goya, "El 2 de mayo de 1808 en Madrid (La lucha con los mamelucos)" (1814).
- Fco. de Goya, "El 3 de mayo en Madrid (Los fusilamientos)" (1814).
25. Entre las sombras. Francisco de Goya, Las pinturas negras (1820-23).

DECIMOCUARTA SEMANA (11 y 12 de diciembre):

26. La pintura reinventa la historia. Eduardo Rosales, "Isabel la Católica dictando su testamento" (1864).
27. Luz mediterránea. Joaquín Sorolla, "Chicos en la playa" (1909).

SEMANA DE EXÁMENES (del 15 al 20 de diciembre) - EXAMEN EN FECHA Y HORA POR DETERMINAR

METODOLOGÍA DOCENTE

El curso consta de dos partes complementarias. La parte teórica, cuenta con tres horas semanales y se imparte en la Facultad por el profesor titular. La parte práctica tiene lugar en el Museo del Prado, en sesión única de, APROXIMADAMENTE, dos horas por semana, y

estará a cargo de los profesores-tutores quienes, a su vez, pondrán el examen de parcial (Midterm).

En ambas partes la metodología docente será la misma: explicación y análisis de las obras pictóricas y su contexto creativo a través de imágenes. En las clases teóricas por medio de proyección y en el Museo del Prado a través de la visión directa de las pinturas y su comparación con las de otros grandes maestros expuestas en las salas.

Las obras elegidas son preferentemente de autores españoles, de forma que se podrán establecer los lazos y conexiones existentes entre el arte español y el producido en Europa occidental.

Las clases pretenden ser 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.

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

Ya señalados

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

EXAMEN PARCIAL:

El examen parcial tendrá una duración de una hora y media y consistirá en la identificación y comentario de CUATRO obras del Museo del Prado procedentes del programa de la asignatura que haya dado tiempo a ver en clase y en el museo antes de los exámenes Midterm (a celebrar entre el 23 y el 27 de octubre).

En dicho comentario se debe indicar la información básica de la obra (autor, título y fecha), así como destacar su importancia dentro de su contexto artístico y cultural. Se valorará el conocimiento e interpretación de las obras analizadas y sus respectivos autores, así como el del estilo artístico y periodo al que pertenecen.

La corrección y evaluación de dicho examen parcial correrá a cargo de los profesores tutores.

Peso sobre la nota final: 20 %

EXAMEN FINAL:

El examen final seguirá el mismo modelo que el parcial, con las siguientes salvedades:

- Las CUATRO obras se escogerán de entre todo el temario visto en clase y en el museo hasta el final del curso.
- Su corrección y evaluación correrá a cargo del profesor de aula.

Peso sobre la nota final: 45 %

TRABAJOS ESCRITOS O PRESENTACIONES:

Su enunciado se detalla más adelante.

Peso sobre la nota final: 25 %

OTROS: %

PARTICIPACIÓN EN CLASE:

El estudiante debe prestar atención y hacer preguntas y comentarios razonados que demuestren su interés y conocimiento de los temas, así como tratar de participar cuando se solicite.

Peso sobre la nota final: 10 %

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, 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 IMPRESO 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 último día de clase antes del examen final (12 de diciembre), pero se pueden presentar previamente. Aunque se envíe un archivo en pdf al correo electrónico del profesor, también se le debe entregar una copia en papel impresa. Cada estudiante tiene libertad para enfocar su trabajo como quiera, siguiendo la metodología o enfoque que considere más adecuados. Como sugerencia, aquí se proponen dos posibilidades, igualmente válidas, que también pueden ser combinadas según el criterio de cada estudiante:

A. Análisis personal

Tras elegir una o más pinturas, se realizará una breve búsqueda bibliográfica para conseguir datos sobre su contexto histórico, procedencia, autor, cronología y aspectos técnicos. El resto del ensayo se centrará en el análisis personal a la vista de la obra, aplicando los conocimientos adquiridos a lo largo del curso acerca del tema, composición, color, luz, simbología etc... finalizando con una valoración propia y RAZONADA de la obra u obras estudiadas.

