

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
UNIVERSIDADES NORTEAMERICANAS
REUNIDAS

ASIGNATURA

TÍTULO DE ASIGNATURA: OBRAS MAESTRAS DEL MUSEO DEL PRADO: REPRESENTACIONES DEL PODER

CUATRIMESTRE Y AÑO ACADÉMICO: Segundo cuatrimestre Curso 2022-2023

HORARIO: Lunes y martes, 8:30-10:00h

PRERREQUISITOS: Ninguno

COMPETENCIAS- OBJETIVOS (BREVE DESCRIPCIÓN): Esta asignatura constituye una iniciación al estudio de las obras maestras comprendidas entre la Edad Media y principios del siglo XX conservadas en la colección del Museo Nacional del Prado, con un especial énfasis en la representación de imágenes que manifiestan el poder divino y terrenal, y en aquellas técnicas y recursos pictóricos más característicos de los maestros seleccionados. A lo largo del curso, los alumnos desarrollarán su capacidad crítica y juicio estético sobre las obras analizadas en clase. Se estudiará una selección de obras insertándolas en su contexto cultural y en relación con los movimientos artísticos que se exhiben en el Museo. Asimismo, una parte de la asignatura tratará sobre el origen del Museo Nacional del Prado y de sus colecciones.

PROFESOR/A

NOMBRE: NOELIA SILVA SANTA CRUZ

DEPARTAMENTO: HISTORIA DEL ARTE

TELÉFONO DE LA OFICINA: 913947788

CORREO ELECTRÓNICO: nsilva@ucm.es

DESPACHO: Planta 7, nº 27

HORAS DE TUTORÍAS: Lunes y martes, 10:30-11:30h, con cita previa a través del correo electrónico

CALENDARIO DE CLASES, TEMAS, LECTURAS Y TAREAS ASIGNADAS

SEMANA 1 (30 y 31 de enero)

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

SEMANA 2 (6 y 7 de febrero)

*La función del donante en la pintura medieval trecentista o italo-gótica

-¿Jaume? Serra, La Virgen de Tobed con Enrique II de Castilla, su mujer y sus hijos, h. 1359-1362

-Juan Rodríguez de Toledo, Tabla central del retablo del Arzobispo don Sancho de Rojas, h. 1415-1420

Ars Nova o pintura flamenca

Flandes y las alegorías religiosas con representación del poder civil: Jan van Eyck (Taller de), La Fuente de la Gracia, h. 1440-1450

Un regalo para Felipe II: Roger van der Weyden, El descendimiento, h. 1443

Mostrar el pecado para evitarlo: El Bosco, La Mesa de los Pecados Capitales, h. 1505-1510; El tríptico del carro de heno, h. 1512-1515; El tríptico del jardín de las delicias, h. 1512-1515

SEMANA 3 (13 y 14 de febrero)

Representaciones de reyes y nobles en Baja Edad Media hispana: Jorge Inglés, Retablo de los Gozos de Santa María, 1455; Maestro de Sopetrán, El duque del Infantado, h. 1470; Fernando Gallego: La Piedad, 1465-1470; Anónimo, La Virgen de los Reyes Católicos, h. 1491-1493

Un santo en su trono: Bartolomé Bermejo: Santo Domingo de Silos, entronizado como obispo, 1474-1479

SEMANA 4 (20 y 21 de febrero)

Pintura italiana del Quattrocento

La Dextera Dei como manifestación del poder de Dios: Fra Angelico, La Anunciación, h. 1426; La Virgen de la Granada, h. 1426

Mantegna: El tránsito de la Virgen, h. 1462

Pintura italiana del Cinquecento

(Taller de) Leonardo da Vinci, La Gioconda o Mona Lisa, h. 1507-1516

La imagen de un príncipe del Renacimiento: Rafael Sanzio, El Cardenal, 1510-1511; Sagrada familia del Córdero, h. 1507

SEMANA 5 (27 y 28 de febrero)

Pintura española del Primer Renacimiento

El poder de la fe. Princesas mártires: Fernando Yáñez de la Almedina, Santa Catalina, h. 1510

Pintura veneciana del Cinquecento

Tiziano y la configuración de la imagen del poder: Retratos de Carlos V y Felipe II

El emperador como héroe: Tiziano, Carlos V en la batalla de Mühlberg, 1548

La mitología como deleite estético: "Las poesías" de Tiziano

El triunfo de la perspectiva: Tintoretto: El Lavatorio, 1548-1549

SEMANA 6 (6 y 7 de marzo)

El retrato de corte hispano:

Alonso Sánchez Coello, La infanta Isabel Clara Eugenia y Magdalena Ruiz, h. 1585

El Greco, El Caballero de la mano en el pecho, h. 1585

Patrocinio artístico femenino: El Greco: El retablo de María de Aragón, h. 1597-1600

-Los inicios de Barroco en Italia y el poder expresivo del claroscuro: Caravaggio, David vencedor de Goliat, h. 1600

El Barroco clasicista: Anibale Carracci: Venus, Adonis y Cupido, h. 1590

SEMANA 7 (13 y 14 de marzo)

Pintura Barroca en el Virreinato de Nápoles: Ribera

Ribera: Arquímedes y El poder del tacto, 1630-1632

El poder de la mentira: Ribera, Isaac y Jacob, 1637

¿Un obsequio para el monarca español?: Ribera, Martirio de San Felipe, 1639

El Barroco en Flandes

Rubens como diplomático y el papel del valido en la corte de los Austrias: Rubens, Retrato ecuestre del Duque de Lerma, 1603

