

CURSO DE ICONOGRAFÍA CRISTIANA III - 2007/2008

Arte, símbolo y tradición en la Edad Moderna

FACULTAD DE TEOLOGÍA "SAN DÁMASO", MADRID

Profesor: D. Javier Morales Vallejo

Doctor en Historia. Ex Subdirector del Museo del Prado. Asesor del Patrimonio Nacional. Profesor de Civilización Española en la Universidad de Nueva York.

Día: Miércoles *Hora:* 12:00 h. *Lugar:* Facultad de Teología de San Dámaso, Madrid.

Este seminario, continuación de otros anteriores, está planteado como una unidad en sí mismo. Analiza las expresiones teológicas y espirituales de la Fe tal y como la sociedad cristiana nos las ha transmitido visualizadas en el arte, de acuerdo con los lenguajes culturales de cada época y sus implicaciones históricas, filosóficas y sociales. De este modo se transmitieron los valores y la ética cristiana de la cultura occidental impulsando la creatividad artística del hombre.

El amplio periodo cronológico comprende el esplendor del gótico, el humanismo renacentista y el gran impacto del concilio de Trento.

Sus profundas implicaciones doctrinales y renovadoras de la Iglesia produjeron una nueva iconografía cristiana impulsando el arte con significados cristianos adaptados a la nueva sociedad.

PROGRAMA

- El arte gótico: San Bernardo y Santa María.
- La catedral gótica: su estructura musical y el significado de fachadas y retablos.
- La nueva pintura teológica y la meditación personal.
- El humanismo cristiano en el arte. Fra Angelico. San Francisco y la fe del pueblo en el arte. Los apócrifos y la piedad.
- El arte y la peregrinación interior: La Divina Comedia.
- El Camino de Santiago.
- El templo del renacimiento. Leonardo y Miguel Ángel.
- El Vaticano y sus proyectos iconográficos. Rafael y Julio II.
- El renacimiento espiritual en España: El Monasterio de El Escorial y su iconografía.
- El Concilio de Trento y el arte barroco.
- El barroco y la iconografía de los sentimientos. Murillo.
- El barroco y la palabra: Iconografía misionera fuera de la cultura europea.
- El arte y la fe en la crisis romántica
- Arte y fe en el mundo moderno

Curso 2007 - 2008

Volumen 1

Clase nº 1 (4-10-2006)

Duración: 1h 3min.

"Planteamiento general del curso"

1. Preliminares.
2. Breve introducción a la "Iconografía Cristiana".
3. Las ciudades misioneras indígenas de las selvas americanas (s. XVI-XVII).
4. Cristianos chinos, japoneses e indios: San Francisco Javier (s. XVI-XVII).
5. Somos herederos del final del Bajo Gótico, del Renacimiento y del Barroco.
6. Tres fenómenos nuevos.
7. El sentido de la alquimia y la astrología.
8. La iconografía del s. XIX recupera las iconografías antiguas.

Clase nº 2 (10-10-2007)**Duración: 1h 26min.***"El arte gótico"*

1. Características de la Bibliografía para el curso.
2. El pensamiento de Kant.
3. El mundo gótico.
4. La arquitectura gótica.
5. Primer templo gótico. El abad Suger (s. XII) y S. Bernardo de Claraval.
6. La expansión del gótico y la revolución mariana. La función de la vidriera gótica.
7. *"La Anunciación"* de Jan van Eyck.
8. María, lugar humano de la naturaleza divina y la revolución mariana.
9. María como gran ejemplar de la Anunciación-Encarnación.
10. El templo de la palabra y el cambio de los capiteles por S. Bernardo.

Clase nº 3 (17-10-2007)**Duración: 1h 26min.***"El arte gótico" (continuación)*

1. El gótico como "ser" pensante social. El tema más representado: la Anunciación-Encarnación.
2. La catedral como símbolo de la Edad Media. El arte gótico se hace escenario humano.
3. *"La Anunciación"* de Jan van Eyck. El libro y las Vírgenes gestantes.
4. Fondos y mantos dorados.
5. *"Anunciación dentro de la catedral"* de Bartolomé van Eyck. S. Jerónimo y el león.
6. El jarrón mariano. El abad benedictino Suger y S. Bernardo. Elementos universitarios.
7. Pedro Abelardo y Eloisa. *"Nuestra Señora en la Catedral"* de van Eyck.
8. Nôtre Dâme de París. S. Francisco: el primer belén.
9. Los elementos vegetales: catedral de León, Sta. María de Nieva. Sta. María en el parteluz de la catedral de León.
10. Pantocrátor del Juicio Final. Iconografía de las virtudes cardinales y teologales.
11. Simbología de los cuatro palos de la baraja.
12. El rosetón gótico: Rosa Mística, María.

