

V Curso de Historia del Arte del AEPUMA
(curso 2019-2020)

Prof. Juan Luis Blanco Mozo
Departamento de Historia y Teoría del Arte
Universidad Autónoma de Madrid

I. Horario.

Las clases se impartirán los viernes de 10,00 a 12,00 horas, a excepción de la primera que comenzará a las 9,45 horas para realizar la presentación del V Curso de Historia del Arte del AEPUMA.

II. Lugar

Aula 202 del módulo Xbis (Historia del Arte) de la Facultad de Filosofía y Letras (Universidad Autónoma de Madrid).

III. Calendario	
Temario	Fecha
0. Presentación del Curso (9,45 horas).	27 de septiembre
Tema 1. Madrid conventual (10,00 horas).	
Tema 2. La Roma de Sixto V.	4 de octubre
Tema 3. La “traza italiana” y su evolución histórica.	11 de octubre
Tema 4. El Salón de Reinos del Buen Retiro.	18 de octubre
Tema 5. Gregorio Fernández, escultor castellano.	25 de octubre
1 de noviembre, Todos los Santos (festivo)	
Tema 6. Goya, cartones para tapices.	8 de noviembre
15 de noviembre (sin clase por actividad académica del profesor)	
Tema 7. Goya en Burdeos.	22 de noviembre
Tema 8. Viollet-le-Duc y la restauración en estilo.	29 de noviembre
6 de diciembre, día de la Constitución (festivo).	
Tema 9. Friedrich Schinkel, arquitecto alemán del romanticismo.	13 de diciembre
Tema 10. Sofonisba Anguissola, pintora italiana.	20 de diciembre

Tema 1. Madrid conventual (27 de septiembre).

Se trata de una de las claves del desarrollo urbano de la Villa y Corte de Madrid: el establecimiento de decenas de fundaciones conventuales, tanto masculinas como femeninas, que llegaron a caracterizar la morfología de la nueva capital de la Monarquía Hispánica. No es difícil observar el cambio físico producido en la ciudad como consecuencia de la introducción de estos complejos arquitectónicos en los que despuntaban sus fachadas elocuentes, sus altas tapias y sus desafiantes chapiteles.

Este tema abordará las características de esta rápida y apresurada implantación a lo largo de los siglos XVI y XVII, la adaptación de sus plantas al desarrollo —en cierto modo, caótico— de la ciudad en continua expansión, la relación de sus zonas abiertas (iglesia) y de clausura (convento) con el tejido urbano (lonjas, plazuelas y pasadizos) y la aparición de nuevas tipologías arquitectónicas.

Bib.

La forma de la villa de Madrid. Soporte gráfico para la información histórica de la ciudad, Madrid, Comunidad, 2006.

Madrid. Atlas histórico de la ciudad. Siglos IX-XIX, eds. Virgilio PINTO y Santos MADRAZO, Madrid, Fundación Caja de Madrid, 1995.

M.ª J. del RÍO BARREDO, *Madrid, Urbs Regia. La capital ceremonial de la Monarquía Católica*, Madrid, Marcial Pons, 2000.

Camino de perfección. Conventos y monasterios de la Comunidad de Madrid, Madrid, Comunidad, 2019.

Tema 2. La Roma de Sixto V (4 de octubre).

En apenas cinco años de pontificado (1585-1590), Sixto V, Felice Peretti en el siglo, transformó la arquitectura y el urbanismo de la vieja Roma sobre la base de la exaltación del cristianismo y de su victoria sobre el mundo pagano. De la mano de su arquitecto Domenico Fontana (1543-1607) acometió la reforma urbana de la Ciudad Eterna, caracterizada por la puesta en valor de sus basílicas mayores, en especial, la de Santa María la Mayor, y por las mejoras de las avenidas que las comunicaban. Fontana dirigió además los trabajos de recolocación de los obeliscos egipcios en sus principales plazas y de la recuperación de las columnas de Trajano y Marco Aurelio.

Estas intervenciones denotan una consideración ambivalente hacia los monumentos romanos. Por un lado, aseguraron su conservación mediante la redefinición de su significado; pero, por otro, se perdieron para siempre construcciones como el Septizonium, que sirvió de improvisada cantera de la nueva arquitectura papal.

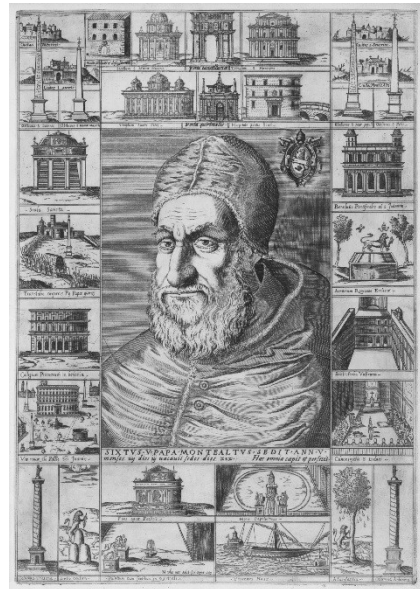
Bib.

