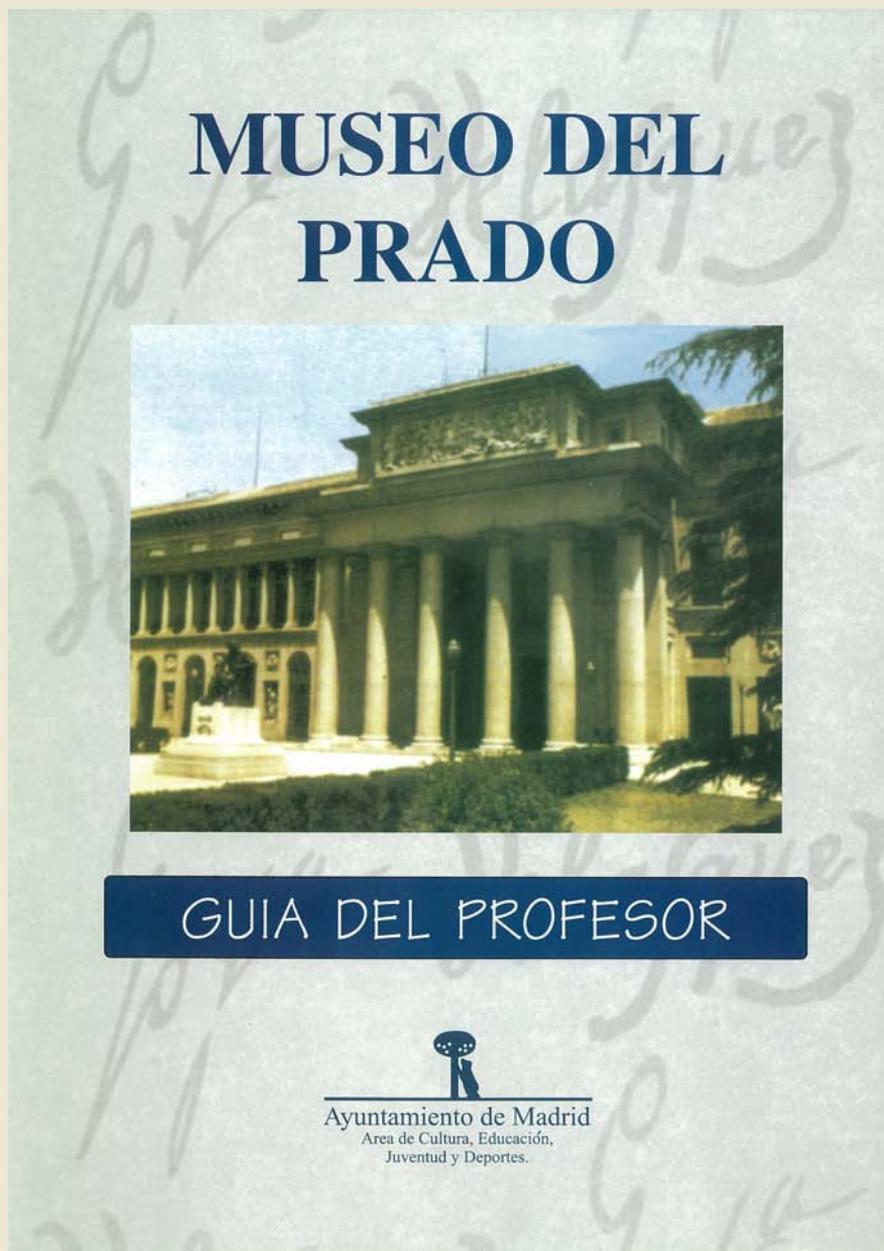

Madrid, un libro abierto

MUSEO DEL PRADO

GUIA DEL PROFESOR

Ayuntamiento de Madrid
Área de Cultura, Educación,
Juventud y Deportes.

INTRODUCCIÓN

Con esta guía tratamos de dar las pautas para un mayor aprovechamiento didáctico de la visita al museo.

Nuestra propuesta consta de tres apartados:

- * Preparación previa en el aula
- * La visita al museo
- * Reflexión posterior en el aula

Centramos nuestro interés en la participación del alumno. Por ello haremos hincapié en las actividades que se pueden llevar a cabo, y a través de ellas, relacionar al pintor con su momento histórico, cultural, literario...

MUSEO DEL PRADO

1.- Las colecciones reales

2.- El edificio:

- . Arquitecto: Juan de Villanueva
- . Estilo neoclásico
- . Exterior
- . Maqueta

3.- El enclave urbanístico «Barrio de los Jerónimos»

4.- Triángulo museístico:

- . Museo Thyssen
- . Museo del Prado
- . Museo Reina Sofía

5.- Un asunto pendiente: la ampliación del museo

Velazquez

(1599 - 1660)

Más vida, si, más vida,
y tu pintura,
pintor, de haber vivido,
más que real pintura hubiera sido
pintura sugerida,
leve mancha, alma cuerpo diluído.

RAFAEL ALBERTI

1.- PREPARACIÓN PREVIA EN EL AULA :

A. Encuadrar al pintor en su época histórica:

. Reinado de Felipe IV:

- * Decadencia política de la monarquía
- * Siglo de oro de las artes y las letras
- * Texto ilustrativo donde Quevedo pone de manifiesto la decadencia material y espiritual:

*Miré los muros de la patria mía,
si un tiempo fuertes, ya desmoronados,
de la carrera de la edad cansados,
por quien caduca ya su valentía.*

*Salíme al campo, ví que el sol bebía
los arroyos del hielo desatados;
y del monte quejosos los ganados,
que con sombras hurtó su luz al día.*

*Entré en mi casa; vi que amancillada
de anciana habitación era despojos;
mi báculo más corvo y menos fuerte.*

*Vencida de la edad sentí mi espada
y no hallé cosa en que poner los ojos
que no fuese recuerdo de la muerte.*

B. Encuadrar al pintor en su momento artístico

- . Auge del barroco:
 - * Tenebrismo. Luz
 - * Composición compleja
 - * Perspectiva aérea
 - * Diagonal barroca
 - * Escorzo
 - * Aspecto teatral...

