

MUSEO DEL PRADO: GRANDES MAESTROS

CARÁCTER: Optativa. Quinto curso.

CRÉDITOS: 13 sesiones.

FECHAS: Segundo Semestre 2025 ().

HORARIO: Jueves, 17:00 – 18:15 h.

AULA: Campus Arrupe. Aula:

PROFESORA: Encarnación López Rodríguez.

OBJETIVO:

Del Museo del Prado se ha llegado a decir que es un “Museo de Pintores”, y con razón. Paradójicamente, lo que le diferencia de otras pinacotecas es tener la mayor cantidad de pinturas de Goya, de Rubens o de Velázquez del mundo, aunque solo pueda contar un Rembrandt en su colección. A través de este curso nos acercaremos a estos y otros muchos grandes artistas de la pintura, el dibujo, la escultura y las artes decorativas. Repasaremos sus obras más representativas pero también indagaremos en aquellas otras más desconocidas para profundizar en diversos niveles de lectura que las hacen más interesantes de lo que aparentan. Las historias que narran, la simbología que encierran y la técnica que las define no dejan lugar a dudas de por qué a estos artistas les llamamos Grandes Maestros.

CONTENIDOS:

1. **El Prado: Museo de pintores:** Comprender y recorrer el museo: Lo que se ve y lo que no. Entre lienzos, esculturas, dibujos y tesoros. Pasado, presente y futuro: retos y desafíos. Las salas góticas y sus maestros: tablas de devoción de Bartolomé Bermejo, Juan de Flandes, Fernando Galleo o el Maestro de Zafra. Los Maestros extranjeros del siglo XV y el estilo “hispanoflamenco”. El “Gótico internacional”: Pere Nicolau, Jaume Mateu, Antonio Peris y Juan de Sevilla.
2. **Italia en las colecciones reales:** Fra Angelico, Botticelli y Mantegna. Los grandes maestros del color y del “disegno”: Tiziano, Veronese, Tintoretto, Botticelli, Rafael, Caravaggio, Guido Reni y Guercino. El retrato representativo o alegórico, los desnudos y las “Poesías”. *La apoteosis de la monarquía española* de Luca Giordano.
3. **La escuela flamenca y del norte de Europa:** El exquisito arte de una ejecución minuciosa: Van der Weyden y Van Eyck. La fantasía de El Bosco. Paisajes de Pieter y Jan Brueghel, Joachim Patinir, David Teniers y Peeter Snayers. Entre pinturas de cocinas, bodegones y escenas de género: Frans Snyder, Clara Peeters, Gabriël Metsu. Judith: Rembrandt y Salomon de Bray. La sensualidad de Rubens. Maestros alemanes: Dürero y Lucas Cranach el Viejo.

4. **Los maestros españoles:** El Greco, retratos y retablos de la colección. El Salón de Reinos y el Palacio del Buen retiro: programas iconográficos de Velázquez, Maíno, Carducho, Pereda y Zurbarán. Los bodegones de Luis Meléndez para el Gabinete de Historia Natural del Príncipe de Asturias. Grandes obras del barroco. Goya: cartones para tapices, retratos reales y Pinturas Negras.
5. **Los maestros españoles del siglo XIX y XX:** Entre el Neoclasicismo y el Romanticismo. Retratos, paisajes, grandes cuadros de historia, pintura social y escenas costumbristas. Vicente Portaña, Joaquín Sorolla, Fortuny, los Madrazo y los Fortuny. Simbolismo e impresionismo: Regoyos, Anglada-Camarasa y María Blanchard.
6. **Artes decorativas y escultores:** Orfebres al servicio del poder y prestigio regio: El Tesoro del Delfín. Obras suntuarias de entre los siglos XVI y XVII: los “vasos ricos”, copas, jarros, camafeos, cofres, estuches, piezas para la caza, juegos de café de laca, aguamaniles..., etc. Escultura desde la Antigüedad hasta el siglo XIX. De Dioses y Reyes: ¿El Greco escultor?, Los Leoni, Foggini, Álvarez Cubero.

