

UNIVERSIDAD DE SAN LORENZO
PROGRAMA EN ESPAÑA
2009 - 2010

GRANDES MAESTROS DE LA ESCUELA ESPAÑOLA:
EL GRECO, VELÁZQUEZ, GOYA y PICASSO

OBJETIVOS

Conocer la personalidad, **la época y la obra de los artistas**, siendo cada uno el máximo representante de los estilos Renacentista (El Greco), Barroco (Velázquez), Neoclásico-Romántico (Goya) y de los Ismos del siglo XX (Picasso), dentro de la escuela pictórica española.

Obtener una formación básica sobre cómo **analizar, clasificar y comentar** una pintura, para poder transmitir estos conocimientos de una forma práctica: composición, técnica, estilo, argumento e iconografía.

Desarrollar la capacidad visual, de observación e interpretación ante una pintura, para que el alumno pueda deducir de esta observación y de las características del cuadro: la época, la escuela, el autor, así como la fuente literaria religiosa o profana.

Relacionar también mediante la observación obras de diversas épocas, para descubrir sus antecedentes en obras anteriores y su repercusión e influencia en obras posteriores.

Conocer la relación de la pintura con otras artes gráficas como el grabado, con la escultura y con las artes aplicadas.

MÉTODO

El método de enseñanza será **interdisciplinar**: situando al artista y su obra dentro del contexto artístico, social político, ideológico y científico de su época.

Se insistirá en la **enseñanza práctica**, estimulando en el alumno la capacidad de pensar por sí mismo y de intercambiar ideas con el profesor y sus compañeros. Así mismo el alumno **participará activamente** en las clases prácticas de los museos, exponiendo la presentación de un cuadro que se le habrá asignado previamente una semana antes.

El profesor controlará por medio de preguntas que los alumnos llevan una lectura actualizada de las lecturas obligatorias para cada sección de la asignatura.

Las clases prácticas tendrán lugar los miércoles en distintos museos de Madrid: Museo del Prado, Real Academia de San Fernando, Museo Thyssen-Bornemisza, Museo Nacional Reina Sofía y otras colecciones que se estimen oportunas.

PRUEBAS Y EXÁMENES

Las pruebas y exámenes, así como su porcentaje en la calificación final será la siguiente:

1. Un **examen parcial** a mitad de curso valorado en un **30%** de la nota final **(2-11-09)**.
2. Un **examen final** valorado en un **30%** de la nota final **(14-12-09)**.
3. Un **trabajo** individual o por grupos de dos alumnos sobre una obra o aspecto de uno de los cuatro pintores, a elegir entre el profesor y el alumno, valorado en un **30%** de la nota final. La fecha máxima de entrega será el día acordado entre ellos y el trabajo deberá ser presentado en la clase durante un tiempo no inferior a 30 minutos. **Normas: estudio bibliográfico de al menos cuatro fuentes, un proyecto o índice (planteamiento del estudio). Extensión no inferior a 1500 palabras.**
4. El **10%** restante se adjudicará según la actitud y participación en clase; existe la posibilidad de presentar un paper o breve informe de alguna de las exposiciones culturales de la temporada madrileña con el fin de asegurar dicho 10%.

Más de dos faltas de asistencia a alguna de las clases prácticas o conferencias supondrán una penalización de medio punto en la nota final.

PROGRAMACIÓN

Días 23, 28 y 29 de Septiembre:

Las primeras clases estarán destinadas a una introducción a la asignatura y al arte de la pintura en dos partes -- historiográfica (catalogación) y técnica (estudio formal) -- siguiendo el esquema de apoyo en los exámenes (ver última página).

Nota: el martes 29 de esta semana no hay clase en el museo sino en el aula del colegio.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA GENERAL

Ayala Mallory, Nina. Del Greco a Murillo. La Pintura española del Siglo de Oro, 1556-1700. Alianza Forma, 1995.

d'Ors, Eugenio. Tres horas en el Museo del Prado. Tecnos, 1993.

Guías didácticas del Museo del Prado: El Greco, Velázquez, Goya.

Luna, J.J. Guía actualizada de Prado, 1995. Madrid: Alfi 2, 1995.

Woodford, Susan. Cómo mirar un cuadro. Barcelona: G.G., 1993.

Varios Autores: Doce artistas de vanguardia en el Museo del Prado. Ed. Mondadori, Madrid, 1990.

EL GRECO (1541-1614)

CONFERENCIAS: del 30 septiembre al 13 de Octubre.

1. LA FORMACION PICTORICA DEL GRECO:

- El Greco, el hombre y las interpretaciones de su arte.
- El Greco en Creta.
- La estancia en Venecia (1567-1570) con Tiziano y Tintoretto.
- Su paso por Roma (1570-1577) y la influencia de Miguel Angel. - Las primeras obras.