. Dos focos artísticos importantes:

- * Sevilla:
 - Pintura religiosa
 - Ribera
 - Zurbarán
 - Murillo

- * Madrid:
 - Pintura de corte
 - Velázquez

. Siglo de oro de las letras:

- * Auge del teatro:
 - Lope de Vega
 - Calderón de la Barca
 - Influencia en cuadros velazqueños

C. Proyección de filminas o video sobre la obra del pintor comentados por el profesor

D. Leer y completar el siguiente cuadro, con ayuda de un libro.

VELAZQUEZ Y SU TIEMPO			
	SU VIDA Y SU OBRA	HISTORIA DE ESPAÑA	HISTORIA UNIVERSAL
1599	Nace en Sevilla.	Está reinando _____ Nace Calderón de la Barca.	
1610-17	Pinta con Herrera el Viejo y con Pacheco y consigue el título de pintor.	Muere Cervantes.	Nace Rembrandt. Muere Shakespeare.
1618	Se casa con Juana Pacheco.	Nace Murillo.	Comienza la Guerra de los Treinta Años.
1622	Viaja a Madrid.	Está reinando _____	
1623-28	Pintor de cámara con Felipe IV.	Es valido el Conde Duque de _____	Rubens, Embajador en Madrid.
1629	Primer viaje a Italia.		
1631-35	Pinta "Las Lanzas". Retratos ecuestres del Rey y del Conde Duque.	Se encargan pinturas para el Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro. Muere Lope de Vega.	Galileo abjura de sus teorías ante los Tribunales Eclesiásticos.
1643-49	Superintendente del Rey. Bufones.	Caída del Conde Duque.	Paz de Westfalia (acaba la Guerra de los Treinta Años).
1649	Segundo viaje a Italia. Retrata al Papa Inocencio X.		
1652-57	Aposentador de Palacio. Las Meninas y Las Hilanderas.	Muere Ribera.	
1659	Orden de Santiago.	Paz de los Pirineos.	
1660	Muere en Madrid.		

2.-VISITA AL MUSEO:

A.- Nuestro recorrido por las salas del museo será muy libre, tomando como pauta principal los temas, no la ordenación cronológica. Se tratarán entre otros los siguientes:

- Retratos
- Mitología
- Hechos históricos
- Paisaje
- Temas religiosos

B.- Y al terminar habrá quedado muy clara la evolución y características de su pintura:

- El tenebrismo claroscuro de su 1ª etapa deja paso a la luz matizada de su madurez
- La pincelada compacta y densa, con el paso del tiempo, se torna suelta y abocetada
- La paleta ocre y terrosa de su etapa sevillana, se enriquece tras su 1º viaje a Italia y afloran los azules, violetas, rosas, blancos, platas, ...
- Un logro: La perspectiva aérea, se hace patente en uno de sus cuadros más emblemáticos: «Las Meninas».
- El instante psicológico
- La pintura visual
- El humanismo y respeto hacia los retratados sumen a su pintura en un misterio...

C.- El recorrido por las salas se hará mediante un método dinámico de observación, preguntas y respuestas. Buscando que el alumno participe y llegue a sus propias conclusiones.

A continuación detallamos brevemente el recorrido:

*** Sala 12 -Principal:**

- Las Meninas
- Los retratos reales
- Los bufones
- La pintura mitológica

*** Sala 27:**

- La pintura de historia: «Las Lanzas»

*** Sala 13:**

- La madurez de Velázquez: «Las Hilanderas»

*** Sala 14:**

- Precedente del impresionismo: «Villas Medicis»
- Los retratos de caza
- Los filósofos griegos: Esopo, Menipo, Euripo, Eurípides

*** Sala 15:**

- La pintura religiosa...
- Estudio evolutivo de la obra del pintor

* Textos literarios: Proponemos la lectura de ellos si es posible, y ante dos retratos concretos de Felipe IV.

*Nadie más cortesano ni pulido
que nuestro Rey Felipe, que Dios guarde,
siempre de negro hasta los pies vestido.*

*Es pálida su tez como la tarde,
cansado el oro de su pelo undoso,*

*Sobre su augusto pecho generoso
ni joyeles perturban ni cadenas
el negro terciopelo silencioso.*

*Y en vez de cetro real, sostiene apenas,
con desmayo galán, un guante de ante
blanca mano de azuladas venas.*

MANUEL MACHADO

*Velázquez fue el cronista de una hecatombe,
cuyos matices psicológicos supo captar con
escalofriante y honrada veracidad con mirar la
amplia serie de retratos que pinta de Felipe IV*

*El último debió ser ejecutado entre 1655 y
1660. En este último retrato vemos la efigie de
un hombre psicológicamente derrumbado, fiel
reflejo no solo de los naturales estragos
producidos por el envejecimiento, sino de la
melancolía, con expresión entre temerosa y
ausente de quien sabe que lo ha perdido todo y
se siente responsable.*

«VELÁZQUEZ» CALVO SERRALLER

**TEXTO EXTRAIDO DE "LAS METAMORFOSIS" DE OVIDIO PARA
EL ESTUDIO DEL CUADRO "LAS HILANDERAS" DE VELAZQUEZ.**

"... esta bella obra de tapicería estaba tan bien ejecutada, que Minerva no pudo encontrar en ella ningún defecto. La diosa, de ira despechada, reprendió con violencia la veracidad de los crímenes de los dioses allí representados. Con la lanzadera rasgó de arriba abajo el tapiz y golpeó fuertemente la cabeza de Aracne, quien, poseída de gran desesperación, huyó de la gente.

