

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, año 2022/2023

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.

PROFESOR/A

NOMBRE: Santiago Arroyo Esteban

DEPARTAMENTO: Historia del Arte

TELÉFONO DE LA OFICINA:

CORREO ELECTRÓNICO: santarro@ucm.es

DESPACHO: Planta 9, n.º 33

HORAS DE TUTORÍAS: Martes de 13:30 a 19:30, con cita previa a través del correo electrónico.

CALENDARIO DE CLASES, TEMAS, LECTURAS Y TAREAS ASIGNADAS

PRIMERA SEMANA (5 y 6 de septiembre):

- Introducción a la Historia del Museo del Prado y sus colecciones

SEGUNDA SEMANA (12 y 13 de septiembre)

- Origen: "La creación de Adán y el primer pecado". Anónimo español. Capilla de la Santa Cruz de Maderuelo. Principios del S. XII.

- Galería de imágenes, o ¿Qué es un retablo?: Nicolás Francés, "Retablo de la Vida de la Virgen y de San Francisco". Hacia 1445-1460

TERCERA SEMANA (19 y 20 de septiembre):

- Piedad y drama en Flandes: Roger Van der Weyden, "El Descendimiento". 1435

- Fantasía y moralidad: Hieronimus Bosch, el Bosco, "Tríptico del jardín de las delicias". 1490-1500

CUARTA SEMANA (26 y 27 de septiembre)

- Crónica negra en Castilla: Pedro Berruguete, "Auto de Fe presidido por Santo Domingo de Guzmán". 1493-1499
- La ficción del espacio en la pintura: Andrea Mantegna, "El Tránsito de la Virgen". Mantegna. Hacia 1462

QUINTA SEMANA (3 y 4 de octubre)

- El Emperador como héroe: Tiziano, "Carlos V en la Batalla de Mühlberg". 1548
- Mitología y desnudo: Tiziano, "Dánae recibiendo la lluvia de oro". 1560-65

SEXTA SEMANA (10 y 11 de octubre)

- Espacio, luz y arquitectura en Venecia: Tintoretto, "El Lavatorio". 1548-49
- La forma convertida en color: El Greco, Pinturas del retablo del colegio de Doña María de Aragón. 1597-1600

SÉPTIMA SEMANA (17 y 18 de octubre):

- Nacimiento del Barroco. Naturalismo versus clasicismo:
  - Caravaggio, "David vencedor de Goliat". Hacia 1600
  - Annibale Carracci, "Venus y Adonis". Hacia 1590

NOTA IMPORTANTE: estos son los ÚLTIMOS TEMAS que corresponden al examen parcial (Midterm). El examen tendrá lugar en la fecha marcada por la oficina de U.N. Reunidas.

OCTAVA SEMANA - "MIDTERM" (24 y 25 de octubre):

- Celebración de la vida: Rubens, "Las tres Gracias". 1630-35
- Un español en Nápoles: Ribera, "El martirio de San Felipe". 1639

NOVENA SEMANA (7 y 8 de noviembre):

- La santidad sencilla: Zurbarán, "Santa Isabel de Portugal". Hacia 1635
- Roma y el paisaje: Velázquez, "Vistas del jardín de la Villa Medici". 1630

DÉCIMA SEMANA (14 y 15 de noviembre):

- Formas de retratar: Velázquez, Felipe IV (obras de 1623 y hacia 1653). Retratos de bufones (1633-45)
- Ingenio, retrato y fábula en la corte de Madrid. Velázquez, "La Familia de Felipe IV (Las Meninas)" y "La Fábula de Aracne (Las hilanderas)". 1656 / 1655-60

UNDÉCIMA SEMANA (21 y 22 de noviembre):

- Religiosidad y mundo infantil. Murillo, "Sagrada Familia del pajarito, El Niño Jesús y San Juan (Los Niños de la concha)" y "El Buen Pastor". Entre 1650-1670
- Venus es gitana. Goya, "La maja desnuda" y "La maja vestida". 1795-1800 / 1800-1807

DUODÉCIMA SEMANA (28 y 29 de noviembre):

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

DECIMOTERCERA SEMANA (12 y 13 de diciembre):

- La pintura reinventa la historia: Eduardo Rosales, "El testamento de Isabel la Católica". 1864
- Luz mediterránea: Joaquín Sorolla, "Niños en la playa". 1910.

