

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 2023-2024

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 mediados del siglo XIX 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, preferiblemente con cita previa a través del correo electrónico

CALENDARIO DE CLASES, TEMAS, LECTURAS Y TAREAS ASIGNADAS

SEMANA 1 (30 de enero)

-Presentación de la asignatura y comienzo de las clases teóricas: Introducción a la Historia del Museo del Prado y sus colecciones (I)

SEMANA 2 (5 y 6 de febrero)

Introducción a la Historia del Museo del Prado y sus colecciones (II)

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

SEMANA 3 (12 y 13 de febrero)

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

La pintura bajomedieval hispana

Jorge Inglés, Retablo de los Gozos de Santa María, 1455

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 (19 y 20 de febrero)

Hacia el Renacimiento en Florencia. Pintura italiana del Quattrocento

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

La representación del espacio. 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 (26 y 27 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 (4 y 5 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 (11 y 12 de marzo) SEMANA "MIDTERM"

Pintura Barroca en el Virreinato de Nápoles: Ribera

Ribera: Demócrito, 1630

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

NOTA IMPORTANTE: El examen tendrá lugar en la fecha marcada por la oficina de Universidades Reunidas (entre el 11 y 15 de marzo).

SEMANA 8 (18 y 19 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

22 de marzo a 1 de abril

VACACIONES DE SEMANA SANTA (NO HAY CLASE)

SEMANA 9 (2 de abril)

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 11 (8 y 9 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 (15 y 16 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 (22 y 23 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 (29 y 30 de abril)

La decoración de los palacios reales: Goya: Cartones para tapices

Goya y los retratos aristocráticos: Retrato de Gaspar Melchor de Jovellanos, 1798; Retrato de la Condesa de Chinchón, 1800

SEMANA 15 (6 y 7 de mayo)

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

SEMANA 16 (13 y 14 de mayo)

La pintura reiventa la Historia: 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, Amañia de Llano y Dotres, Condesa de Vilches, 1853

Repaso y dudas

EXÁMENES FINALES (20 a 24 de mayo)

METODOLOGÍA DOCENTE

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). **IMPORTANTE: EL HORARIO DE VISITAS DEPENDERÁ DE LA DISPONIBILIDAD QUE OFREZCA EL MUSEO NACIONAL DEL PRADO.**

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.

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.

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

Ya señalados

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

EXAMEN PARCIAL: 20 %, de la nota final.

El examen parcial tendrá una duración de una hora y media y consistirá en la identificación y comentario de CUATRO pinturas del Museo del Prado incluidas en el programa de la asignatura que hayan sido explicadas tanto en el aula como en el Museo antes de la semana de exámenes Midterm (a celebrar entre 11 y 15 de marzo).

<p>Se llevará a cabo un comentario artístico de las mismas en el que se incluirá la información básica de la obra (autor, título, datación aproximada, estilo artístico al que pertenecen) destacando su importancia dentro de su contexto artístico y cultural. La corrección y evaluación de este examen parcial correrá a cargo de los profesores-tutores de la asignatura.</p>
<p>EXAMEN FINAL: 45 %, de la nota final. Iguales criterios que en el examen parcial (Midterm), con las siguientes salvedades: -Duración del examen: 2 horas -Número de obras a clasificar y comentar: OCHO - Se incluirá una pregunta específica sobre terminología artística. -La corrección y evaluación de este ejercicio correrá a cargo de la profesora de aula.</p>
<p>TRABAJOS ESCRITOS O PRESENTACIONES: 25 %, de la nota final Su enunciado se detalla más adelante.</p>
<p>OTROS: %, ,</p>
<p>PARTICIPACIÓN EN CLASE: 10 %, de la nota final El estudiante debe prestar atención a las explicaciones y plantear preguntas y comentarios razonados que demuestren su interés y aprendizaje de los temas, así como participar cuando se le solicite.</p>
<p>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.</p>
<p>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.</p>

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 (14 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 sobre la pintura seleccionada.

¿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:

- 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, Sílex, 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 (numerosas 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)...
- 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),

Mantegna (nº 71), 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: 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?pInit=1100-1-1&pEnd=2050-11>
- Museo Metropolitano de Nueva York (MET), Timeline of Art History: <https://www.metmuseum.org/toah/>