Minerva, por no se sabe que resto de piedad, la sostuvo en el aire y le hablo así: Vivirás, insolente Aracne, siempre de esta forma suspendida; tal será tu castigo para toda la posteridad."

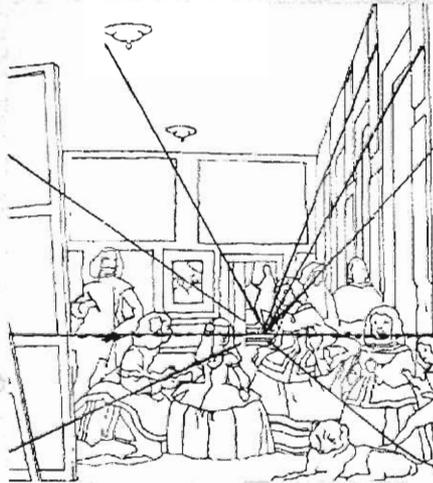
Al marcharse Minerva, le arrojó el jugo de una hierba envenenada que le hizo caer los cabellos, la nariz y las orejas; su cabeza y su cuerpo disminuyeron; las piernas y los brazos en patas sutilísimas se tornaron, y el resto del cuerpo no presentó más que un grueso vientre.

De esta manera, en araña transformada, sigue tejiendo con sus hilos la tarea a que ella estaba acostumbrada."

3.- TRABAJO POSTERIOR EN EL AULA:

A.- Se entregará al alumno el siguiente cuestionario:

- 1) Velázquez es el pintor de la _____ y el aire. Después de contemplar «Las Meninas» y «Las Hilanderas» ¿podrías explicar en que consiste la perspectiva aérea?
- 2) Observa la foto y comenta como Velázquez consigue dar la profundidad a la habitación.

* ¿Qué le diferencia en este sentido con respecto a los pintores renacentistas?

- 3) Uno de los temas cultivados por Velázquez en los retratos de caza es el paisaje:

* Describe el paisaje velazqueño

* ¿es un paisaje idealizado o realista?

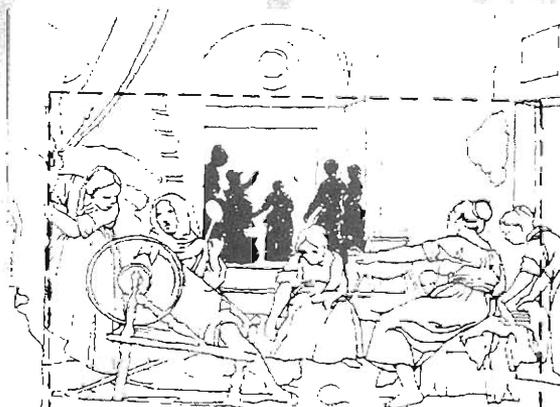
* ¿Sabrías decir que sierra cercana a Madrid recrea?

- 4) Velázquez en sus cuadros refleja aspectos que atañen a lo personal y humano, tales como la dignidad, el respeto al otro,

* Observa la foto y explica donde se desarrolla esta idea. Pon algún otro ejemplo

- 5) En «Las Hilanderas» se diferencian claramente dos zonas. Se aprecia lo que llamamos: *el cuadro dentro del cuadro*, con dos temas bien distintos uno real en primer término y otro ideal en segundo término.

* ¿Sabrías cuales son? y ¿qué les diferencia?

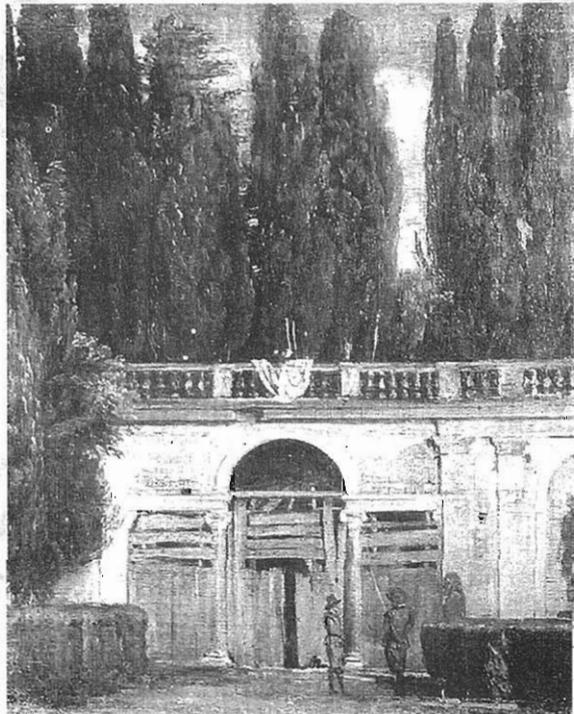
- 6) Velázquez era muy intelectual y reflexionaba mucho antes de iniciar un cuadro. A pesar de ello en su obra observamos muchas _____, de las que quiso dejar constancia y nos hablan del grado de madurez que consiguió alcanzar en su pintura.

- 7) Observa «La Fragua de Vulcano», aquí el pintor recoge algo que un reportero siempre está deseoso de captar.

*¿Sabrías decir de qué se trata?

- 8) El museo cuenta con dos cuadros de paisaje que Velázquez pintó en Roma, en su 2º viaje a Italia. A pesar de ser pequeños, son muy importantes por la huella posterior que dejan en el siglo _____, en los denominados pintores _____

9) Una vez finalizado el trabajo, observa como Velázquez coloca a los personajes en diferentes planos. En este estudio de perspectiva se utilizan multitud de cálculos matemáticos.