El poder de la sensualidad: Rubens, Las tres Gracias, 1630-1635

SEMANA 8 (20 y 21 de marzo)

Pintura Barroca en España: Velázquez

Primeras composiciones sevillanas: Velázquez: La adoración de los Reyes Magos, 1619

En la corte: Velázquez: El triunfo de Baco o Los Borrachos, 1628-1629

El poder de la palabra. Velázquez, La Fragua de Vulcano, 1630

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.R. Reunidas (entre el 23 y el 28 de marzo)

SEMANA 9 (27 y 28 de marzo) SEMANA "MIDTERM"

Velázquez: Retrato del Conde Duque de Olivares, h. 1636

La exaltación de la monarquía en las pinturas del Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro: Velázquez, Retratos ecuestres de la familia real.

SEMANA 10 (3 y 4 de abril)

VACACIONES DE SEMANA SANTA (NO HAY CLASE)

SEMANA 11 (11 de abril)

La exaltación de la monarquía en las pinturas del Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro: Pinturas de Historia (Zurbarán: Defensa de Cádiz contra los ingleses, 1634-1635 y Velázquez, Las Lanzas o la Rendición de Breda, h. 1635)

SEMANA 12 (17 y 18 de abril)

La Torre de la Parada: Velázquez: Felipe IV y Baltasar Carlos como cazadores, h. 1635-1636

Mucho más que un retrato real: Velázquez, La Familia de Felipe IV o Las Meninas, 1656

La mitología revestida de cotidianidad : Velázquez: La fábula de Aracne o Las Hilanderas, 1655-1660

Retratos a lo divino: Zurbarán: Santa Isabel de Portugal, h. 1635

SEMANA 13 (24 y 25 de abril)

Murillo en la colección de Isabel de Farnesio:

La sencillez de lo doméstico: Murillo, La sagrada familia del pajarito, h. 1650

La niñez sublimada: El Buen Pastor, h. 1660 y Los niños de la Concha, h. 1670

Dogma de fe: Murillo, La Inmaculada Concepción de los Venerables, 1660-1665

SEMANA 14 (8 y 9 de mayo)

<p>La decoración de los palacios reales: Goya: Cartones para tapices Goya y los retratos aristocráticos: Retrato de Gaspar Melchor de Jovellanos, 1798; Retrato de los Duques de Osuna, 1787-1788 y Retrato de la Condesa de Chinchón, 1800 Manuel Godoy y la decoración de su gabinete: Goya, La maja desnuda y La maja vestida, 1795-1800 Goya y los retratos de corte: La familia de Carlos IV y los bocetos para su realización</p> <p>SEMANA 15 (16 de mayo) Rememorando la muerte de héroes y reyes: José de Madrazo, La muerte de Viriato, jefe de los lusitanos, 1807; Eduardo Rosales, Doña Isabel La Católica dictando su testamento, 1864 Orgullo aristocrático: Federico de Madrazo, Amalia de Llano y Dotres, Condesa de Vilches, 1853 Repaso y dudas</p> <p>EXÁMENES FINALES (18 a 23 de mayo)</p>
--

METODOLOGÍA DOCENTE
<p>El curso consta de dos partes complementarias. La parte teórica, cuenta con tres horas semanales y se imparte en la Facultad por la profesora 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 parcial (Midterm).</p> <p>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 medios audiovisuales 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.</p> <p>Las clases pretenden ser abiertas y participativas. Los estudiantes están invitados a exponer sus opiniones, juicios de valor, cuestiones de todo tipo referentes a los temas estudiados. Se valorará muy positivamente la actitud participativa e implicación de los alumnos.</p>

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA
Ya señalados

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
<p>EXAMEN PARCIAL: 25 %, 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 inserción en su contexto cultural.</p>
<p>EXAMEN FINAL: 40 %, de la nota final. Iguales criterios que en el examen parcial (Midterm)</p>
<p>TRABAJOS ESCRITOS O PRESENTACIONES: 25 %, de la nota final</p>
<p>OTROS: %,</p>
<p>PARTICIPACIÓN EN CLASE: 10 %, de la nota final</p>

El estudiante debe prestar atención a las explicaciones 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/s pictórica/s que esté dentro de los estilos artísticos y autores estudiados durante el curso, e ilustre alguna de las vertientes de la representación del poder dentro de la colecciones del Museo Nacional del Prado.

Es recomendable 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, valorándose la originalidad a la hora de la elección. Constará, como mínimo, de aproximadamente cinco páginas (2.000 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 (16 de mayo), 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.

El trabajo consistirá en un análisis bibliográfico o breve estado de la cuestión.

¿Cómo se realiza un análisis bibliográfico o breve estado de la cuestión?

La búsqueda bibliográfica básica consiste en la recopilación de datos, opiniones, 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)

Español, F., Arte gótico (I), Madrid, Historia 16, 1989.

Yarza, J., Arte gótico (II), Madrid, Historia 16, 1989.

- 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, Como 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 Colección Los genios de la pintura, Ed. Sarpe. Madrid 1990
 - 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-deltiempo?pInit=1100-1-1&pEnd=2050-1-1>

- Museo Metropolitano de Nueva York (MET), Timeline of Art History: <https://www.metmuseum.org/toah/>