

CEU
*Vniversitas
Senioribus*

LA VIDA SECRETA DEL ARTE

Dra. María Rodríguez Velasco

La obra de arte, como expresión de la belleza, despierta nuestra admiración y nos provoca un sinfín de preguntas. Al responderlas, más allá de estilos y estructuras, nos acercamos a las inquietudes del hombre en las distintas épocas, a las personalidades de artistas muy diversos, a fuentes literarias que inspiran las expresiones artísticas, al uso y función original de las piezas, que tantas veces olvidamos al contemplarlas en los Museos... Tras los aspectos formales que atraen nuestra atención de inmediato (líneas, color, luz...), se desvelan significados que nos ayudan a conocer de un modo nuevo y más profundo las obras de arte.

Este curso no se propone como una sucesión de estilos, ni se rige por un orden cronológico de las manifestaciones artísticas, sino como una serie de monográficos para aprender a mirar juntos la obra de arte desde otras perspectivas: excavaciones arqueológicas, recuperación de la tradición en el arte actual, historia de los Museos, pintura militar...

Programa:

1.- **El hallazgo de las Scavi de San Pedro:** En 1968 el papa Pablo VI anunció públicamente el descubrimiento de las reliquias de san Pedro. Esta noticia estuvo precedida por un complejo proceso arqueológico que sacó a la luz el primer monumento funerario de San Pedro en el contexto de una necrópolis romana y que generó un interesante debate historiográfico.

2.- **Función y finalidad original de las obras de arte:** El *Tesoro de Guarrazar*, el *David* de Donatello o las *Lanzas* de Velázquez, por citar ejemplos muy significativos, pierden su verdadero sentido original cuando los contemplamos en las colecciones de los Museos. A partir de ejemplos concretos comprobaremos cómo el conocimiento del emplazamiento y uso original de una obra de arte puede determinar su iconografía e incluso los materiales empleados en su realización.

3.- **¿Conoces la historia del Museo del Prado?:** Coincidiendo con el 200 aniversario del Museo del Prado nos acercaremos a la historia del edificio, a la exposición original y a las directrices que regían en su apertura el Museo, comparándolo con otro gran museo europeo, el Louvre de París.

4.- **El trazo oculto:** Actualmente las técnicas de restauración, las pruebas de reflectografía, permiten un mejor conocimiento de la técnica de los artistas y del proceso de ejecución de sus obras. Las correcciones y trazos ocultos desvelados por las radiografías revelan aspectos desconocidos y pueden cambiar incluso la percepción técnica tradicional de un maestro.

5/6.- **Artistas y escritores:** Los relatos de los artistas son fundamentales para la unidad entre la persona y su obra como expresión de inquietudes y preguntas últimas. Hay algunos escritos más técnicos, como los *Apuntes* de Leonardo da Vinci, el *Tratado de Arquitectura* de Alberti o *El arte de la pintura* de Francisco Pacheco, pero hay otros que reflejan el sentir personal de los artistas, como las *Cartas* de Van Gogh.

7.- **¿Quién era el Maestro Mateo?:** A partir de la exposición monográfica que organizó el Museo del Prado en 2016 y de la reciente restauración del pórtico de la Gloria, se ha tratado de reconstruir la trayectoria del Maestro Mateo, se ha valorado su intervención en el Pórtico de la Gloria y se ha puesto dada una mayor relevancia al coro pétreo de Mateo, desmontado en el siglo XVII.

8.- **Notre Dame, un emblema de la ciudad de París:** el origen y sentido de la catedral gótica debiera estar presente en las propuestas para su restauración tras el incendio del 15 de abril de 2019. Nos acercaremos a la figura de Viollet le Duc, al incendio y al debate suscitado por su restauración.

9.- **De artesanos a artistas:** A lo largo de los siglos la consideración social de los artistas ha cambiado, considerándose su trabajo equiparable a un oficio manual hasta que, a partir del Renacimiento, primero en Italia y después en España reclamen la creatividad de las artes y su equiparación con la poesía y la música.

10.- **El mundo desconocido de las miniaturas:** A partir de *scriptorium* de Alfonso X nos adentramos en un mundo considerado “menor”, el de las miniaturas que decoraban los manuscritos y que en muchos casos se han convertido en las expresiones más relevantes de sus épocas en lo que se refiere a la pintura.

11.- **Miguel Ángel en la Capilla Sixtina:** más allá de su genio pictórico, ¿fue también autor intelectual del programa iconográfico? Los programas iconográficos de la bóveda y el testero de la Capilla Sixtina, una mirada desde su época.

12.- **Retratos escondidos:** El retrato es uno de los géneros más antiguos de la historia del arte, pero no siempre se aborda de forma explícita, sino que tras temáticas religiosas, mitológicas e históricas se esconde la presencia de artistas, mecenas y personajes históricos de las distintas épocas.

13.- **La mirada de Gaudí a la arquitectura gótica en su construcción de la Sagrada Familia:** Más allá de su estructura, sus materiales y sus técnicas constructivas, nos adentramos en la mirada de Gaudí a las catedrales del medievo, en su conocimiento de la liturgia y en su deseo de implicación del pueblo en la construcción de esta obra emblemática.

14.- **La Sagrada Familia más allá de Gaudí:** El trabajo de Gaudí en la fachada del Nacimiento de la Sagrada Familia es retomado por un escultor japonés, Etsuro Sotoo, cuya mirada sobre Gaudí le abre un nuevo horizonte vital y artístico.

15.- **Bansky y el mercado del arte:** La polémica suscitada por este artista, de quien ni siquiera conocemos su verdadera identidad, su desafío al mercado del arte, ha sido objeto de debate en el último año, en el que hemos comprobado como la provocación de Bansky no ha hecho sino revalorizar sus creaciones en subastas y galerías de arte.

16.- **La pintura militar como espejo de la historia:** Las obras de arte en muchas ocasiones se convierten en documentos históricos de determinados acontecimientos. Esto es lo que se aprecia en la pintura actual de Augusto Ferrer-Dalmau, quien ha convertido a los soldados en protagonistas de sus pinturas de batalla, preparadas con total minuciosidad y partiendo del conocimiento de autores anteriores del género histórico.

17.- **La recuperación de la iconografía cristiana en el arte actual:** Marko Ivan Rupnik, director del taller de arte espiritual del Centro Ezio Aletti (Roma), propone en sus mosaicos programas iconográficos para espacios litúrgicos, donde recupera la tradición expresándola con la materia y el color como claves del lenguaje artístico contemporáneo.

18.- **Cómo mirar un cuadro:** La verdadera contemplación de una obra de arte ha de aunar aspectos formales y de significado. Las grandes obras nos hablan de sus autores y de sus épocas, como se verá a partir de los trípticos de Van der Weyden y de *El Expolio* de Greco.