Sí miras atentamente el cuadro, podrás captar una línea sutil de puntos rojos, que rompen la monotonía del color.
Continúa tú.....

B.- Se entregará a los alumnos un material para la recreación de «las Meninas»

C.- Se entregará a los alumnos un texto de Rafael Alberti y se trabajarán los siguientes aspectos:

- * Lectura pausada del mismo
- * Análisis del texto : Comentando en cada estrofa el aspecto de la pintura velazqueña que desarrolla

*Te veo en mis mañanas madrileñas,
cuando decía: Voy al Pardo, voy a
la Casa de Campo, al Manzanares...
Y entraba en el Museo.*

.....
*... Y entraba por la puerta de tus cuadros
al encinar, al monte, al cielo, al río,
con ecos de ladridos, de disparos
y fugitivos ciervos diluídos
en el pintado azul de Guadarrama.*

.....
*Y también conocía
aquel azul a quien le preguntaba:
- ¿Qué es ese azul que apenas
si es montaña, si es nieve, si es azul?.*

.....
*Y su respuesta:
- Soy, pero teniendo
por pincelada y por color el aire.*

.....
*La pintura en tu mano se serena
y el color y la línea se revisten
de hermosura de aire y «luz no usada».*

.....
*Yo me entré -soy el aire- en el cuadro
abierto de las telas, en los regios
salones, en las cámaras umbrías,
y allí envolví los muebles, las figuras,
revistiéndolo todo, rodeándolo
de ese vivido hálito que hoy
hace decir:*

.....
*- Mojaba su tranquilo
pincel en una atmósfera oreada.*

.....
*Dice el pincel :
- Como también soy río,
lo envuelvo todo a veces
en un vaho de plata.*

.....
*Más vida, si, más vida,
y tu pintura,
pintor de haber vivido,
más que real pintura hubiera sido
pintura sugerida,
leve mancha, alma cuerpo diluído.*

D.- Coloquio debate:

El Profesor hará ver a los alumnos que un Museo no está dormido en el pasado aunque albergue cosas del mismo.

Los continuos trabajos de investigación aportan nuevos datos, desvelando algunos secretos muy bien guardados.

Se propone leer un recorte de prensa donde se recoja el último estudio realizado en el cuadro de las Meninas, y en el que se detectó que debajo había otro cuadro. Lo que Velázquez pintó en principio fue la Coronación de la Infanta Margarita. Al nacer el Príncipe heredero, rápidamente lo transformó.

Aprovechando este coloquio se puede hacer reflexionar al alumno sobre otras cuestiones museísticas:

- * Fondos del museo
- * La restauración de cuadros
- * Criterios estéticos para la distribución de los cuadros en las salas
- * La iluminación de las salas
- * La temperatura ambiental para la conservación de los cuadros...

E.- La actividad que proponemos a continuación solo se podrá hacer en algunas ocasiones.

Partiendo del auge del teatro en este momento sugerimos una breve representación del cuadro «Las Meninas». Con diálogos cortos que hagan referencia a la vida cotidiana de la familia real, ya que Velázquez inmortalizó con sus pinceles esa cotidianidad. Dichos diálogos deben ser ideados por los alumnos.

A continuación ponemos un ejemplo:

* Velázquez:	Que importante soy, que hasta me codeo con la familia real. Y es más, el Rey me ha querido distinguir con la Orden de Santiago.
* Menina Agustina Sarmiento:	Toma Infanta Margarita este agua que te traigo en esta jarrita de barro, pues tiene ciertas propiedades que volverán tu cutis más blanco y nacarado.
* Infanta Margarita:	Con esta moda y estos vestidos que llamamos guardainfantes, pues en ellos podemos esconder hasta un niño, los modistos nos han quitado libertad de movimiento.
* Los Reyes :	Mira Felipe que lejanos nos vemos reflejados en ese gran espejo, a pesar de nuestra cercanía, pues también estamos en la habitación....

F.- La actividad que proponemos a continuación solo se podrá hacer en algunas ocasiones.

Se entregará a los alumnos material sobre la presentación de un telefono, basado en el cuadro de las Meninas.

Los alumnos leeran el material y entablarán un debate.

GOYA

(1746 - 1828)

El mundo es una
mascarada; el rostro, la
postura y la voz, todo
es mentira. Todos quieren
parecer lo que no son, todos
engañan y nadie se conoce

FRANCISCO DE GOYA

1.- PREPARACIÓN PREVIA EN EL AULA:

A. Encuadrar al pintor en su época histórica:

- . Reinado de Carlos III:
 - * Reinado fructífero de grandes reformas
 - * Impulsor de la Ilustración
 - * El mejor Alcalde el Rey

- . Reinado de Carlos IV
 - * Dominado por su mujer Mª Luisa de Parma paralizó el impulso reformista de Carlos III
 - * 1805 Derrota naval en Trafalgar
 - * 1808 Guerra de la Independencia

- . Reinado de Fernando VII:
 - * Década absolutista
 - * Exilio de Goya a Burdeos

B. Encuadrar al pintor en su momento cultural

- . Desarrollo de la Ilustración:
 - * El racionalismo
 - * La Enciclopedia
- . El despotismo ilustrado
- . Impulso de la economía
- . Desarrollo de las obras públicas
- . Aumento de población
- . Expansión de la clase media

C. Encuadrar al pintor en su momento artístico

- . Siglo XVIII : 2 tendencias
 - * El barroco - rococo: - refinado
 - galante
 - amanerado
 - España popular
 - * El neoclasicismo: - Vuelta al mundo clásico
 - Orden, equilibrio...
 - España oficial