BIBLIOGRAFÍA:

- Álvarez Lopera, José, *El Greco. Estudio y catálogo*, vol. I, y II. Madrid, Fundación Arte Hispánico, 2005 y 2007.
- Angulo Íñiguez, Diego, *Catálogo de las Alhajas del Delfín* [1944]. Madrid, Museo del Prado, 1989, pp. 205-237.
- Arbeteta Mira, Letizia, «Los vasos del Tesoro del Delfín», *El Real Sitio de La Granja de San Ildefonso. Retrato y escena del rey*, cat. exp. Madrid, Patrimonio Nacional, 2000, pp. 462-473.
- Aterido Fernández, Ángel (ed.), *Corpus velazqueño. Documentos y textos*, 2 vols., Madrid, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2000.
- Bango Torviso, Isidro, G., y Marías, Fernando, *Bosch. Realidad, símbolo y fantasía*. Madrid, Sílex, 1982.
- Blanco Freijeiro, Antonio, *Catálogo de la escultura*. Madrid, Museo del Prado, 1957, p. 30.
- Bottineau, Yves, *El arte cortesano en la España de Felipe V (1700-1746)*. Madrid, Fundación Universitaria Española, 1986.
- Brown, Jonathan, *Velázquez. Pintor y cortesano*. Madrid, Alianza Editorial, 1986.
- Brown, Jonathan, y Elliott, John, *Un palacio para el rey: el Buen Retiro y la corte de Felipe IV*. Madrid, Taurus, 2003.
- Checa, Fernando, *Tiziano y la monarquía hispánica. Usos y funciones de la pintura veneciana en España. Siglos XVI y XVII*. Madrid, Nerea, 1994.
- Díaz Padrón, Matías, *El siglo de Rubens en el Museo del Prado. Catálogo razonado de pintura flamenca del siglo XVII*. Barcelona, Editorial Prensa Ibérica, y Madrid, Museo del Prado, 1995.

- *El siglo de Rembrandt*, cat. exp., Madrid, Museo del Prado, 1985.
- *Fra Angelico y los inicios del Renacimiento en la Edad Media*, cat. exp. Madrid, Museo del Prado, 2019.
- Glendinning, Nigel, *Goya. La década de «Los Caprichos». Retratos, 1792-1804*. Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1992.
- *Goya en Tiempos de Guerra*, cat. exp., Madrid, Museo Nacional del Prado, 2008.
- *Goya joven (1746-1776) y su entorno*, cat. exp., Zaragoza, Museo e Instituto Camón Aznar y Obra Social de la Caja de Ahorros y Montepiedad de Zaragoza, Aragón y La Rioja, 1986.
- Luis Meléndez. *Bodegones*, cat. exp., Madrid, Museo Nacional del Prado, 2004.
- Marías, Fernando, *El Greco, biografía de un pintor extravagante*. Madrid, Nerea, 1997.
- Muñoz y Manzano, Cipriano, conde de la Viñaza, *Goya, Su tiempo, su vida, sus obras*. Madrid, Manuel G. Hernández, 1887.
- Nieto Alcaide, Victor, *El Descendimiento de Van der Weyden*. Madrid, TF Editores, 2003.
- Panofsky, Erwin, *Vida y arte de Alberto Durero*. Madrid, Alianza Editorial, 1982.
- *Patinir. Estudios y catálogo crítico*, cat. exp., Madrid, Museo Nacional del Prado, 2007.
- Pérez Sánchez, Alfonso E., *Pintura italiana del siglo XVII en España*. Madrid, Fundación Valdecilla, 1965.
- Pérez Sánchez, Alfonso E., *Pintura italiana del siglo XVII en España*. Madrid, Fundación Valdecilla, 1965.
- Piquero López, María Ángeles, *La pintura gótica de los siglos XIII y XIV*. Barcelona, Vicens-Vives, 1989.
- Portús Pérez, Javier, *Velázquez. Guía*. Madrid, Museo del Prado y Aldeasa, 1999.
- Ruiz Gómez, Leticia, *El Greco en el Museo Nacional del Prado. Catálogo razonado*. Madrid, Museo Nacional del Prado, 2007.
- Silva Maroto, Pilar, *Pedro Berruguete*. Valladolid, Junta de Castilla y León, Consejería de Educación y Cultura, 1998.
- *Velázquez, Rubens y Van Dyck: pintores cortesanos del siglo XVII*, cat. exp., Madrid, Museo del Prado, El Viso, 1999.
- Vergara, Alejandro, *Las tres Gracias de Rubens*. Madrid, TF Editores, 2001.
- VV.AA., *El Bosco y la tradición pictórica de lo fantástico*. Madrid, Fundación Amigos del Museo del Prado y Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2006.
- Yarza Luaces, Joaquín, "La pintura española medieval: el mundo gótico", en Pérez Sánchez, Alfonso (Ed.), *La pintura en Europa. La pintura española*. Milán, Electa, 1995, pp.71-184.