B. Análisis bibliográfico o breve estado de la cuestión

La búsqueda bibliográfica básica se ampliará a la 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 sobre los aspectos fundamentales de análisis abordados en el curso. El estudiante valorará críticamente estos materiales y los someterá a un juicio personal y razonado. Los trabajos deben ser originales, evitando la copia acrítica o literal de contenidos. 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.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA Y OTROS RECURSOS

OBRAS GENERALES:

- R. Abrantes, A. Fernández y S. Manzarbeitia, "Arte español para extranjeros", Madrid, Nerea, 1999
- J. M. de Azcárate, "Arte gótico en España", Madrid, Cátedra, 1990
- R. Berger, "El conocimiento de la pintura. El arte de verla", Barcelona, Noguer, 1976
- R. Buendía, "El Prado básico", Madrid, Silex, 1973
- J. Carmona Muela, "Iconografía cristiana. Guía básica para estudiantes", Madrid, Akal, 2010 (primera edición: 1998)
- M. Á. Elvira Barba y M. Carrasco, "Los mitos en el Museo del Prado", Madrid, Guillermo Escolar, 2018
- J. Brown, "La edad de oro de la pintura en España", Madrid, Nerea, 1990
- J. A. Gaya Nuño, "Historia del Museo del Prado (1819-1976)", León, Everest, 1969 (segunda edición actualizada: 1977)
- E. H. Gombrich, "The Story of Art", Londres, Phaidon, 1950 (numerosísimas ediciones)
- A. E. Pérez Sánchez, "Pintura barroca en España, 1600-1750", Madrid, Cátedra, 1992 (sexta edición actualizada: 2010)
- J. Portús Pérez (dir.), "Museo del Prado: 1819-2019: Un lugar de memoria", Madrid, Museo Nacional del Prado, 2018
- Reau, Louis, "Iconografía del Arte Cristiano", 6 volúmenes, Barcelona, Ediciones del Serbal, 1996-2001
- C. Reyero y M. Freixa, "Pintura y escultura en España. 1800-1910", Madrid, Cátedra, 1995
- V. I. Stoichita, "Cómo saborear un cuadro", Madrid, Ediciones Cátedra, 2009
- VV.AA., "El Prado en femenino", Madrid, Museo Nacional del Prado, 2023
- VV.AA., "La Guía del Prado", Madrid, Museo Nacional del Prado, 2008

MONOGRAFÍAS SOBRE ARTISTAS:

- Varios catálogos de exposición del Museo del Prado dedicados a los artistas del programa: Rogier van der Weyden (2015), Van Eyck (2018), Fra Angelico (2019), El Bosco (2016), Tiziano (2003), Tintoretto (2007), Velázquez (1990, 2007, 2013), Goya (1996, 2008), Sorolla (2009)...
- Colección "Los genios de la pintura" (Madrid, Sarpe) con varios volúmenes dedicados a los artistas del programa: Van Eyck (nº 10), Fra Angelico (nº 46), Botticelli (nº 11), Mantegna (nº 71), Berruguete (nº 18), Tiziano (nº 43), El Greco (nº 4), Ribera (nº 10), Zurbarán (nº 8), Velázquez (nº 1), Murillo (nº 6), Goya, (nº 2), Sorolla (nº 5), etc...
- Colección "El arte y sus creadores" (Madrid, Historia 16) con varios volúmenes dedicados a los artistas del programa: Botticelli (nº 1), Mantegna (nº 2), Van Eyck (nº 5), Tiziano (nº 9),

Tintoretto (nº 11), Caravaggio (nº 12), El Greco (nº 14), Ribera (nº 16), Zurbarán (nº 17), Murillo (nº 18), Velázquez (nº 19), Rubens (nº 21), Carracci (nº 23) y Goya (nº 30).

OTROS RECURSOS:

- Web del Museo Nacional del Prado: <https://www.museodelprado.es>
- Línea del Tiempo. Recurso cronológico y de contenidos del Museo del Prado:
<https://www.museodelprado.es/coleccion/linea-del-tiempo?plnit=1100-1-1&pEnd=2050-1-1>
- Museo Metropolitano de Nueva York (MET), Timeline of Art History:
<https://www.metmuseum.org/toah/>