- . Siglo XIX :
 - * El romanticismo: - Espíritu libre y evasivo

D. Material audiovisual sobre la obra del pintor comentado por el profesor

C. Leer el siguiente cuadro

GOYA Y SU TIEMPO		
SU VIDA Y SU OBRA	LA HISTORIA	LAS ARTES Y LA CULTURA
1746 Nace en Fuendetodos, España	Muere Felipe V de España Le sucede Fernando VI Continúa la guerra Franco-Española contra Austria por la sucesión del trono: finalizará en 1748 con el tratado de Aquisgrán.	Diderot: Pensamientos filosóficos Vauvenargues: introduction á la connaissance de l'esprit humain, de sensibilidad pre-romántica. Montesquieu trabaja en l'esprit des lois. J.S.Bach: las variaciones canónicas.
1760 Entra en el taller barroco del pintor Luzán.	Hace un año que ha subido al trono de España Carlos III. Montreal, después de Quebec (1759), capitula ante Inglaterra durante la guerra de los Siete Años. Muere Jorge II, segundo Rey de la dinastía de los Hannover, y le sucede su nieto Jorge III.	Batalla de la Encyclopedie en Francia. Nacimiento del movimiento Sturm und Drang en Alemania, que da origen al romanticismo Alemán.
1771 Viaje a Italia y vuelta a Zaragoza donde ejecuta unos encargos religiosos.	Se instituye la Orden de Carlos III. Se agrava el conflicto Balcánico. La máquina de vapor de Watt cumple dos años.	J.J.Rousseau lee sus confesiones en varios salones antes de que se prohiban sus lecturas. El pintor Americano Benjamin West pinta la muerte del General Wolfe. J.A. Houdon talla el busto de Diderot.
1773 Se casa con Josefina Bayeu, hermana de Francisco, pintor de Cámara del Rey, que le presenta en la Corte.	Revolución colonial: En Boston se echa al mar el té, monopolio de la Compañía de las Indias.	Voltaire: Questions sur l'encyclopedie. Mozart: Sinfonía K200 y Lucio Silla Goldoni: El avaro fastuoso. Scheele descubre el oxígeno
1775 Empieza la serie de los cartones de tapices para las Manufacturas Reales, que sigue hasta 1792.	Luis XVI ha subido al trono el año anterior. Empieza la guerra de Independencia en América del Norte. Jenner descubre la vacuna	Beaumarchais: Barbero de Sevilla. J.H. Fragonard: La fiesta de Saint Cloud J.B.S. Chardin: autopotrait avec des besicles.
1778 Empieza a hacer grabados de cuadros de Velázquez, y profundiza los conocimientos de su obra.	Alianza de España y Francia con los Estados Unidos, y guerra contra Inglaterra. Guerra de Sucesión en Baviera. Prusia invade Bohemia. El decreto de libertad de comercio abre los puertos españoles al tráfico colonial.	Fallecen Voltaire y Rousseau. G.L.L. de Buffon: Epoques de la Nature. J. Reynolds pinta la familia del Duque de Marlborough.
1780 Es admitido en la Academia (que lo había rechazado en 1763 y 1766) y emprende una brillante carrera oficial. Se convierte en el gran retratista de la Nobleza.	La rebelión de los Tupac en el Alto Perú. Necker, Ministro de finanzas, debe hacer frente a los gastos de guerra del Estado francés. Jorge III se enfrenta a la oposición de los "Whigs" en Inglaterra. Lavoisier: Teoría de la respiración.	Wieland: Oberon.
1782 Acaba los frescos de Nuestra Señora del Pilar (Zaragoza)	Fracaso del sitio Franco-Español a Gibraltar contra los Ingleses.	Choderlos De Laclos publica Les Liaisons dangereuses. Schiller: Los bandidos.
1788 Período floreciente de los grandes retratos (A partir de 1783): Pinta la Duquesa de Osuna y Don Manuel Osorio	Muere Carlos III y le sucede Carlos IV en el trono de España. Convocatoria de los Estados Generales en Francia.	Kant: Crítica de la razón pura.