Clase nº 4 (24-10-2007)**Duración: 1h 18min.***"El arte gótico" (continuación)*

1. Bibliografía. La palabra *"miniatura"*.
2. Exaltación de Santa María. Virgen con el Niño (s.XIII).
3. Las Vírgenes de la Misericordia.
4. El hogar humano: interior de las casas.
5. La estética de las escuelas pictóricas nórdicas. *"La Anunciación"* de Hans Memling.
6. *"La Sagrada Familia y la educación de Jesús"* de Petrus Christus. Temas nuevos: María y el Niño leyendo, los donantes y las aureolas.
7. La cocina en la *"Anunciación"* de Amman. Las bóvedas pintadas de azul.
8. El ángel con alas de "cola de pavo real". Sta. María Noelda (ajedrezado del gótico florentino).
9. San Francisco de Asís. Fundación de: la orden franciscana y la universidad de París (1212).
10. *"La muerte de S. Francisco"* de Giotto. Institución del Belén por S. Francisco.
11. El *"Varón de Dolores"* de Alesso Baldovinetti, S. Miniato al Monte (s. XV).
12. Poema anónimo *"Tierra y cielos se quejaban..."* (s. XIV).

Clase nº 5 (31-10-2007)**Duración: 1h 23min.***"Trinidad con Varón de Dolores y Conversaciones Sagradas"*

1. *"Cristo, Varón de Dolores"* de Baldovinetti, S. Miniato al Monte.
2. Romance anónimo: Compasión corredentora de María.
3. *"Varón de Dolores"* de Jean Hey (Maestro de Moulins).

4. Trinidades con *Varón de Dolores*: El trono, el pelicano y el pueblo judío; *“Trinidad en tienda de campaña”* de Robert Campin (Maestro de Flemalle); *“Trinidad”* de Jorge Inglés. *“Varón de Dolores”* ofrecido por los ángeles que le acompañan y sostienen.
5. La Iglesia representada en S. Pedro de Masaccio (s.XV).
6. La pintura al óleo. *“Tríptico Portinari”* de Florencia. Sentido de las puertas.
7. Los haces de trigo símbolo de la Eucaristía y el Ave María.
8. Primera representación de los ángeles como niños. El *“jarrón de Memling”* con *crisol*. Virgen gótica anónima. Las diagonales en el gótico, renacimiento y barroco. *“Anunciación”* del Libro de Horas de Isabel la Católica.
9. La sacra conversación callada o el silencio en lo sagrado. María, trono de la sabiduría con S. Antonio y S. Roque (Giorgione). El Kempis y el pietismo.
10. *“Madonna y Santos”* de Guirlandaio. El claustro gótico y el vientre de María. Conversaciones individualizadas: *“El Canciller Roulin con María y el Niño”* de Van Eyck.
11. *“Retablo del Arzobispo Sancho de Rojas”* (Museo del Prado). El paño extendido como huerto cerrado. Conversaciones entre María y San Bernardo.

Clase nº 6 (7-11-2007)

Duración: 1h 24min.

“Temas inéditos en la Iconografía del gótico: el búho, corredención de María y grandes retablos”

1. Aclaraciones sobre el curso. Breves reflexiones sobre la época gótica.
2. *“Nacimiento con búho”* de Juan de Flandes.
3. Casco de guerra con murciélago de Jaime I el Conquistador. Raimundo Lulio y los templarios. Elementos simbólicos del Nacimiento.
4. Presencia del búho en: *“Entierro de Cristo”* de Juan de Flandes y en el artesonado de Sta. María in Organo de Juan de Verona y los armarios entreabiertos.
5. Corredención de María: Santa María la Mayor (1296), Paolo Veneziano (1350).
6. Corredención de Gentile da Fabiano (1420).
7. Corredención de Santa María del Trastevere (1140).
8. Grandes retablos: *“El Cordero Místico”* (políptico de Gante) de Van Eyck (1432).
9. Parte inferior del retablo. Dragón saliendo de una copa.

