

VI Curso de Historia del Arte AEPUMA
(curso 2020-2021)

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

I. Horario.

Todas las clases se impartirán los viernes de 10,00 a 12,00 horas a excepción de la primera sesión de presentación que durará aproximadamente una hora (de 10,00 a 11,00 horas).

II. Metodología docente.

Curso no presencial impartido a través de plataforma online Zoom. La conexión con los alumnos se producirá 15 minutos antes (9:45 horas) de comenzar cada una de las sesiones (10,00 horas).

III. Calendario	
Temario	Fecha
0. Introducción y presentación del temario.	29 enero 2021
Tema 1. Pedro Berruguete y la introducción de la pintura del Renacimiento en España.	5 de febrero
Tema 2. Juan de Borgoña en la Catedral de Toledo.	12 de febrero
Tema 3. Juan Martínez Montañés (1568-1649), escultor.	19 de febrero
Tema 4. Velázquez en Sevilla.	26 de febrero
Tema 5. Velázquez en Italia.	5 de marzo
Tema 6. Lavinia Fontana (1552-1614), pintora boloñesa.	12 de marzo
Festividad de San José	19 de marzo
Tema 7. André Le Nôtre (1613-1700) y el jardín francés.	26 de marzo
Viernes Santo	2 de abril
Tema 8. Las plazas de París. Antecedentes y desarrollo de una transformación urbana (1587-1775).	9 de abril
Tema 9. Urbanismo hispanoamericano (I).	16 de abril
Tema 10. Urbanismo hispanoamericano (II).	23 de abril
Tema 11. El mercado del Arte Contemporáneo (I).	30 de abril
Tema 12. El mercado del Arte Contemporáneo (II).	7 de mayo

Tema 1. Pedro Berruguete y la introducción de la pintura del Renacimiento en España (5 de febrero).

La trayectoria artística de Pedro Berruguete (c. 1445/1450-1503) se halla en el centro de una vieja polémica historiográfica sobre la llegada de la pintura renacentista de progenie italiana a la Península Ibérica. En buena medida, los escasos datos biográficos del pintor de Paredes de Nava han alimentado las dudas sobre su formación en Castilla y sobre una más que posible estancia en Italia. No ha ayudado tampoco la falta de información sobre la mayoría de sus obras que han llegado a nuestros días, algunas de ellas conservadas en el Museo Nacional del Prado.

Este tema abordará el estado de la cuestión del asunto Berruguete a través del análisis crítico de su biografía, del repaso de sus obras más importantes y del planteamiento del famoso caso de *Petrus Hispanus* en la corte de Urbino de Federico de Montefeltro (1422-1482) y su posible identificación con el pintor castellano. Sin olvidar, el problema de su relación con las obras toledanas pintadas por Juan de Borgoña en la Catedral de Toledo.

Bib.

- Pilar SILVA MAROTO, *Pedro Berruguete*, Salamanca, Junta de Castilla y León, 2001.
Pedro de Berruguete. El primer pintor renacentista de la Corona de Castilla, catálogo de la exposición celebrada en Paredes de Nava, Madrid, Junta de Castilla y León, 2003.
Actas del Simposium Internacional Pedro Berruguete y su entorno, Palencia, Diputación, 2004.
Letizia GAETA, *Juan de Borgoña e gli altri. Relazioni artistiche tra Italia e Spagna nel '400*, Galatina, Mario Congedo, 2012.
Pedro Berruguete en Segovia, Segovia, Diputación de Segovia, 2013.

Tema 2. Juan de Borgoña en la Catedral de Toledo (12 de febrero).

La restauración de las pinturas murales de la sala capitular de la Catedral de Toledo ha permitido estudiar a fondo este magnífico conjunto realizado por el enigmático Juan de Borgoña (activo desde 1495-1535). El programa iconográfico, de marcado sentido concepcionista, nació en la secretaría del cardenal Francisco Jiménez de Cisneros (1436-1517), promotor de la creación de esta sala de reunión, así como de la capilla Mozárabe establecida en la torre sin construir a los pies del complejo catedralicio. En el registro superior se concatenan las escenas de la vida de la Virgen (lados Norte y Sur), completadas por la Pasión de Cristo (Este) y un majestuoso Juicio Final (Oeste).