1792	Se vuelve sordo tras una grave enfermedad. Empieza la serie de los caprichos	Toma de las Tullerías y detención de Luis XVI, que será decapitado el año siguiente; Proclamación de la República Francesa. Victoria de Valmy contra los prusianos.	Stewart: primer volumen de elementos de la filosofía del espíritu humano.
1795	Conoce a la Duquesa de Alba a la que permanecerá muy próximo hasta su muerte en 1802.	Represión de los "Sans-Culottes". El directorio sucede a la convención. Tratado de Basilea y tercera partición de Polonia.	Prud'hon trabaja en las ilustraciones de Dafnis y Cloe en el arte de amar. G.W.F. Hegel: La vida de Jesús.
1798	Ejecuta en cuatro meses los frescos de San Antonio de la Florida.	Campaña de Egipto de Bonaparte. El estado Pontificio pasa a ser República Romana. Jovellanos es nombrado ministro de Gracia y Justicia. Sublevación republicana en Irlanda.	Chateaubriand empieza el genio del cristianismo. J.G.Fichte, filósofo de la libertad, publica la doctrina des moeus.
1800	Pinta la Maja desnuda después de la Maja vestida. (1797-99), la Condesa de Chinchón y empieza el famoso retrato de la familia de Carlos IV	Bonaparte emprende la campaña de Italia: Victoria de Marengo. Washington, fundada en 1793 se convierte en sede del Congreso de los Estados Unidos.	J.L. David realiza el retrato de Madame Recamier. F. Von Schiller: María Estuardo
1810	Horrorizado por la invasión y la represión napoleónica empieza los Aguafuertes de los desastres de la guerra, que acaba en 1823.. Trabaja en el Coloso.	José Bonaparte en el trono de España después de la victoria de los ejércitos de Napoleón y el estallido de la insurrección madrileña en 1808. Comienza la lucha por la independencia de las colonias americanas. Grave crisis económica en Inglaterra que tiene su origen en los motines contra el maquinismo.	Mme. de Stael: De l'Allemagne. Goethe: Teoría de los colores. Percier y Fontaine: La Columna Vendome en París. H. Von Kleyst: El Príncipe de Hombourg. Nacen Chopin y Shuman.
1814	Comienza la insurrección española con el Dos de Mayo y los fusilamientos en la Mónica. La Inquisición condena la Maja Desnuda por obscenidad.	Los ejércitos absolutistas entran en París. Napoleón abdica el 4 de Abril. Liberación de España tras la alianza Anglo Española. Fernando VII sube al trono.	T. Gericault: Le cuirassier blessé quittant le feu. Goethe empieza el Divan de Occidente y Oriente. Nace J.E. Millet
1820	Empieza sus "Pinturas negras" en la casa que ha comprado el año anterior. La Quinta del Sordo.	Asesinato del Duque de Berry, hijo del futuro Carlos X. Riego proclama la Constitución de 1812, que los Carbonarios imponen a Fernando I en el Reino de Nápoles.	La Martine: Meditaciones poéticas. P. B. Shelley: Auna alondra. J. Keats: Odas.
1824	Emigra a Burdeos huyendo del absolutismo y de la represión.	La Batalla de Ayacucho consolida la independencia de las colonias americanas. Segundo año de la "Década Ominosa", durante la cual los absolutistas aplastan a los liberales en España. Carlos X sucede a Luis XVIII en el trono de Francia Proclamación de la República Mexicana	Delacroix expone su "manifiesto romántico", Les massacres de Sejo en el Salón. Muere Lord Byron. C. Brentano: La fundación de Praga.
1828	Fallece en Burdeos, tras haber pintado el año anterior su última obra maestra. La lechera de Burdeos.	Dura la represión por el conde de España del levantamiento de los agraviados en Cataluña Guerra ruso-turca	Delacroix: La mort de Sardanapale. Nacimiento de Taine V. Hugo: Odas y Baladas A. de Musset es presentado en el "cenáculo" romántico del Nodier y Hugo

2.- VISITA AL MUSEO:

A.- Nuestro recorrido por las salas del Museo será muy libre, tratando entre otros los siguientes temas:

- . Costumbrismo madrileño
- . Retratos:
 - * Evolución del retrato
 - * Retrato popular
 - * Retrato cortesano
- . Temas históricos:
 - * Cuadros de guerra
- . Temas religiosos
- . Pinturas negras

B.- Al terminar el recorrido habrán quedado perfilados los rasgos esenciales de su pintura:

. El pintor evoluciona desde el costumbrismo alegre y colorista de los cartones a una pintura crítica, sarcástica y corrosiva en determinados momentos. Dos graves crisis marcan su obra:

- * La enfermedad que en 1793 le deja sordo
- * La guerra de independencia en 1808

. Su curiosidad y dotes de observación hace que, de cualquier acontecimiento, encuentre un motivo para pintar

. Sus tres grandes maestros son:

- * Rembrandt
- * Velázquez
- * La naturaleza

. Los recursos fundamentales de su pintura son:

- * La luz
- * El color

. Cultiva todas las técnicas:

- * Fresco
- * Oleo
- * Litografías
- * Aguafuerte
- * Dibujos

. Retrato sociológico

. Lenguaje subliminal

. Precursor de la pintura del siglo XX:

- * Impresionismo
- * Expresionismo
- * Surrealismo

C.- El recorrido por las salas:

- * **Sala 32. La Familia de Carlos IV**
 - Bocetos preparatorios
- * **Salas 19, 20, 21, 22 y 23. Cartones para tapices**
 - La moda goyesca
 - Edificios madrileños
 - Las costumbres del momento
 - Etapa alegre y colorista de Goya
 - Influencia rococó
- * **Salas 35 y 36. El retrato:**
 - El retrato en Goya
 - Evolución del retrato
 - Las majas...
- * **Sala 34. Temas variados:**
 - La Pradera de San Isidro
 - El albañil borracho
 - La Duquesa de Alba y su Dueña
 - Los Duques de Osuna
 - La Lechera de Burdeos
 - El Cristo (Academia)
- * **Sala 39. Temas de historia: «La Guerra»**
 - El dos de mayo o Carga de los mamelucos
 - El tres de mayo o Los fusilamientos de la Moncloa
 - El coloso
 - Retrato de Fernando VII
- * **Salas 66, 67 y Planta Baja. Las pinturas negras:**
 - Saturno devorando a un hijo
 - La romería de San Isidro
 - El Aquelarre
 - Perro semihundido...

3. TRABAJO POSTERIOR EN EL AULA:

A.- Se entregará al alumno el siguiente cuestionario:

1) Los cartones reflejan escenas madrileñas que transcurren al aire libre, llenas de color y alegría.

. ¿Es cierto que luego los tapicistas copiab-
ban estos diseños?

. ¿Sabrías decir porque tiene que utilizar co-
lores puros?

. ¿Que característica común domina en los
rostros de estos cartones?

2) Para Goya lo más importante de un retrato es transmitirnos el carácter del retratado/a.

. ¿Que evolución se observa en los retratos femeninos?.

. ¿Es cierto que tuvo como modelo a la Duquesa de Alba
para realizar los retratos de las Majas?

. ¿Que diferencia hay entre un retrato cortesano y un
retrato popular?