Clase nº 7 (14-11-2007)

Duración: 1h 23min.

“El Cordero Místico”

1. María corredentora: trono del Señor. Inscripciones de Sta. María la Mayor y Sta. María del Trastevere.
2. El asno y el buey del *“Nacimiento con búho”* de Juan de Flandes. Versículos de Isaías.
3. El *“Cordero Místico”* de Van Eyck (1432). La Gramática como *“conciencia del yo”*.
4. Los nuevos altares con sagrario y la fuente de la Gracia. Dios Padre vestido como papa. La tiara de tres coronas. El IV Concilio de Toledo (s.V).
5. María leyendo el libro y San Juan Bautista. Los ángeles músicos de las tapas.
6. La tabla inferior: la Jerusalén celeste y la Redención. Égloga *“Al mundo venidero”* de Virgilio. Confesores, vírgenes y mártires en el *“jardín del Paraíso”*.
7. Corredención de María: *“Descendimiento de Cristo”* de Roger van der Weyden (Museo del Prado). Interpretaciones musicales del cuadro anterior y de los capiteles del claustro de S. Cugat del Vallés.
8. *“La Fuente de la Gracia”* (Museo del Prado).
9. *“Los desposorios de María”* del Maestro de Flemalle (Museo del Prado).
10. *“La iglesia gótica sacramental”* de Van der Weyden (Museo del Prado).

Clase nº 8 (21-11-2007)

Duración: 1h 22min.

“María corredentora. La Redención como acto trinitario”

1. Más ideas sobre el gótico y su influencia en la sociedad actual.
2. Importancia de María en Pentecostés de Jaime Ferrer II. Pentecostés románico del monje Rabulos.

3. María y la Trinidad (anónimo s.XV). "La Gran Gloria" de Tiziano (Museo del Prado). Las puertas cuadradas y semicirculares de El Escorial.
4. La fuente de la Gracia. El concilio de Trento.
5. Los Cristos góticos: Cristo, Juez Universal con la azucena y la espada. Cristo geómetra de la Biblia de S. Luis. El trivium, el cuadrivium y la masonería.
6. Cristo transformador de los cuatro elementos con esfera cósmica de cristal. "La Iglesia y la Sinagoga" de Gallego (Museo del Prado).
7. Cristo gnóstico crucificado. El Sol y la Luna. Crucifixión de Cristo (gótico) de la Catedral de Salamanca.
8. Las tres Santas Madres (Sta. María la Antigua, Roma, s.VII). "Ana, María y Jesús" de Masaccio.
9. Santa Ana, Santa María y el Niño (Jaca). Santa Ana velada. Santa Ana, María niña con libro en las manos y Jesús mostrando la Cruz.
10. El árbol de Jesé. Los mitos.

Clase nº 9 (28-11-2007)

Duración: 1h 20min.

"La gestación de María: Vírgenes de la Esperanza y de la Leche"

1. La astrología y la rueda zodiacal de S.Miniato al Monte (único templo astrológico cristiano).
2. Breve referencia al laberinto. El Duomo de Módena.
3. "El árbol de Jesé" (Museo Lázaro Galdiano). La gestación de María. "La Virgen de los Carmelitas".
4. Virgen gótica de la Esperanza (Catedral de León). Virgen gestante de la Catedral de Santiago.
5. Imágenes orientales de Vírgenes embarazadas del Apocalipsis (Yaroslav, s.XIII). Vírgenes negras. Los tres colores sagrados. Cantoral de Sevilla.
6. Isis, la diosa madre, alimentando a Horus (Museo Vaticano). Idea universal de la fecundidad: la maternidad sagrada.
7. Imagen copta del (s.I a.de C.). Harpócrates (Horus el Niño).
8. "Virgen de la Leche" de van Orley (Museo del Prado).
9. "Virgen de la Leche ó Virgen de las Ánimas" de Machuca (Museo del Prado). "Virgen de la Leche con San Bernardo" (Museo del Prado).
10. La fecundidad de la tierra: una tumba etrusca.
11. Vírgenes románico-góticas con elementos vegetales (colección del Museo de Pamplona).

Grabaciones digitales realizadas durante el curso por Mª Teresa Sierra Alarcón y posteriormente editadas en formato MP3 (128 Kpbs, 44,1 KHz, Mono) por Antonio García Villares. Madrid, Diciembre 2007.

❖ ❖ ❖