



PROGRAMA “ARTE ESPAÑOL” (*)

Prof. Dra. María Rodríguez Velasco

La riqueza de la historia de España se refleja en una evolución de lenguajes artísticos que expresan la sucesión de diversas culturas. En una continua renovación, las arquitecturas y manifestaciones plásticas anónimas dejan paso a la individualidad de grandes maestros, impulsada esencialmente por el mecenazgo que los reyes hispanos cultivaron en nuestro país, convirtiéndose en grandes coleccionistas y promotores de arte. El curso propone una serie de monográficos que permitan contemplar las claves del arte español a lo largo de los siglos y la definición de una identidad propia y diferenciadora respecto a otros países.

PROGRAMA

1.- El arte de la Hispania Romana. Desde el urbanismo romano apreciaremos la relevancia de obras de ingeniería (acueductos o puentes), templos y edificios para espectáculos públicos (teatro, anfiteatro y circo). A ello sumaremos esculturas, especialmente en lo que se refiere a retratos e imágenes de los dioses, y mosaicos para la decoración de pavimentos y muros de las grandes villas.

2.- Arquitectura, orfebrería y miniatura en el Prerrománico hispano. Planteamiento de la arquitectura visigoda y riqueza de la orfebrería vinculada a la corte de Toledo (Tesoro de Guarrazar). Los reyes astures como promotores de arquitectura y metalistería: Alfonso II y la capital ovetense; Ramiro I y la renovación arquitectónica en el monte Naranco; Alfonso III y la Cruz de la Victoria. La tradición pictórica hispana en las miniaturas Beatos.

3.- El arte en Al-Andalus. A partir de la Mezquita de Córdoba, en sus sucesivas ampliaciones, de la Alhambra de Granada y de la ciudad palatina de Medina Azhara, nos introduciremos en la arquitectura religiosa y civil hispanomusulmana y en su decorativismo a partir de la aplicación de marfiles y mosaicos.

4.- El Románico en España. La llegada de la orden de Cluny a la Península y la consolidación de las vías de peregrinación a Compostela son motores del arte románico, que alcanza su plenitud en la Catedral de Compostela. La escultura monástica en el Claustro de Santo Domingo de Silos. La pintura románica en España: la influencia italiana en Cataluña (San Clemente y Santa María de Tahull) y la herencia francesa en Castilla (Panteón de Reyes de San Isidoro de León, Santa Cruz de Maderuelo y San Baudelio de Berlanga).

5.- El Gótico en España. El siglo XIII y el clasicismo de las grandes catedrales castellanas: Burgos, León y Toledo. La Cartuja de Miraflores como exponente de la plenitud decorativa del siglo XV: retablos y escultura funeraria. Evolución de la pintura gótica hispana: de las propuestas del gótico lineal a la renovación técnica e iconográfica de las tablas hispanoflamencas.

6.- El Renacimiento en España. Felipe II convirtió El Escorial en panteón real, basílica, monasterio, palacio y biblioteca. Para ello se rodeó de los más importantes artistas italianos y españoles de su época. La propuesta arquitectónica de Juan Bautista de Toledo y la continuidad de Juan de Herrera. León y Pompeyo Leoni y la escultura de poder. Los grandes pintores de la basílica y del palacio. El Greco: un pintor griego en Toledo.

7.- Pintura e imagería del siglo de oro español. Velázquez, cortesano y pintor de Felipe IV. El espíritu de la Contrarreforma y el esplendor pictórico de la Sevilla del siglo XVII: Francisco de Zurbarán y Bartolomé Esteban Murillo. La escultura devocional y los pasos procesionales: el realismo de Gregorio Fernández en Castilla y la intensidad expresiva de Juan Martínez Montañés en Andalucía. Sevilla y la exportación de pinturas a América: transferencia de modelos.

8.- La arquitectura cortesana en la España del siglo XVIII. Herencia francesa y tradición italiana en la construcción del nuevo Palacio Real de Madrid: Filippo Juvarra y Giovanni Sachetti. El neoclasicismo de Juan de Villanueva.

9.- La renovación del lenguaje pictórico en la corte de los Borbones. Francisco de Goya, del realismo de los cartones para tapices a las pinturas negras como precedentes de las vanguardias.

10- La arquitectura modernista. Antonio Gaudí: construcciones civiles y planteamiento arquitectónico e iconográfico de la Sagrada Familia (Barcelona).

11.- Primeras vanguardias en el arte español. La presentación de *Las señoritas de Avignon* en 1907 supuso un punto de inflexión en la pintura contemporánea y convirtió a Picasso en uno de los máximos representantes del cubismo en el contexto de las primeras vanguardias. El mundo de los sueños protagonista de la pintura: la propuesta surrealista de Salvador Dalí.

12.- El arte español en la segunda mitad del siglo XX: La escultura abstracta de Eduardo Chillida y el realismo mágico de Antonio López, pintor de lo cotidiano.

(*) Los temarios son orientativos, pudiendo variar a lo largo del curso.