S. BORSI, *Roma di Sisto V: la pianta di Antonio Tempesta, 1593*, Roma, 1986.

H. GAMRATH, *Roma Sancta Renovata studi sull'urbanistica di Roma nella seconda metà del sec. XVI con particolare riferimento al pontificato di Sisto V (1585-1590)*, Roma, L'Erma di Bretschneider, 1987.

L. PITTONI y G. LAUTENBERG, *Roma felix. La città di Sisto V e Domenico Fontana*, Viviani, 2002.

Roma di Sisto V. Arte, architettura e città fra Rinascimento e Barocco, Milán, De Luca Editori d'Arte, 1993.

Tema 3. La “traza italiana” y su evolución histórica (11 de octubre).

Con “traza italiana” se conoce a la nueva arquitectura militar originada en Italia a finales de la Edad Media como respuesta a la introducción de la artillería en el arte de la guerra. A diferencia de la arquitectura civil, nació por motivos obvios sin estar determinada por el peso de la tradición clásica (vitruviana). A lo largo del siglo XVI sufrió una importante evolución que transformó la forma de las viejas ciudades europeas. En la centuria siguiente alcanzaría una alta sofisticación de la mano de los sistemas de ataque y defensa desarrollados por el ingeniero francés Sebastián Le Prestre, el marqués de Vauban (1633-1707).

El objetivo de este tema es conocer la teoría y los elementos básicos (baluartes, revellines, hornabeques, tec...) de esta novedosa modalidad de arquitectura de fortificación, así como sus principales ejemplos en Europa.

Bib.

La ciudad y las murallas, Madrid, Cátedra, 1991.

C. CONFORTI, *La città del tardo Rinascimento*. Storia della città, Roma, Laterza, 2005.

A. FARA, *Geometria dell'architettura militare. Francesco I D'Este e la cittadella di Modena*, Angelo Pontecorboli Editore, Florencia, 2012.

G. MURATORE, *La ciudad renacentista: tipos y modelos a través de los tratados*, Madrid, I.E.A.L., 1980.

Tema 4. El Salón de Reinos del Buen Retiro (18 octubre).

El Museo Nacional del Prado está a la espera de poner en ejecución el proyecto de Norman Foster para la recuperación del edificio que hasta hace unos años ocupaba el Museo del Ejército (antiguo Museo de Artillería) y que en origen fue uno de los lados de la plaza principal del palacio del Buen Retiro. Tras un breve repaso a la evolución arquitectónica de este inmueble, nos centraremos en la reconstrucción del programa iconográfico de su sala principal, el Salón de Reinos, a partir de las diferentes teorías que han abordado la colocación original de los cuadros de batallas –entre los que se encuentra la “Rendición de Breda” de Diego Velázquez— y de los “trabajos” de Hércules pintados por Francisco de Zurbarán. Asimismo, se abordará la significación que tuvo este ciclo pictórico en el contexto histórico en el que fue realizado, cuando la Monarquía Hispánica de Felipe IV comenzaba a perder su hegemonía en el mundo.

Bib.

J. BROWN y J. H. ELLIOT, *Un palacio para el rey. El Buen Retiro y la corte de Felipe IV*, Madrid, Alianza Forma, 1981.

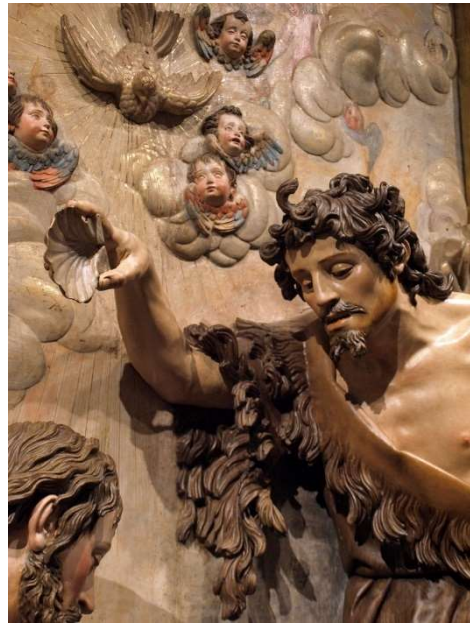
R. L. KAGAN, “Imágenes y política en la corte de Felipe IV de España. Nuevas perspectivas sobre el Salón de Reinos”, en *La historia imaginada. Construcciones visuales del pasado en la Edad Moderna*, Madrid, Centro de Estudios Europa Hispánica, 2008, pp. 101-119.

