

PERSEGUIR LA INMORTALIDAD: HISTORIA DEL RETRATO

2º cuatrimestre Sénior

1. Introducción general (**María Loira**)

- La necesidad de pervivir en el recuerdo.
- Pintura, escultura, fotografía y otros materiales al servicio del retrato.
- La moneda como soporte: numismática.
- Las primeras representaciones humanas.
- Desarrollo histórico del retrato.
- Diferentes tipologías del retrato.

2. La imagen en el pasado (**María Loira**)

- El retrato en la Prehistoria.
- Egipto: Nefertiti, El Fayum y más allá.
- El mundo clásico: retrato en pintura, escultura y mosaico.
- Los retratos femeninos del mundo romano.

3. El retrato en el arte europeo (**María Loira**)

- Evolución de retrato en la Edad Media: del simbolismo al realismo.
- El retrato renacentista: la búsqueda de la identidad.
- Los grandes nombres del Barroco: Velázquez, Rembrandt, Artemisia Gentileschi,...
- El retrato cortesano: los siglos XVII y XVIII.
- El retrato barroco de Flandes y Países Bajos.

4. El XIX, el siglo del retrato (**María Loira**)

- De la rigidez neoclásica al realismo.
- El avance de la burguesía. Los nuevos modelos.
- La imagen femenina.
- El realismo social.
- ¡Hola, fotografía! ¡Hasta luego, pintura!

5. La técnica fotográfica avanza (**Xavi Gantes**)

- Primeros intentos de retrato: Antes y después del daguerrotipo. Soportes de pose y demás “maquinaria de tortura”.
- El retrato fotográfico sustituto de la pintura: Del pictorialismo al realismo. Pintores que empezaron a usar fotografía como referencia para sus obras: Degas.
- Julia Margaret Cameron y los fotógrafos innovadores del medio.
- “Cartes de Visite” y la moda del retrato.

6. El retrato contemporáneo en pintura y escultura **(María Loira)**
 - El peso de modelos y técnicas del pasado.
 - Fusión de técnicas e hibridación de estilos en pintura: las novedades.
 - Artistas plásticos contemporáneos: Lucien Freud, 1922; Ray Turner, 1958; Jennifer Pochinski, 1969; Kehinde Wiley, 1977; Lui Ferreyra, 1978; Logan Maxwell Hagege, 1980; Paula Bonet, 1980, César Santos, 1982; Theophilus Tetteh, 1991.
 - La reformulación del retrato en la escultura contemporánea: Jaume Plensa y Ron Mueck

7. Retratos específicos **(María Loira y Xavi Gantes)**
 - Miniaturas para esponsales.
 - Retrato funerario y fotografía a los difuntos.
 - Retrato infantil: Lewis Carrol y fotografías con madres “camufladas”.
 - Los retratos costumbristas en fotografía: Fotografía realista y fotografía ambulante. De David O. Hill y R. Adamson a Virxilio Viéitez.

8. El retrato regio e institucional. De la pintura a la fotografía **(María Loira y Xavi Gantes)**
 - Retratos reales y retratos de familia
 - El retrato real en fotografía: Convivencia entre tradición y modernidad. De los retratos del s XIX a la fotografía de Annie Leibovitz y Estela de Castro.
 - Fotografía policial e identificativa

9. Del autorretrato al selfie **(María Loira y Xavi Gantes)**
 - El autorretrato: un invento del pasado.
 - Medios prácticos para fotografiarse ante una cámara.
 - El uso del móvil. Apartado práctico.

10. El retrato documental y periodístico. Etnografía, prensa, FSA **(Xavi Gantes)**
 - Fotografía como medio de documentación, de concienciación social y finalmente como uso popular con la llegada de la Brownie.
 - Felice Beato, E. S. Curtis, Martín Chambi, Walker Evans, Dorothea Lange y Berenice Abbott. La FSA.
 - Seydou Keita, Rineke Dijkstra.

11. El retrato de moda y publicitario **(Xavi Gantes)**

- Condesa de Castiglione, Edward Steichen, Horst P. Horst.
- Evolución desde las primeras publicaciones en revistas del s XIX hasta la llegada de Vogue y el boom de los 60 y 70 (David Bayley, H. Newton, Irving Penn).
- Propaganda política: el retrato como medio de acercarse al pueblo.

12. El retrato conceptual. La llegada de las técnicas digitales **(Xavi Gantes)**

- Retratos fuera de la realidad: del retrato academicista al retrato de vanguardia.
- Fotomontajes y trucos de cámara a lo largo de la historia.
- La llegada de los medios digitales: portadas retocadas, IA y RR. SS.