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: 20 %, de la nota final.

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: 45 %, de la nota final.

TRABAJOS ESCRITOS O PRESENTACIONES: 25 %, de la nota final.

OTROS: %, de la nota final.

PARTICIPACIÓN EN CLASE: 10 %, de la nota final.

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 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 (13 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:

- Abrantes, Ricardo, Fernández, Araceli y Manzarbeitia, Santiago, "Arte español para

extranjeros", Madrid, Nerea, 1999.

- Azcárate, José María de, "Arte gótico en España", Madrid, Cátedra, 2007 (primera edición 1990)
- Berger, René, "El conocimiento de la pintura. El arte de verla", Barcelona, Noguer, 1976.
- Buendía, Rogelio, "El Prado básico", Madrid, Silex, 2001 (1ª edición 1973)
- Carmona Muela, Juan, "Iconografía cristiana. Guía básica para estudiantes", Madrid, Akal, 2010 (primera edición 1998).
- Elvira Barba, Miguel Ángel y Carrasco, Marta, "La mitología en el Museo del Prado", Salamanca, Guillermo Escolar, 2018.
- Brown, Jonathan, "La edad de oro de la pintura en España", San Sebastián, Nerea, 2011 (1ª edición 1990)
- Gaya Nuño, Juan Antonio, "Historia del Museo del Prado (1819-1976)", León, Everest, 1977 (segunda edición actualizada, 1ª edición 1969).
- Mena, Manuela y Luca de Tena, Consuelo, "Guía actualizada del Museo del Prado", Madrid, Silex, 1983.
- Pérez Sánchez, Alfonso E., "Pintura barroca en España, 1600-1750", Madrid, Cátedra, 2010 (sexta edición actualizada, 1ª edición 1992)
- Portús Pérez, Javier, "La colección de pintura española en el Museo del Prado", Madrid, Edilupa, 2003.
- Portús Pérez, Javier (dir.), "Museo del Prado: 1819-2019: Un lugar de memoria", Madrid, Museo Nacional del Prado, 2018.
- Reau, Louis, "Iconografía del Arte Cristiano", Barcelona, Ediciones del Serbal, 1996-2001, 6 vols.
- Reyero, Carlos y Freixa, Mireia, "Pintura y escultura en España. 1800-1910", Madrid, Cátedra, 1995.
- Stoichita, Victor I, "Cómo saborear un cuadro", Madrid, Ediciones Cátedra, 2009.
- Vorágine, Jacobo de, "La leyenda dorada", Madrid, Alianza Forma, 1982, 2 vols.
- VVAA, "La Guía del Prado", Madrid, Museo Nacional del Prado, 2009 (primera edición, con numerosas reediciones posteriores).

MONOGRAFÍAS SOBRE ARTISTAS:

- Colección Los genios de la pintura, Ed. 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)
- Antonio, Trinidad de, "El Greco", Cuadernos de Arte Español nº 11, Madrid, Historia 16, 1991.
- Aterido, Ángel, "José de Ribera", colección Genios del Arte de la Comunitat Valenciana nº 8, Valencia, ed. Aneto, 2011.
- Cámara, Alicia, "Murillo", El arte y sus creadores nº 18, Madrid, Historia 16, 1993.
- Delenda, Odile, "Francisco de Zurbarán", Madrid, Arco Libros 2007.
- Glendinnig, Nigel, "Goya", El arte y sus creadores nº 30, Madrid, Historia 16, 1993.
- Harris, Enriqueta, "Velázquez", Madrid, Akal, 2003 (primera edición inglesa 1982; primera edición española 1991)
- Lambert, "Caravaggio: 1571-1610. Un genio más allá de su tiempo", Colonia,

Taschen, 2013.

- Morán, Miguel, "Tiziano", El arte y sus creadores nº 9, Madrid, Historia 16, 1993.
- Morán, Miguel, "Rubens", El arte y sus creadores nº 21, Madrid, Historia 16, 1993.
- Pérez Sánchez, Alfonso, "Annibale Carracci", El arte y sus creadores nº 23, Historia 16, 1993.
- Tomás, Facundo, "Joaquín Sorolla", colección Genios del Arte de la Comunitat Valenciana nº 1, Valencia, ed. Aneto, 2011

OTROS RECURSOS:

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