El palacio del Rey Planeta. Felipe IV y el Buen Retiro, Madrid, Museo Nacional del Prado, 2005.

Tema 5. Gregorio Fernández, escultor castellano (25 de octubre).

Es el artista más reconocible de una época, la barroca, y el referente principal de la escultura castellana de su tiempo. Trabajador infatigable y consumado dominador de la técnica escultórica, a Gregorio Fernández (1576-1636) se le deben algunos de los modelos iconográficos más conocidos de la Edad Moderna, como por ejemplo su “Cristo yacente”, que tanto éxito tendría en el arte religioso de Madrid.

Su obra se inserta en los cánones de un clasicismo sereno, de expresión contenida, alejado del manierismo de la generación anterior (Alonso de Berruguete, Juan de Juni). Pero por encima de todo, Fernández es el mejor representante del naturalismo hispano en el arte de la escultura. Se trata, así pues, de una buena ocasión para conocer las principales obras de su prolija carrera artística, de las que se conserva una buena representación en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid.

Bib.

- Gregorio Fernández, 1576-1636, Madrid, Fundación BSCH, 1999 (catálogo exposición).
J.J. MARTÍN GONZÁLEZ, *El escultor Gregorio Fernández*, Madrid, Ministerio de Cultura, 1980.
G. PROSKE, *Gregorio Fernández*, Nueva York, The Hispanic Society, 1926.
J. URREA, *El escultor Gregorio Fernández, 1576-1636. Apuntes para un libro*, Valladolid, Universidad, 2014.

Tema 6. Goya, cartones para tapices (8 noviembre).

Los cartones son un conjunto de óleos sobre lienzo realizados por Francisco de Goya (1746-1828) entre 1775 y 1792 para la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara. Sirvieron como modelo para confeccionar los tapices que decorarían las habitaciones de las nuevas residencias reales. Se componen de siete series que abordan temas populares del Madrid de la época.

Este tema tratará de abordar los dos niveles de significación de las escenas representadas en los cartones, siempre en función de la ubicación original que tuvieron los tapices: el iconográfico, trufado de elementos costumbristas, y el supuestamente oculto que, según algunos autores, ofrece significados añadidos realmente interesantes. En lo que respecta a su autor, la pintura de estos cartones fue una oportunidad crucial para iniciar su ascenso profesional en la corte madrileña que culminaría en 1789 con el cargo de pintor de cámara del rey Carlos IV, un gran admirador de estos modelos pintados.

Bib.

- J. M. ARNAIZ, *Goya: Tapices y Cartones*, Madrid, Espasa-Calpe, 1987.
Goya en Madrid, cartones para tapices 1775-1794, Madrid, Museo Nacional del Prado, 2014.
C. HERRERO y J. L. SANCHO, *Tapices y cartones de Goya*, Madrid, Patrimonio Nacional, 1996.
V. de SAMBRICIO, *Tapices de Goya*, Madrid, Patrimonio Nacional, 1946.
J. TOMLINSON, *Francisco de Goya. Los cartones para tapices y los comienzos de su carrera en la corte de Madrid*, Madrid, Cátedra, 1993.

Tema 7. Goya en Burdeos (22 de noviembre).

Goya (1746-1828) vivió los últimos cuatro años de su vida en la ciudad francesa de Burdeos, acompañado de Leocadia Zorilla y sus hijos, y de su compadre Martín Miguel de Goicoechea. Mantuvo contactos con un grupo de exiliados políticos españoles como Joaquín María Ferrer, Leandro Fernández de Moratín o Manuel Silvela.

A pesar de su avanzada edad, fueron años de una intensa actividad artística, caracterizada por la experimentación y la libertad creativa. De este periodo son las cuatro litografías de los “Toros de Burdeos”, algunos retratos de sus amigos, como el de Moratín (Museo de BB.AA. de Bilbao) o el de Juan Bautista Muguiro, unas curiosas acuarelas sobre marfil y un número importante de dibujos que forman parte de los álbumes G y H que se conservan en el Museo Nacional del Prado.

Bib.

J. BATICLE, *Goya*, Barcelona, Crítica, 1995.

J. BROWN y S. G. GALASSI, *Goya's Last Works*, Nueva York, The Frick Collection, 2006.

Goya y Moratín: (en Burdeos, 1824-1828), Bilbao, Museo de Bellas Artes, 1998.

J. FAUQUÉ y R. VILLANUEVA ETCHEVARRIA, *Goya y Burdeos 1824-1828*, Zaragoza, Oroel, 1982.

Tema 8. Viollet-le-Duc y la restauración en estilo (29 de noviembre).

