
Programa del curso

Pintura española de los siglos XVII, XVIII y XIX.

Del 18 al 29 de mayo de 2015

1. La cultura del Barroco. El Siglo de Oro español.

Marco geopolítico de Europa en el S. XVII. El barroco desembarca en España; Arte y Literatura. Las claves del barroco español: un estilo propio.

2. El Greco. Orígenes e influencias.

Antecedentes de un pintor único. La influencia del contexto bizantino. La forma “griega” y la forma “a la latina”. La cultura del icono.

3. El Greco. Etapa Italiana. Venecia y Roma

El impacto veneciano: El contacto con los talleres de Tiziano, Bassano, Tintoretto y Veronés. El camino a Roma. Alejandro Farnesio, el mecenas esperado. Revisando a Miguel Ángel.

4. El Greco en España

Toledo o la consolidación de un artista diferente. El Greco inaugura el “Siglo de Oro”. Un lenguaje propio: Las grandes obras en Toledo. El contacto con Felipe II. El universo católico del Greco en España; Estética e iconografía. El exilio interior de sus últimos años.

5. Velázquez. Sus primeros años en Sevilla.

La formación sevillana. El gusto por la “realidad”. Adivinanzas y enigmas; el interés temprano por la alegoría. Un tema floreciente: el bodegón.

6. Velázquez. De Sevilla a la Corte.

Las vicisitudes de un pintor de Cámara. Pintar en la corte de Felipe IV. La influencia de los maestros italianos. El contacto con Rubens. Los mejores “Retratos” de corte; desde “Luís de Góngora” hasta “La Infanta Margarita de Austria” pasando por “Las Meninas”.

7. El artista de la luz.

Velázquez descubre Italia: un viaje extraordinario. Venecia, Ferrara, Cento, Bolonia y Roma. La dicotomía entre naturalismo y clasicismo. La interpretación velazqueña del equilibrio romano y del colorismo veneciano.

8. Velázquez y la pintura religiosa.

El Concilio de Trento de 1545 y su influencia en la iconografía española. Los encargos religiosos del pintor. El "Cristo crucificado" como gran ejemplo.

9. La Mitología en la obra de Velázquez

El pintor humanista; amor por la cultura clásica. "Las hilanderas" "La Fragua de vulcano", "Mercurio y Argos", "Marte", "Los borrachos",... Una visión distinta, una mirada española a la cultura grecolatina.

10. Velázquez y sus influencias en el arte moderno.

La influencia en Goya. Los impresionistas descubren al maestro sevillano. Renoir, Monet y Manet. La herencia de Velázquez en Picasso. Ecos del genio en la modernidad: La reinterpretación de Francis Bacon.

11. Otros pintores barrocos I

Ribera, un italiano nacido en España. Obras más destacadas en el Museo del Prado. El "otro" pintor sevillano: la pintura religiosa de Murillo.

12. Otros pintores barrocos II

Las distintas escuelas pictóricas del siglo XVII. El ejemplo de Zurbarán y Alonso Cano.

13. Goya. Un genio entre dos siglos. S.XVIII-XIX.

Contexto histórico y artístico. El fin del siglo de las luces. Los albores de un tiempo nuevo: El siglo XIX. España entre bastidores: el origen de las dos Españas.

14. Luces y sombras. Biografía de una contradicción.

La vida del artista. El nacimiento de la libertad creativa. La eterna contradicción; de las ideas a la guerra. Memoria de una decepción. Acción y reacción en la nueva España.

15. Goya. El costumbrismo de su primera época.

Los primeros años. Los “Cartones para Tapices”. La influencia de la pintura francesa del siglo XVIII. La Academia de San Fernando. Goya pintor de Corte: de Carlos III a Carlos IV. “La Familia de Carlos IV”.

16. Un pintor en guerra.

Un pintor bajo el peso de la historia: “La lucha con los mamelucos” y “Los fusilamientos en la montaña de Príncipe Pio”. Pintura histórica o la necesidad de plasmar la realidad. El impacto de la barbarie en el artista: “Los desastres de la guerra”.

17. Goya y el triunfo del Pathos.

Goya y el siglo XIX. El carnaval de los hombres malos. “Las Pinturas Negras”. La necesidad de mirar más adentro: radiografía del alma humana. El sueño de la razón produce monstruos.

18. El legado de Goya y su repercusión en la pintura contemporánea.

Goya, el pintor de la modernidad. La puerta del Romanticismo: escritores y artistas enamorados del genio aragonés. La repercusión en los maestros del siglo XX. La línea genealógica del Pathos.

19. Reflejando el tiempo. La historia en la pintura.

Breve historia del “Género Oficial” en Europa. Una panorámica del género “histórico” en la pintura española. Desde “La Rendición de Breda” hasta “Juana la loca”. La pintura de historia en el Museo del Prado.

20. Pintura historicista

Los maestros de la historia : Pradilla, Gisbert, Degrain, Fortuny o Madrazo. Olvidados por la modernidad. Materializar el tiempo. La mirada subjetiva sobre la historia o la imposibilidad de la mirada cristalina.