2. LA LLEGADA A ESPAÑA:

- La búsqueda del mecenazgo.
- Su relación con Felipe II y El Escorial.
- Las ideas estéticas del Greco y la Contrareforma.
- El Toledo del Greco.
- Los primeros encargos: Sto. Domingo el Antiguo.

3. LOS RETRATOS:

- Toledo y la sociedad de fines del siglo XVI: los tipos.
- El Entierro del Conde de Orgaz.
- Retratos de caballeros y eclesiásticos.

4. LAS GRANDES SERIES RELIGIOSAS:

- El retablo del Colegio de doña María de Aragón.
- Los apostolados.
- Las representaciones de los santos.

5. LAS OBRAS PROFANAS Y EL TALLER DEL GRECO:

- El Taller y su hijo Jorge Manuel.
- Las últimas obras.
- Influencia y repercusión de la obra del Greco en el Barroco y en el siglo XX.

VISITAS PRACTICAS EN EL MUSEO DEL PRADO

Día 13 de octubre en el Museo del Prado:

La pintura de la escuela veneciana en el siglo XVI: Tiziano, Tintoretto y Veronés. Los retratos y las primeras obras de El Greco. Las obras religiosas de El Greco.

VISITAS RECOMENDADAS FUERA DE PROGRAMA

- * Toledo: Casa-Museo del Greco, Sto. Tomé y Sacristía de la Catedral.
- * Madrid: Monasterio de El Escorial.

BIBLIOGRAFIA: El Greco

Lectura Obligatoria:

Antonio, T. de. "El Greco". Cuadernos de Arte Español nº 11. Historia 16, Madrid 1991.

Consulta:

Brown y otros. Catálogo de la exposición "El Greco de Toledo". Madrid: Ministerio de Cultura, 1982.

Calvo Serraller, F. El Greco. Madrid: Alianza Cien, 1994.

Cossio, M.B. El Greco. Madrid, 1908.

Marias Franco, F. El Greco. Madrid, 1991.

Pita Andrade, J.M. El Greco. Barcelona, 1985.

Salas, X. La obra pictórica del Greco. Barcelona, 1973.

VELAZQUEZ (1599-1660)

CONFERENCIAS: del 14 de Octubre al 28 de Octubre.

1. VELAZQUEZ Y SU TIEMPO:

- Sevilla y el ambiente artístico de principios del siglo XVII.
- La formación con Herrera y Pacheco.
- La pintura de género.
- Los bodegones "a lo divino".
- Los retratos sevillanos.
- las primeras obras religiosas.

2. LA LLEGADA A LA CORTE DE MADRID:

- Velázquez cortesano y pintor del rey.
- Los primeros retratos reales.
- Los inicios en la mitología: "Los Borrachos".

3. EL PRIMER VIAJE A ITALIA:

- La visita de Rubens a Madrid.
- Necesidad y misión del viaje.
- Las obras romanas: La Fragua de Vulcano y La Túnica de José.
- La estancia en Villa Médicis: El paisaje en Velázquez.

4. EL RETORNO A MADRID:

- Las obras religiosas.
- La decoración del Salón de Reinos y de la Torre de la Parada: Ecuestres, Cazadores y "Las Lanzas".

5. LOS PERSONAJES DE LA CORTE:

- Retratos de la Familia Real.
- Retratos de cortesanos.
- Los Bufones.
- Los Filósofos.

6. EL SEGUNDO VIAJE A ITALIA:

- Motivaciones del viaje.
- La Roma de Inocencio X y los retratos italianos.
- La Venus del Espejo: el desnudo en España.
- La adquisición de obras de arte para el rey.

7. LA CORTE DE FELIPE IV Y MARIANA DE AUSTRIA:

- Los últimos retratos reales.
- "Las Meninas".
- El proceso de la Orden de Santiago.

8. LAS ULTIMAS MITOLOGIAS:

- Las Hilanderas.
- La decoración del Alcázar: Mercurio y Argos.
- Su última misión diplomática y su muerte en Madrid.

VISITAS PRACTICAS EN EL MUSEO

Museo del Prado, días 20 de Octubre y 27 de Octubre.

1. Primeras obras, la pintura religiosa y las obras italianas. Retratos, Bufones y Cazadores.
2. Sus grandes y últimas obras.

NOTA: LOS DÍAS 3 y 4 DE NOVIEMBRE NO HAY CLASE POR AJUSTES DEL CALENDARIO.

