

Universitat de Lleida

DEGREE CURRICULUM
**ART OF THE SPANISH GOLDEN
CENTURY**

Coordination: COMPANY CLIMENT, JOAQUIM

Academic year 2022-23

Subject's general information

Subject name	ART OF THE SPANISH GOLDEN CENTURY			
Code	100146			
Semester	2nd Q(SEMESTER) CONTINUED EVALUATION			
Typology	Degree	Course	Character	Modality
	Bachelor's Degree in History of Art and Artistic Heritage Management	2	COMPULSORY	Attendance-based
Course number of credits (ECTS)	6			
Type of activity, credits, and groups	Activity type	PRAULA		TEORIA
	Number of credits	2		4
	Number of groups	1		1
Coordination	COMPANY CLIMENT, JOAQUIM			
Department	ART HISTORY AND SOCIAL HISTORY			
Teaching load distribution between lectures and independent student work	Contac hours: 40 % (approximately). 60h Non-contac hours: 60 % (approximately). 90h			
Important information on data processing	Consult this link for more information.			
Language	Català Others Castellà			
Distribution of credits	1 credit = 25 hours of student work. Total: 150h			

Teaching staff	E-mail addresses	Credits taught by teacher	Office and hour of attention
COMPANY CLIMENT, JOAQUIM	ximo.company@udl.cat	6	

Learning objectives

The objective is to know the main characteristics in Art in the Golden Age in Spain. Some of the greatest authorities in the European painting in the seventeenth century have contributed to the definition of the new naturalist code which succeeded in Spain and Europe.

It is one of the most important periods of flourishing in arts and painting in Spain, where the figure of Velazquez stands out as one of its best artists. We are going to pay special attention to his work.

Competences

CG5 Be competent in handling bibliography and search tools for general and specific bibliographic resources, including their Internet access

CT1 Acquire an adequate oral and written comprehension and expression of Catalan and Spanish.

CE4 Critically recognizes the space–temporal coordinates (diachrony and synchrony) and the geographical and cultural boundaries and interrelations of the History of Art

CE8 Develop and handle basic concepts of iconography as a key to the interpretation of images.

Subject contents

1. Theory and concept of The Golden Age in Spain. More than Beyond a hundred years. A long 16th century and the a fertile and qualitative pictorial production of the 17th century
2. Costumers, Patrons and the new social consideration of the artists in the Spanish Golden Age. An educated Monarch of collectors. The example of Felipe IV
3. From Joan de Joanes, Morales and El Greco, to the first use of Naturalism in Spain
4. All european roads lead to Caravaggio, or the great lesson of Caravaggio's Naturalism
5. The origins of Naturalism in Spain: El Escorial and Valencia in the period of Patriarca Ribera
6. The School of: the still lifes (Bodegones) of Juan Sánchez Cotán. Luis Tristán and Pedro Orrente
7. Francesc Ribalta: the first great painter of the Hispanic Baroque
8. Valencia School: Juan Ribalta and Jerónimo Jacinto Espinosa

9. José de Ribera: Naturalism and Tenebrism
10. The Andalusian school: Pacheco and Roelas
11. The Andalusian school: Francisco Herrera el Viejo and Herrera el Mozo
12. Francisco de Zurbarán
13. Alonso Cano
14. Bartolomé Esteban Murillo
15. Juan de Valdés Leal
16. The School of Madrid (I) : Juan Andrés Rizzi and Antonio de Pereda
17. The School of Madrid (II): Francisco Rizzi, Juan Carreño de Miranda and Claudio Coello
18. Velázquez: Sevillian period
19. Velázquez: Initial Madrid period
20. Velázquez: Italian period
21. Velázquez: Second period in Madrid. The *Meninas*
22. Francisco de Goya Lucientes

Methodology

Activity	Course code / description / type	O*	G*	CH*	NCH*
Lecture (L)	See subject and schedule	O1	1	41	64
Seminar (S)	Methodology workshop			14	
Review	Analysis of a work of art	O2	Ind	2	25
Tutorials (Tut)	Tutorials scheduled . 2 referred to M, 2 referred to W and 1 to S	O1 y O2	Ind	1	1
Other (Ot)	It will be announced opportunely				
Assessment (Ess)	Written exam	O1, O2 and S	1	2	
TOTAL				60	90

O: Objective. G: number of groups involved in the activity. CH: student contact hours . NCH: student non-contact hours.

Development plan

Development plan

The subject consists of 4 separate groups:

The **first group** is dedicated to theoretical questions: Theory and Concept of the Golden Age in Spain and Europe. This will include exploring the historical and social context, literary sources, artists, clientele and other historical, social and cultural considerations,

The **second group** is dedicated to the architecture and sculpture of the Golden Age,

The **third group** is made of the study of the great painters of this splendid moment, also illustrated with unprecedented artworks,

And finally, a **fourth group**, in which the student will analyse a piece of art from this period, reflecting everything learned throughout the previous sessions.

