

Madrid, un libro abierto

MUSEO DEL PRADO

GUIA DEL PROFESOR

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

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:

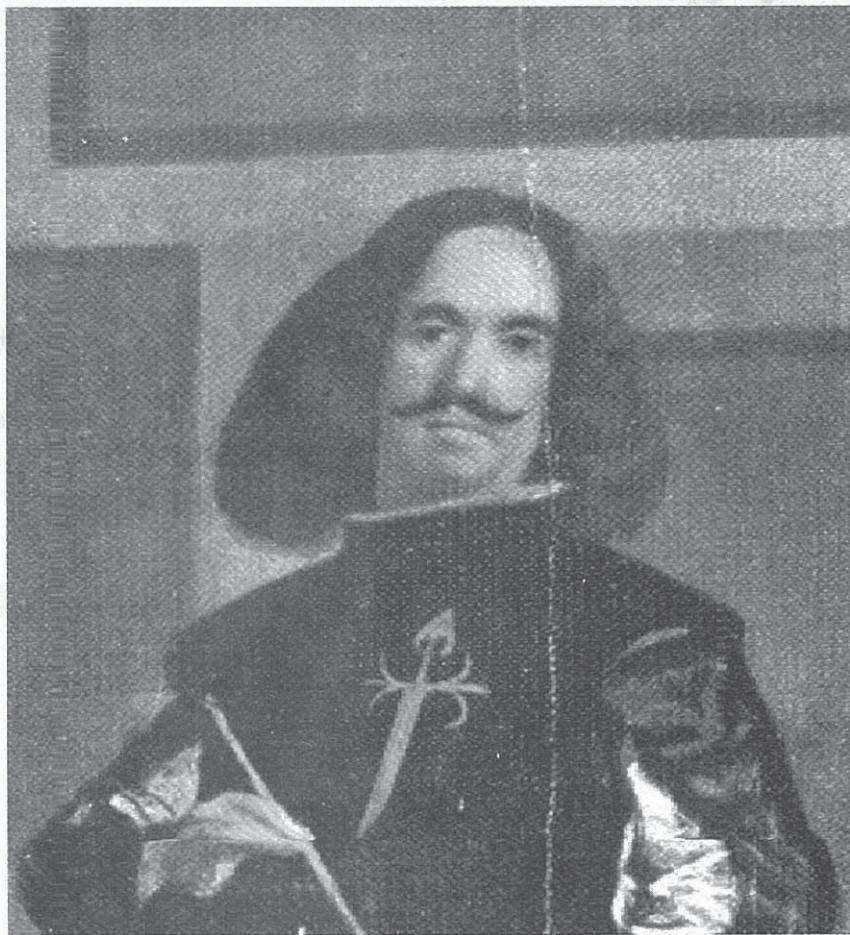
- . Museo Thyssen
- . Museo del Prado
- . Museo Reina Sofía

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 quejoso 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 sicológico
- 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, Eurípido, 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 sicológicos 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 sicológicamente 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.*

«VELAZQUEZ» 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.

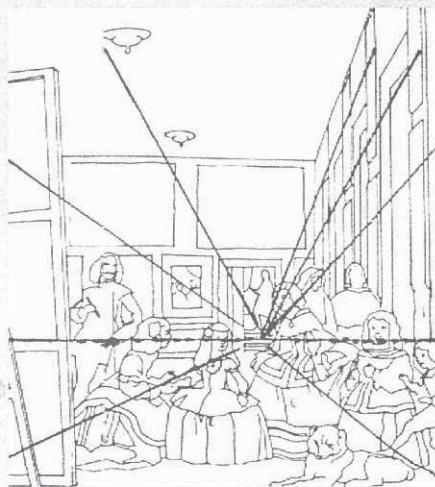
De esta manera, en araña transformada, sigue tejiendo con sus hilos la tarea a que ella estaba acostumbrada."

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?

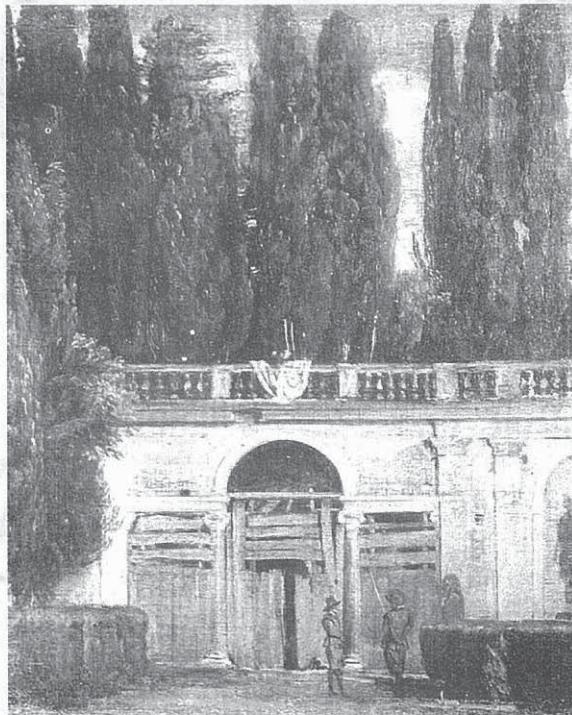
- 6) Velázquez era muy intelectual y reflexionaba mucho antes de iniciar un cuadro. A pesar de ello en su obra observamos muchas _____, de las que quiso dejar constancia y nos hablan del grado de madurez que consiguió alcanzar en su pintura.

- 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 diluidos
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 diluido.*

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 modistas 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 teléfono, basado en el cuadro de las Meninas.

Los alumnos leerán el material y entablarán un debate.