VISITAS RECOMENDADAS FUERA DE PROGRAMA

- * El Madrid de Velázquez: El Alcázar y el Salón de Reinos.
- * La Pinacoteca de El Escorial.
  - Visita de la exposición sobre la película ALATRISTE en la Plaza Mayor.
  - Visualización de la película ALATRISTE

BIBLIOGRAFIA: Velázquez

Lectura Obligatoria:

Morán Turina, Miguel: "Velázquez". ed. Akal, 1993.

Consulta:

Beruete, A. Velázquez. París, 1989.

Botele, J. Velázquez: pintor e hidalgo. Ed. Aguilar, 1992.

Brown, J. Velázquez, pintor y cortesano. Londres: Yale U. Press, 1986.

Buendía, R. Velázquez. Madrid: Ed. Anaya, 1991.

Calvo Serraller, F. Velázquez. Barcelona: Ed. Antártida, 1991.

Elliot, J.H. Un palacio para un rey. Londres: Yale. U. Press, 1980.

Gallego, J. Catálogo de la exposición "Velázquez". Madrid: Museo del Prado, 1990.

Gallego, J. Diego Velázquez. Barcelona: Ed. Anthropos, 1983.

Gallego, Julián. Velázquez. Alianza Cien, 1994.

Gaya Nuño, J.A. Velázquez. Barcelona: Destino, 1992.

Gutierrez, I.: "Velázquez", Cuadernos de Arte Español, ed. Cambio 16, Madrid, 1991.

Orozco, E. El Barroquismo de Diego Velázquez. Madrid: Ed Rialp, 1965.

Ortega y Gasset, J. Velázquez. Madrid: Ed. Aguilar, 1987.

GOYA (1746-1824)

CONFERENCIAS: del 10 de Noviembre al 30 de Noviembre.

1. LA FORMACION PICTORICA:

- El hombre y el artista.
- Sus primeras obras en Aragón.
- El taller de los Bayeu.
- El viaje a Italia.

2. LOS CARTONES PARA TAPICES:

- El tapiz en la España del siglo XVIII.
- El proceso de fabricación de un tapiz.
- Periodo 1º 1775-1780.
- Periodo 2º 1786-1788.
- Periodo 3º 1788-1792.

3. LOS RETRATOS:

- Primeros retratos.
- Retratos de la nobleza: Las Casa de Osuna y Alba.
- Los retratos reales y "La Familia de Carlos IV".
- Retratos de políticos e intelectuales.

4. GOYA, LA GUERRA Y SUS CONSECUENCIAS:

- Los cuadros de guerra.
- Las Pinturas Negras.
- Los Desastres.

5. EL CAPRICHOS, LA INVENCION Y LA OBRA GRAFICA:

- Las obras de pequeño formato.
- Los Caprichos.
- La Tauromaquia.
- Los Disparates.

6. LAS OBRAS RELIGIOSAS:

- Cuadros de devoción.
- Las Pinturas Murales de San Antonio de La Florida y el Madrid goyesco.

7. EL GOYA ROMANTICO:

- Ultimas obras y retratos.
- Las pinturas en su exilio de Burdeos.

VISITAS PRACTICAS EN EL MUSEO

Museos: día 17 (Prado) y 24 (Prado).

NOTA: EL MARTES 10 DE NOVIEMBRE LA CLASE SERÁ EN EL AULA.

Visitas opcionales:

- * Real Academia de San Fernando (por cuenta del alumno).
- * Ermita de San Antonio de La Florida (por cuenta del alumno).

1. Las series de tapices. Los retratos.
2. Los cuadros de Guerra y Las Pinturas Negras.

VISITAS RECOMENDADAS FUERA DE PROGRAMA

- * El Madrid goyesco: San Antonio, Príncipe Pío y San Isidro.
- * Goya en la Real Academia de San Fernando (incluida en el programa).
- * Visita a la Real Fábrica de Tapices de Madrid.

Lectura Obligatoria:

Sánchez Quevedo, Isabel: "Goya". ed. Akal, Madrid, 1996.

Consulta:

Angelis, R. Goya. Barcelona: Ed. Noguer-Rizzoli, 1975.

Botele, J. Goya de sangre y oro. Madrid: Ed. Aguilar, 1992.

Bozal, V. Goya y el gusto moderno. Madrid: Ed. Alianza, 1994.

Bozal, V. Goya. Madrid: Alianza Cien, 1994

Gallego, J. Las Majas. Madrid: Ed. Alianza, 1982.

Pérez Sánchez, A. Goya: Caprichos, Desastres, Tauromaquia y Disparates. Madrid: Fundación March, 1982.

Salas, X. La Familia de Carlos IV. Madrid: Ed. Juventud, 1959.

Varios Autores. Catálogo de la exposición "El capricho y la invención". Madrid: Mus. del Prado, 1993.

Varios Autores. Catálogo de la exposición "Goya y el espíritu de la Ilustración". Madrid: Mus. del Prado, 1988.