Desentrañar la personalidad artística de Borgoña, a medio camino entre la pintura flamenca en la que debió de formarse y las novedades del primer Renacimiento florentino será el objetivo de este tema, en el que se planteará asimismo la actividad de este maestro en otras obras del ámbito toledano.

Bib.

- Diego ANGULO ÍÑIGUEZ, *Juan de Borgoña*, Madrid, Instituto Diego Velázquez, 1954.
Isabel MATEO GÓMEZ, *Juan de Borgoña*, Madrid, Fundación de Apoyo a la Historia del Arte Hispánico, 2004.
Erika DOLPHIN, *Archbishop Francisco Jiménez de Cisneros and the Decoration of the Chapter Room and Mozarabic Chapel in Toledo Cathedral*, Nueva York, New York University, 2008.
Juan Luis BLANCO MOZO, "Juan de Borgoña y las pinturas de la Sala Capitular de la Catedral de Toledo", en *Restauración de la sala capitular de la Catedral de Toledo*. Madrid, Fundación ACS, 2020, pp. 21-101.

Tema 3. Juan Martínez Montañés (1568-1649), escultor (19 de febrero).

El pasado año de 2019 se celebró en el Museo de Bellas Artes de Sevilla una exposición retrospectiva dedicada a este escultor jienense que, formado en Granada, alcanzó justa fama en la Sevilla que vio nacer a Diego Velázquez. Maestro de la religiosidad de la Contrarreforma, sus obras se pueden contemplar –hoy todavía— en los principales templos de la ciudad hispalense.

Tuvo una breve estancia en Madrid, donde fue llamado para modelar la cabeza de la escultura ecuestre de Felipe IV, fundida más tarde por Pietro Tacca y que hoy se encuentre en la plaza de Oriente. Velázquez, aprovechó la ocasión, para sacarle un magnífico retrato, manos en la obra, que hoy se conserva en el Museo del Prado. El “Lisipo andaluz”, como así fue conocido, también acometió diversas obras para fundaciones religiosas ubicadas en América.

Bib.

Beatrice G. PROSKE, *Juan Martínez Montañés: sevillian sculptor*, Nueva York, The Hispanic Society of America, 1967.

José HERNÁNDEZ DÍAZ, *Juan Martínez Montañés*, Sevilla, Guadalquivir, 1987.

Manuel Jesús ROLDÁN SALGUEIRO, *Juan Martínez Montañés y su obra sevillana*, Sevilla, editorial Maratania, 2015.

Montañés, maestro de maestros, catálogo de la exposición celebrada en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, Sevilla, Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, 2019.

Tema 4. Velázquez en Sevilla (26 de febrero).

La etapa de formación de Diego Velázquez (1599-1660) en Sevilla alcanza hasta 1623, cuando se establece definitivamente en Madrid como pintor de Felipe IV y protegido de don Gaspar de Guzmán, conde-duque de Olivares. Comenzó en 1611, al ser aceptado como aprendiz en el taller de Francisco Pacheco (1564-1644), autor del *Arte de la pintura* (Madrid, 1646).

En esta década de formación, se forjó el estilo de Velázquez bajo la influencia del naturalismo pictórico que se había abierto paso desde Italia en la Sevilla de su época. En este tema trataremos de situar en el tiempo las primeras obras del joven sevillano, admitidas mayoritariamente por la crítica, en la mayoría de los casos bodegones y pintura religiosa, en las que ya se empieza a atisbar la genialidad del pintor. También pintó sus primeros retratos, como el de la venerable madre Jerónima de la Fuente (Museo Nacional del Prado) o el que se conserva en el mismo Museo de su maestro.