Evaluation

Assessment

Written/oral Exam (40%)

Practical Assessment (40%) Analysis of an artist and his work

Methodology workshop (10%)

Attendance and participation in class and seminar discussions (10%). Remember this is important

The course is continuously assessed. Any students who are balancing their studies with a full or part time job and are having problems with meeting the deadlines, are entitled to request an extension. Please ensure that this request is placed within the first 5 days of the start of the semester. For further information, please send an email to academic@lletres.udl.cat or contact the secretary of the Faculty of Letters.

Bibliography

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

ALPERS, Svetlana: *El arte de describir. El arte holandés en el s. XVII*, Barcelona, H. Blume, 1987.

* ANGULO, Diego: *Pintura del siglo XVII*, Col. "Ars Hispaniae", vol. XV, Madrid, Plus-Ultra, 1971.

ATERIDO, Ángel: *El final del Siglo de Oro. La pintura en Madrid en el cambio dinástico, 1685-1726*, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Coll & Cortés, 2015.

AYALA MALLORI, Nina: *Del Greco a Murillo. La pintura española del Siglo de Oro, 1556-1700*, Madrid, Alianza, 1991.

AYALA MALLORY, Nina: *La pintura flamenca del siglo XVII*, Madrid, Alianza, 1995.

BROWN, Jonathan: "Sobre el significado de las Meninas", *Imágenes e ideas en la pintura española*, Madrid, 1980, pp. 115-142.

* BROWN, Jonathan: *Velázquez. Pintor y cortesano*, Madrid, Alianza, 1986.

BROWN, Jonathan: "Felipe II, mecenas y coleccionista: estudio global de su compleja personalidad", *Reales Sitios: revista del Patrimonio Nacional*, núm. 91, 1987, pp. 37-52.

* BROWN, Jonathan: *La Edad de Oro de la pintura en España*, Madrid, Nerea, 1990.

BROWN, Jonathan: *Reflexiones de un hispanista a la sombra de Velázquez*; Madrid, Abada, Museo Nacional del

Prado, 2015.

BROWN, Jonathan, ELLIOT, John H.: "Aficionados al arte de la pintura", *Un palacio para el rey. El Buen Retiro y la corte de Felipe IV*, Alianza Editorial, 2003, pp. 111-148.

BROWN, Jonathan; GARRIDO Carmen: *La técnica y el genio de Velázquez*, Madrid, Ediciones Encuentro, 1998.

CATÀLEG (a cura d'Alfonso Emilio Pérez Sánchez): *Zurbarán*, Madrid, Museo del Prado, 1988.

CATÀLEG (a cura d'Alfonso Emilio Pérez Sánchez y Benito Navarrete Prieto): *De Herrera a Velázquez, el primer naturalismo en Sevilla* (Hospital de los Venerables, Sevilla, 29 de novembre, 2005 - 28 de febrer, 2006 y Museu de Belles Arts de Bilbao, 20 de març - 28 de Maig, 2006, Madrid, Fundación Focus-Abengoa i Museo de Bellas Artes de Bilbao, 2005.

COMPANY, Ximo: "La luz y el color en la pintura de El Greco", *Arbor. Ciencia, Pensamiento y Cultura*, Madrid, CSIC, vol. 191-776, noviembre-diciembre 2015, a275, pp. 1-14.

COMPANY, Ximo (prefacio de Jonathan BROWN): *Velázquez. El placer de ver pintura* (col. "Estudios de pintores", 1), Lleida, Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida, Centre d'Art d'Època Moderna, 2017.

ELLIOTT, John H.: "Felipe IV, mecenas", *Actas del VII Congreso de la Asociación Internacional del Siglo de Oro (AISO)*, Centro Virtual Cervantes, 2005, pp. 43-59.

FERNÁNDEZ ARENAS, José i BASSEGODA I HUGAS, Bonaventura: *Barroco en Europa*, Col. "Fuentes y documentos para la Historia del Arte", vol. V, Barcelona, Gustavo Gili, 1983.

FRIEDLAENDER, Walter: *Estudios sobre Caravaggio*, Madrid, Alianza, 1982 (1955 anglès).

GÁLLEGO, Julián: *Visión y símbolos en la pintura española del Siglo de Oro*, Madrid, Aguilar, 1972.

GÁLLEGO, Julián (et. alt.): *Velázquez* (catàleg d'exposició), Madrid, Ministeri de Cultura, 1990.

GARRIDO, Carmen: *El Greco pintor. Estudio técnico*, Madrid, Museo del Prado, Fundación El Greco, 2015.

GARRIDO, Carmen: *Velázquez. El fluir expresivo de su pintura*, Lleida, La Imprenta CG i CAEM-Universitat de Lleida, 2022.

GONZÁLEZ GARCÍA, Juan Luis: *Imágenes sagradas y predicación visual en el Siglo de Oro*, Madrid, Akal, 2015.