Varios Autores. Goya en las colecciones madrileñas. Madrid: Mus. del Prado, 1983.

Varios Autores: Catálogo de la exposición antológica "Goya". Madrid, Mus. del Prado, 1996.

PICASSO (1881-1973)

CONFERENCIAS: del 1 de diciembre 9 de diciembre.

1. EL ARTE DE VANGUARDIA:

- El concepto de Vanguardia.
- Vanguardias históricas en España.
- Pintores españoles en París.
- Picasso, niñez y juventud, 1881-1901.
- La Época Azul (1901-1904).
- La Época Rosa (1904-1906).

2. LA TRANSICION AL CUBISMO:

- Las obras de transición.
- La ruptura total, "Las Señoritas de Aviñón" (1907).
- El Cubismo Analítico (1909-1912).
- El Cubismo Sintético (1912-1916).

3. LA RECUPERACION DEL CLASICISMO:

- La Época de Cristal (1916-1919).
- La Etapa Neoclásica (1920-1924).
- El Periodo Dinard (1925-1929).

4. EL PERIODO ESCULTORICO Y "EL GUERNICA":

- Obras "escultóricas" (1929-1931).
- Los Grabados de Picasso.
  - El Guernica y la Exposición de París de 1937.

5. TENDENCIAS DE PICASSO DE LOS 40 A LOS 60:

- Las diversas actividades artísticas de Picasso.
- La Época de Cannes.
- La recreación de los grandes temas: "Las Meninas".
- Exposiciones y homenajes. Su muerte en 1973.

VISITAS PRACTICAS EN EL MUSEO:

Museo Reina Sofía, POR CONFIRMAR FECHA (posiblemente el miércoles 9 de diciembre) AL CERRAR LOS MARTES el museo.

1. La Colección del Museo de Arte Contemporáneo Reina Sofía: Las Vanguardias históricas en España. Picasso y El Guernica.

VISITA RECOMENDADA FUERA DE PROGRAMA

1. Museo Picasso de Barcelona.

Bibliografía: Picasso

Lectura Obligatoria:

Ramirez, Juan Antonio. Picasso. Madrid: Alianza Cien, 1994.

Documentos:

Alberti, Rafael. Picasso. Tres poemas de Rafael Albertí que serán entregados por el profesor.

Rosales, Luis. Picasso inventó nuestro tiempo. Artículo que será entregado por el profesor.

Consulta:

Bozal, Valeriano. Historia del Arte en España, vol. II. Madrid: Ed. Istmo. 1977.

Gaya Nuño, J.A. El Arte en el siglo XX, vol. XXII. Colecc. Ars Hispaniae. Madrid: Plus Ultra, 1977.

Heard Hamilton, G. Pintura y Escultura en Europa 1880-1940. Madrid: Ed. Cátedra, 1980.

Bibliografía Adicional

Amón, Santiago: Picasso. Ed. Visor. Madrid, 1989.

Calvo Serraller, F. Guernica.

Camón Aznar. Picasso y el cubismo. Espasa Calpe. Madrid. 1956.

Cassou, Jean. Picasso. London: Olbourn Press, 1959.

Catálogo de la Exposición "El siglo de Picasso". Madrid: Centro Cultural Reina Sofía, 1987.

Catálogo de la Exposición "Picasso, retrospectiva". Barcelona: Polígrafa, 1980.

Catálogo del Museo Picasso de Barcelona. Barcelona: Ayuntamiento de Barcelona. 1985.

Costa Clavell, Xavier. Picasso: Museo Picasso de Barcelona. Barcelona: Escudo de Oro, 1990.

Lecaldano, P. Picasso, azul y rosa. Barcelona, 1969.

Martí, Pablo, trad. Picasso y el cubismo. Milan: Fabbri, S.p.A., 1989.

Ramirez, Juan Antonio. Picasso. Madrid: Alianza Cien, 1994.

Santos y Casado. Picasso: los genios de la Pintura Española. Madrid: Ed. Sarpe, 1990.

Walther, F. Ingo. Picasso, 1881-1973. El Genio del Siglo. Colonia: Taschen, 1992.

DIAPOSITIVA Nº _____

A. CATALOGACIÓN: Ficha Técnica

- arte
- estilo
- técnica, soporte y formato
- autor y firma
- etapa
- título
- procedencia
- colección actual

B. ESTUDIO

- género: tema e iconografía
- influencias
- composición - perspectiva - punto de vista - fondo
- luz
- color - paleta
- técnica – pincelada
- repercusión de la obra

C. COMENTARIO PERSONAL

NOTA: El 6 y 7 de octubre y el 3 y 4 de noviembre no hay clase por ajustes del calendario.