Bib.

Julián GÁLLEGO, *Velázquez en Sevilla*, Sevilla, Diputación, 1974.

Jonathan BROWN, *Velázquez. Pintor y cortesano*, Madrid, Alianza, 1999.

Velázquez y Sevilla, Sevilla, Junta de Andalucía, 1999.

Luis MÉNDEZ RODRÍGUEZ, *Velázquez y la cultura sevillana*, Sevilla, Universidad, 2005.

De Herrera a Velázquez. El primer naturalismo en Sevilla, Bilbao, Museo de Bellas Artes, 2006.

José Manuel CRUZ VALDOVINOS, *Velázquez. Vida y obra de un pintor cortesano*, Zaragoza, Caja Inmaculada, 2011.

Tema 5. Velázquez en Italia (5 de marzo).

Dos fueron las estancias del pintor sevillano en Italia. La primera, desarrollada entre 1629 y 1630, nació del deseo de conocer las antigüedades de aquel país, seguramente alentado por Pedro Pablo Rubens. Tuvo la oportunidad de visitar las ciudades de Génova, donde desembarcó procedente de Barcelona, Milán, Venecia, Ferrara, Bolonia y Roma, principalmente.

La segunda estancia fue más larga. Le entretuvo en la península italiana, principalmente en la Ciudad Eterna, desde 1649 a 1651, con la misión de contratar los vaciados de esculturas clásicas, conservadas en las principales colecciones romanas, que iban a decorar la famosa Pieza Ochavada del Alcázar de Madrid. Durante estos meses tuvo la oportunidad de realizar los maravillosos retratos de Juan Pareja (Metropolitan Museum, NYC), su ayudante y también pintor; del Papa Inocencio X (Galería Doria Pamphili, Roma) y de Camillo Astalli- Pamphili (The Hispanic Society of America, NYC), entre otras obras.

Bib.

Velázquez. *El Papa Inocencio X de la Galleria Doria Pamphili*, Roma, Madrid, Museo del Prado, 1996.

Jonathan BROWN, *Velázquez. Pintor y cortesano*, Madrid, Alianza, 1999.

Velázquez a Roma, Milán, Skira, 1999.

Salvador SALORT, *Velázquez en Italia*, Madrid, Fundación de Apoyo a la Historia del Arte, 2002.

José Manuel CRUZ VALDOVINOS, *Velázquez. Vida y obra de un pintor cortesano*, Zaragoza, Caja Inmaculada, 2011.

Tema 6. Lavinia Fontana (1552-1614), pintora boloñesa (12 de marzo).

Lavinia Fontana, natural de Bolonia, encarna la vía tradicional utilizada por la mujer para acceder al oficio artístico. Se formó en el taller profesional de su padre Próspero Fontana (1512-1597), un pintor de cierto reconocimiento en el activo centro artístico de la ciudad padana.

Pintora del último manierismo, dirigió el taller de su padre hasta su muerte, alcanzando justa fama como retratista. En 1603 se trasladó a la ciudad de Roma, donde sería nombrada pintora del Papa Clemente VIII y más tarde de Paolo V Borghese. De este periodo se conserva un buen número de obras que atestiguan que disfrutó de una clientela variada y de un reconocimiento profesional muy amplio, siendo nombrada pintora de la Academia de San Luca.

Bib.

María Teresa CANTARO, *Lavinia Fontana bolognese "pittora singolare"*, 1552-1614, Milán y Roma, Jandi Sapi, 1989.

Lavinia Fontana, 1552-1614, catálogo de la exposición Museo Civico Archeologico Bolonia, Milán, Electa, 1994.

Lavinia Fontana of Bologna, 1552-1614, catálogo de la exposición National Museum of Woman, Washington, Milán, Electa, 1998.

Caroline P. MURPHY, *Lavinia Fontana. A Painter and Her Patrons in Sixteenth-Century Bologna*, New Haven y Londres, Yale University Press, 2003.