3) El tema de la Guerra le duele profundamente

. ¿Qué denuncia en el «Dos de mayo»?

. ¿Dentro de que corriente artística lo incluirías?

. ¿Con qué cuadro del Siglo XX se compara?

4) El Coloso por su contenido, un tanto extraño e irreal, es precedente de un movimiento artístico que se desarrolla en los primeros años del siglo XX. ¿Sabrías decir cuál es?

5) A través de las pinturas negras Goya nos transmite su ---- . Sentimientos como la angustia, el dolor, la muerte...

. ¿Por qué utiliza esos colores oscuros?

. ¿Crees que el dibujo está bien perfilado?

. ¿Sabes donde estaban ubicadas antes de llegar al Museo?

6) En que obras de Goya encontramos unas texturas cercanas al siglo XX?

B.- Sé entregarán a los alumnos los siguientes textos para la lectura y el análisis de los mismos:

TEXTO EXTRAIDO DE "LOS EPISODIOS NACIONALES" DE BENITO PEREZ GALDOS PARA EL ESTUDIO DEL CUADRO "EL DOS DE MAYO DE 1808".

"Llegar los cuerpos de ejército a la Puerta del Sol y comenzar la embestida, fueron sucesos ocurridos en un mismo instante. Yo creo que los Franceses, a pesar de su superioridad numérica y material, estaban más aturdidos que los Españoles; así es que, en vez de comenzar poniendo en juego la caballería, hicieron uso de la metralla desde los primeros momentos.

La lucha, mejor dicho, la carnicería, era espantosa en la Puerta del Sol. Cuando cesó el fuego y comenzaron a funcionar los caballos, la Guardia Polaca, llamada Noble, y los famosos mamelucos, cayeron a sablazos sobre el pueblo, siendo los ocupadores de la calle Mayor los que alcanzamos la peor parte, porque por uno y otro flanco nos atacaban los feroces jinetes.

... Debo advertir que los tiradores formábamos una especie de retaguardia o reserva, porque los verdaderos y más aguerridos combatientes eran los que luchaban a arma blanca entre la caballería. También de los balcones salían muchos tiros de pistola y gran número de armas arrojadas, como tiestos, ladrillos, pucheros, pesas de reloj, etc.

...Nadie podía imaginar como eran aquellos combates parciales. Mientras desde las ventanas y desde la calle se les hacía fuego, los manolos los atacaban con navaja en mano, y las mujeres clavaban sus dedos en la cabeza del caballo, o saltaban, asiendo por los brazos al jinete. Este recibía auxilio, y al instante acudían dos, tres, diez, veinte, que eran atacados de la misma manera y se formaba una confusión, una mezcolanza, horrible y sangrienta que no se puede pintar.

PROCLAMA DE NAPOLEON A LOS ESPAÑOLES EN 1808

"Napoleón, Emperador de los franceses, Rey de Italia, etc., etc., a todos los que los presentes vieren, salud.

Españoles: después de una larga agonía, vuestra Nación iba a perecer. He visto vuestros males y voy a remediarlos. Vuestra grandeza y vuestro poder hacen parte del mío.

Vuestros príncipes me han cedido todos sus derechos a la Corona de las Españas; Yo no quiero reinar en vuestras provincias; pero quiero adquirir derechos eternos al amor y al reconocimiento de vuestra posteridad.

Vuestra Monarquía es vieja: mi misión se dirige a renovarla; mejoraré vuestras instituciones, y os haré gozar de los beneficios de una reforma sin que experimentéis quebrantos, desordenes y convulsiones.

Españoles: he hecho convocar una asamblea general de las Diputaciones de las Provincias y de las ciudades. Yo mismo quiero saber vuestros deseos y vuestras necesidades...

Dado en nuestro Palacio Imperial y Real de Bayona a veinticinco de mayo de 1808. Firmado: Napoleón. Por el Emperador el Ministro secretario del Estado Hugo B. Maret."

"Gaceta de Madrid", tres de junio de 1808.

Texto extraído de "La historia de España en sus documentos. El Siglo XIX" de Fernando Díaz-Plaja, Editorial E. Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1954.

COPLAS DE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA (ANONIMAS)

A NAPOLEON

*Bonaparte en los infiernos
tiene una silla poltrona
y a su lado está Godoy
poniéndole la Corona.
Sus compañeros
van de dos en dos
Murat, Solano
Junot y Dupont.*

*Mi madre no quiere
que vaya a la plaza,
porque los soldados
me dan calabazas.
No quiero pepitas,
no quiero melón,
no quiero cabezas
de Napoleón.*

A LOS GUERRILLEROS

*Mina de mi vida,
Lonja de mi amor,
Don Gaspar de Jáuregui
de mi corazón.*

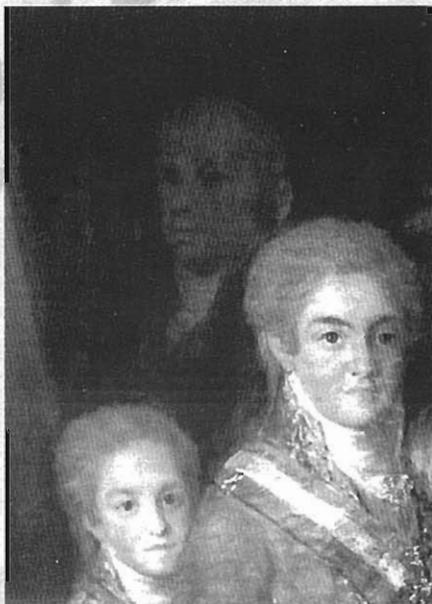
*El corazón me lleva
puesto en la lanza:
¡Que vivan los lanceros
y que muera Francia!*

*Es mi novio, un lancero
de don Julián;
si él me quiere mucho,
yo le quiero más.*

Coplas extraídas del libro "Estudios de la Guerra de la Independencia" de Iturriaga, Ed. Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1965.