El incendio de las cubiertas de la catedral de Nôtre-Dame de París es una buena oportunidad para conocer al autor de la aguja del crucero que pereció bajo las llamas, el arquitecto e historiador Eugenio Viollet-le-Duc (1814-1879). Hombre culto y gran conocedor de la arquitectura gótica francesa, fue el inspirador de la restauración en estilo o estilística, una práctica creativa muy poco respetuosa con la historia material de los monumentos medievales y que, por cierto, tuvo una larga proyección en el patrimonio arquitectónico español.

En buena medida, esta teoría de la restauración nació en el periodo post revolucionario, cuando se vio la necesidad de conservar los edificios del patrimonio nacional francés que habían sufrido el furor iconoclasta (Saint Chapelle de París). Por desgracia, la huella imaginativa de Viollet-le-Duc quedó muy patente en la catedral parisina, en el palacio arzobispal de Sens, en el castillo de Pierrefons o en el recinto amurallado de la ciudad de Carcassone.

Bib.

D. BLANCHARD-DIGNAC, *Viollet-le-Duc, 1814-1879: la passion de l'architecture*, Burdeos, Éditions Sud-Ouest, 2014.

A. TIMBERT, *Restaurer et bâtir. Viollet-le-Duc en Bourgogne*, Lille, Presses Universitaires du Septentrion, 2013.

J.-M. LENIAUD, *Viollet-le-Duc ou les délires du système*, Société des Editions Mengès,

F. BERCÉ, *Viollet-le-Duc*, París, Editions du Patrimoine, 2013.

A. SAINT-PAUL, *Viollet-le-Duc: ses travaux d'art et son système archéologique*, 2012

Tema 9. Friedrich Schinkel, arquitecto alemán del romanticismo (13 diciembre).

Schinkel (1781-1841) es el arquitecto por antonomasia de Berlín –y de la vieja Prusia— y un icono de la arquitectura contemporánea alemana. Su clasicismo desornamentado inspiró a Paul L. Troost (1878-1934) y al propio Albert Speer (1905-1981), arquitectos del nazismo; mientras que su funcionalismo estructural apasionó a Mies van der Rohe (1886-1969).

Su obra se mueve en una dicotomía aparentemente incompatible: el romanticismo de raíz neomedieval, muy presente en su faceta menos conocida de pintor; y el neoclasicismo a la italiana, que con el paso del tiempo caminará hacia un funcionalismo constructivo, más patente tras su viaje a Inglaterra donde conoció el pragmatismo de su arquitectura industrial. Aspectos que están presentes en sus obras berlinesas más importantes: el Altes Museum, la iglesia de Werder, el Nuevo Pabellón de Charlottenburg o la desaparecida Academia de Arquitectura.

Bib.

- M. POGACNIK, *Karl Friedrich Schinkel, construcción y paisaje*, Madrid, Nerea, 1993.
P. O. RAVE, *Karl Friedrich Schinkel*, Milán, Electa, 1996.
G. RIEMANN, *1781-1841, Schinkel l'architetto del principe*, Venecia, Marsilio, 1989.
Schinkel arquitecturas, 1781-1841, Madrid, MOPU, 1989.
M. STEFFENS, *K. F. Schinkel (1781-1841). Un arquitecto al servicio de la belleza*, Colonia, 2003.
W. SZAMBIEN, *Schinkel*, Madrid, Akal, 2000.

Tema 10. Sofonisba Anguissola, pintora italiana (20 de diciembre).

Sofonisba Anguissola (c. 1535-1625) encarna la vía noble de acceso de una mujer al arte de la pintura. Una pintora que, a pesar de sus limitaciones formativas, alcanzó un gran éxito como especialista en el género del retrato. Tras una estancia en Roma y Milán, en esta última ciudad al amparo del duque de Alba, se estableció en la corte española como dama y pintora de la reina Isabel de Valois, llegando a ser la maestra de pintura de las infantas doña Juan y doña Ana de Austria.

En los últimos años, la crítica historiográfica ha conseguido atribuir a sus pinceles un buen número de retratos que estaban asignados a otros pintores. La próxima exposición sobre Lavinia Fontana y Sofonisba Anguissola, que se celebrará en otoño en el Museo Nacional del Prado, será una buena ocasión para conocer el estilo artístico de esta pintora.

Bib.

- F. CAROLI, *Sofonisba Anguissola e le sue sorelle*, Milán, Arnoldo Mondadori, 1987.
M. KUSCHE, *Retratos y retratadores*, Madrid, FAHA, 2003.
I. S. PERLINGIERI, *Sofonisba Anguissola: The First Great Woman Artist of the Renaissance*, Rizzoli, 1992.
D. PIZZAGALLI, *La señora de la pintura. Vida de Sofonisba Anguissola, una pintora en la corte de Felipe II*, Madrid, Bercimuel, 2018.
B. PORQUERES, *Sofonisba Anguissola (c. 1535-1625)*, Madrid, Ediciones del Orto, 2003.