Historia de dos pintoras. Sofonisba Anguissola y Lavinia Fontana, ed. a cargo de Leticia Ruiz Gómez, Madrid, Museo Nacional del Prado, 2019.

Tema 7. André Le Nôtre (1613-1700) y el jardín francés (26 de marzo).

Su nombre está asociado indefectiblemente con los jardines de Versalles, el palacio de Luis XIV. Hijo de un humilde jardinero, elevó la profesión gracias a su ingenio a la hora de diseñar jardines utilizando la perspectiva supeditada a la arquitectura de las residencias campestres de los hombres más poderosos de su tiempo, como el ministro de finanzas Nicolas Fouquet o el propio Rey Sol.

En colaboración con el arquitecto Louis Le Vau (1612-1670) y el pintor Charles Le Brun (1619-1690) diseñó los jardines de Vaux-le-Vicomte que, de forma paradójica, terminaron con la carrera política de su promotor, el citado Fouquet. Fue el inicio de una larga trayectoria profesional al servicio de la Corona que, además de Versalles, quedaría plasmada en los jardines de los palacios de Chantilly, Saint-Germain-in-Laye, Sceaux o Marly, llegando a ser el creador y máximo representante del jardín francés.

Bib.

- Patricia BOUCHENOT-DÉCHIN y Georges FARHAT, *André Le Nôtre in Perspective*, París, Hazan, 2013.
Franklin HAZELHURST, *Gardens of Illusion: The Genius of André Le Nôtre*, Nashville, Vanderbilt University Press, 1980.
Bernard JEANNEL, *Le Nôtre*, Madrid, Akal, 2003.
Ángel Miguel NAVARRO, *El jardín de Versalles*, Buenos Aires, CTM, 1986.
Érik ORSENNA, *Portrait d'un Homme Heureux: André Le Nôtre*, París, Fayard, 2000.
Ian THOMPSON, *Los Jardines del Rey Sol. Luis XIV, André Le Nôtre y la creación de los jardines de Versalles*, Barcelona, Belacqua, 2006.

Tema 8. Las plazas de París (1587-1775). Antecedentes y desarrollo de una transformación urbana (9 de abril).

París, ciudad medieval y poco atractiva a finales del Renacimiento, sufrió una gran transformación urbana durante el reinado de Enrique IV (1589-1610). En buena medida, estos cambios vinieron de la mano de una suerte de “cirugía” que posibilitó la apertura de una serie de plazas que trataron de monumentalizar la capital de Francia. Fue entonces cuando se levantaron las plazas del Puente Nuevo, Real (Vosgos) y del Delfin, en lugares estratégicos de la ciudad necesitados de una regeneración urbana.

Las nuevas plazas quedaron delimitadas por una arquitectura clasicista que andando el tiempo alcanzaría una mayor prestancia bajo la influencia de los modelos italianos, como sucedería, ya en tiempos de Luis XIV, con la plaza de las Victorias y con la de Vendôme. De forma paralela, nació la costumbre de erigir en el centro de estos espacios representativas esculturas de sus promotores reales que reforzaban el papel de la monarquía francesa, dentro de una política de imagen que alcanzaría su cénit con Luis XIV.

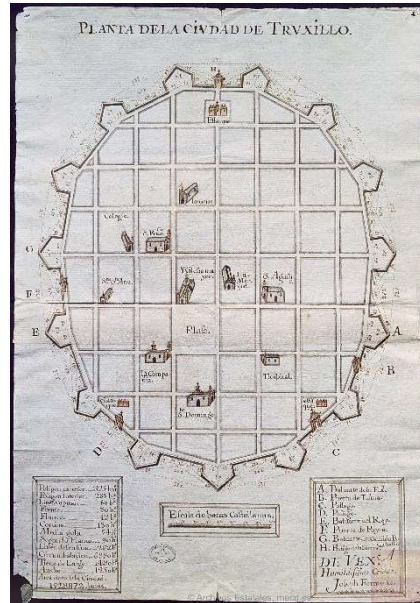
Bib.