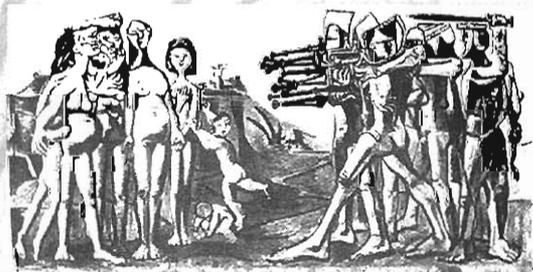
D.- Se entregará a los alumnos un material para realizar un estudio comparativo sobre:

. Compara estos dos retratos

- * ¿Sabes de que pintores se trata?
- * ¿Qué nos dice cada uno de sí mismo?

. Compara estos tres cuadros de fusilamientos

- * ¿Qué denuncia cada uno?
- * ¿Cuál te parece más dramático?
- * ¿Qué semejanzas tienen?
- * Decir el autor y título de cada uno de ellos

. Goya cultiva el retrato psicológico y una de las cosas que más desvela la personalidad del retratado son los ojos.

* ¿Qué te sugieren estas miradas?

. Observa estos rostros, aunque pertenecen a los Caprichos, tienen cierta semejanza con los rostros del Aquelarre.

* ¿Qué expresan estas deformadas caras?

E.- Escuchar algunos fragmentos musicales de la época y entablar un coloquio debate:

Se tomará como tema «La moda goyesca». El profesor hará reflexionar sobre el parecido que tiene el traje masculino con el traje de luces de los toreros. Esto servirá para tratar otro tema de mucho arraigo popular, las corridas de toros, que tantas veces pintaron los pinceles de Goya...

El profesor continuará dando las pautas del coloquio y puede sugerir otros asuntos:

- . Goya es un pintor muy español
- . La ambivalencia de Goya:
 - * amigo de los aristócratas y amigo del pueblo
 - * español y afrancesado
 - * creyente y anticlerical

F.- Pequeña representación teatral de algún cartón para tapiz con diálogos inventados por el alumno como pusimos de ejemplo en Las Meninas.

BIBLIOGRAFIA GENERAL

-BATICLE, Y (Profesor)

- * *Goya, de sangre y oro*, Ed. Aguilar (Col. Aguilar Universal, nº 8), Madrid, 1989
- * *Velázquez, el pintor hidalgo*, Ed. Aguilar (Col. Aguilar Universal, nº 18), Madrid, 1990

- CALVO, J (Taller Ambiente)

- * *Así vivían en el Siglo de Oro*, Ed. Anaya (Col. Biblioteca básica de Historia-vida cotidiana), Madrid, 1989

- DIAZ SANCHEZ, J (Eugenio Dors)

- * *Excursiones por el Museo del Prado*, Penthalon Ediciones (Col. Biblioteca del Aula: Arte), Madrid, 1988

- GOYA (Esquemático claro)

- * Ediciones Orbis Fabri (Col. Entender la pintura nº 59, Barcelona, 1989

- MORAN, J.

- * *Velázquez*, Ediciones Everest (Col. Grandes hombres), Madrid, 1982

- MUÑOZ, M (Cuento)

- * *La España del Barroco*, Ed. Bruño (Col. Pueblos y Gentes nº 7), Madrid, 1989

- PEPPIN, A. (Muy sencillos, muy bien documentados)

- * *Historia de la pintura*, Ed. Plesa/SM, Madrid, 1983

- PORTELA, J.

- * *Grandes maestros de la pintura Barroca Española*, Ed. Vicens Vives (Col. Historia visual del arte), Barcelona, 1989

- THOMAS, H. (Profesores)

- * *Goya. El tres de Mayo - 1808*, Ediciones Grijalbo, Barcelona, 1979

- VELAZQUEZ

- * Ed. Orbis Fabri, (Col. Entender la Pintura nº 19), Barcelona, 1989

LECTURAS RECOMENDADAS

-ALBERTI, R.

- * *A la pintura*, Ed. Alianza, Madrid, 1989

- OVIDIO, P.

- * *Las Metamorfosis*, Ed. Espasa Calpe (Col. Austral), Madrid, 1986

- SON MUY INTERESANTES Y ASEQUIBLES A NIVEL TECNICO, LAS GUIAS PUBLICADAS POR EL DEPARTAMENTO DIDACTICO Y LA ASOCIACION DE AMIGOS DEL MUSEO DEL PRADO.

CONCLUSIONES

1. Se debería citar a los grupos 10 minutos antes de la visita, para que se entrara con puntualidad
2. Organización de los grupos; Evitar grupos excesivamente grandes y otros excesivamente pequeños, buscar el equilibrio.
3. Interés por la explicación artística, los aspectos docentes y museísticos quedan en segundo lugar. Dada la limitación del tiempo de 1 hora, estos dos aspectos se deben tratar superficialmente.
4. Sería interesante, en caso de ser posible, tener una clase previa, a la visita del museo, con diapositivas y donde con unos conocimientos previos, el alumno se vería más motivado a la participación y al dialogo, que en general ha sido flojo; Se ha recurrido a una explicación con escasas preguntas.
5. **Importante:** Como una labor del monitor, fomentar la observación y el diálogo mediante preguntas.

Goya y Velazquez

Realización: MERCEDES SIERRA SANCHEZ

Coordinación: MIGUEL UCEDA

Diseño y Producción: DYPSA, Exposiciones y Programas
Públicos

Madrid, un libro abierto