HASKELL, Francis: *Patronos y pintores. Arte y sociedad en la Italia barroca*, Madrid, Cátedra, 1984.

KIENTZ, Guillaume (dir.): *Velázquez* (catàleg d'exposició), Grand Palais, Galeries Nationales, París, 2015.

LÓPEZ TORRIJOS, Rosa: *La Mitología en la pintura española del Siglo de Oro*, Madrid, Cátedra, 1985.

MARAVALL, José Antonio: *Velázquez y el espíritu de la modernidad*, Madrid, 1960.

MARÍ, Antoni; QUÍLEZ CORELLA, Francesc; YEGUAS GASSÓ, Joan (textos): *Incólume: bodegones del Siglo de Oro* (catàleg d'exposició), Barcelona, Museu Nacional d'Art de Catalunya, 2015.

MARÍAS, Fernando (ed.): *El Greco de Toledo. Pintor de lo visible y lo invisible*, Madrid, Fundación El Greco, Ediciones El Viso, 2014.

MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José: *El artista en la sociedad española del siglo XVII*, Madrid, Cátedra, 1984.

MATILLA, José Manuel; MENA MARQUÉS, Manuela B.: *Goya. Dibujos. Solo la voluntad me sobra* (Exhibition catalog), Madrid, Museo Nacional del Prado, 2019.

MENA MARQUÉS, Manuela B. (a cura de): *Goya en tiempos de guerra* (catàleg d'exposició), Madrid, Museo Nacional del Prado, 2008.

MENA MARQUÉS, Manuela B. (con la colaboración de Virginia Albarrán Martín): *Bartolomé Esteban Murillo (1617-1682). Dibujos, catálogo razonado*, Santander, Fundación Botín, 2015.

NAVARRETE PRIETO, Benito (ed.): *El joven Velázquez. A propósito de "La educación de la Virgen" de Yale*, actas del Simposio Internacional celebrado en el espacio Santa Clara de Sevilla, del 15 al 17 de octubre de 2014, Sevilla, ICAS, 2015.

ODILE, Delenda; BOROBIA, Mar: *Zurbarán. Una nueva mirada* (catàleg d'exposició), del 9 de juny al 13 de setembre de 2015, Madrid, Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, 2015.

PALOMINO, Antonio: *Vidas*, Madrid, Alianza, 1986.

PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso Emilio (et al.): *El Siglo de Oro de la pintura española*, Madrid, Mondadori, 1991.

PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso Emilio: "El primer naturalismo: Madrid y Sevilla", *El Siglo de Oro de la pintura española*, Madrid, Mondadori, 1991, 43-71.

* PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso Emilio: *Pintura barroca en España 1600-1750*, Madrid, Cátedra, 1992; nova ed. a cura de Benito Navarrete Prieto, 2010.

PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso Emilio (et al): *Las Lágrimas de San Pedro en la pintura española del Siglo de Oro*, Bilbao, Museo de Bellas Artes, 2000.

PORTÚS, Javier: *Velázquez y el Siglo de Oro* (exhibition catalog), Barcelona, Museo Nacional del Prado and Obras Social La Caixa, Barcelona, 2018.

PUIG, Isidro; COMPANY, Ximo; TOLOSA, Luisa; con la colaboración de ALIAGA, Joan; RAMÓN, Núria; RUSCONI, Stefania: *El pintor Joan de Joanes y su entorno familiar. Los Macip a través de las fuentes literarias y la documentación de archivo*, Lleida, Centre d'Art d'Època Moderna (CAEM), Edicions de la Universitat de Lleida, 2015.

ROSENBERG, Jakob: *Rembrandt. Vida y obra*, Madrid, Alianza, 1987 (Oxford, 1964).

THUILLIER, Jacques: *La obra pictórica completa de Poussin*, Barcelona, Noguer-Rizzoli, 1975.

ÚBEDA DE LOS COBOS, Andrés: *El Palacio del Rey Planeta. Felipe IV y el Buen Retiro* (exhibition catalog), Madrid, Museo del Prado, 2005.

VALDIVIESO, Enrique: *Vanidades y desengaños en la pintura española del Siglo de Oro*, Madrid, Fundación de Apoyo a la Historia del Arte Hispánico, 2002.

VALDIVIESO, Enrique; CANO, Ignacio (curators): *Juan de Roelas, h. 1570-1625* (exhibition catalog), Sevilla, Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, 2008.

VALDIVIESO, Enrique: *Murillo. Catálogo razonado de pinturas*, Madrid, Ediciones El Viso, 2010.

WETHEY, Harold E.: *Alonso Cano. Pintor escultor y arquitecto*, Madrid, Alianza, 1983.

WITTKOVER, Rudolf i Margot: *Nacidos bajo el signo de Saturno. Genio y temperamento de los artistas desde la Antigüedad hasta la Revolución Francesa*, Madrid, Cátedra, 1985.

* Reading List

For queries, please contact

ximo.company@hahs.udl.cat