- Andrew AYERS, *The Architecture of Paris: an Architectural Guide*, Londres, Axel Menges, 2004.
Jean-Pierre BABELON, *Demeures parisiennes sous Henri IV et Louis XIII*, París, Hazan, 1991 (1965).
Hillary BALLON, *The Paris of Henri IV: Architecture and Urbanism*, N. York, 1991.
Anthony BLUNT, *Arte y Arquitectura en Francia 1500-1700*, Madrid, Cátedra, 1998 (1953).
Louis HAUTECOUR, *Histoire de l'architecture Classique en France*, París, Picard, 1943-1952.
Histoire de la France urbaine. 3. La ville classique de la Renaissance aux Révolutions, dir. Georges Duby, París, Seuil, 1981.

Temas 9 y 10. Urbanismo hispanoamericano (I y II). (16 y 23 de abril).

Se trata, sin duda, de la aportación más destacada de la colonización española en América. Según avanzaba la conquista del Nuevo Mundo, la Corona española desplegó una política de fundaciones de ciudades que sirvió para implantar la autoridad del rey en aquellas lejanas tierras y para articular regionalmente un territorio inmenso.

Este tema tratará de dilucidar los diferentes tipos de fundaciones, creadas en base al proceso histórico de conquista, el procedimiento llevado a cabo para el establecimiento de una ciudad y los trazados urbanos utilizados antes y después de las Leyes de Indias creadas por Felipe II en 1573. De la misma forma se analizarán un selecto grupo de ciudades con el fin de estudiar el desarrollo de este fenómeno urbano en América: Ciudad de México, establecida sobre la vieja Tenochtitlán; la Ciudad de los Reyes del Perú, más conocida como Lima, capital del virreinato; y Cuzco, también en el Perú, creada sobre el trazado original de la ciudad de los incas.

Bib.

- Javier AGUILERA ROJAS, *Urbanismo español en América*, Madrid, Editora Nacional, 1973.
Francisco DOMINGUEZ COMPANY, *Política de poblamiento de España en América. La fundación de ciudades*, Madrid, Instituto de Estudios de la Administración Local, 1984.
Richard L. KAGAN, *Imágenes urbanas del mundo hispánico. 1493-1780*, Madrid, El Viso, 1998.
Ramón GUTIÉRREZ, *Arquitectura y urbanismo en Iberoamérica*, Madrid, Cátedra, 2002.
Manuel LUCENA GIRALDO, *A los cuatro mundos. Las ciudades de la América latina*, Madrid, Marcial Pons, 2006.

Temas 11 y 12. El mercado del Arte Contemporáneo (I y II). (30 de abril y 7 de mayo).

A través de una mirada crítica se abordará la evolución del mercado del Arte Contemporáneo en los últimos años, caracterizado por una constante subida de los precios de venta en lo que, hasta la última crisis, parecía una nueva burbuja económica. El análisis partirá del rol desempeñado por cada uno de los agentes que operan en el mercado primario y secundario de estos intercambios, a saber, los artistas, los coleccionistas, los marchantes y las casas de subastas.

No será difícil constatar que las normas que rigen en los mercados financieros no son extrapolables al mundo del Arte Contemporáneo, en especial, en lo que atañe a sus principales centros económicos del Arte, las ciudades de Londres y Nueva York, a las que se ha unido en los últimos años algunas ciudades de China.

Bib.

- Simon de PURY y William STADIEM, *El subastador. Aventuras en el mercado del arte*, Madrid, Turner, 2016.
Meryle SECREST, *Duveen. A Life in Art*, Nueva York, Alfred A. Knopf, 2005.
Don THOMPSON, *El tiburón de 12 millones de dólares. La curiosa economía del arte contemporáneo y las casas de subastas*, Barcelona, Ariel, 2009.