

Universitat de Lleida

GUÍA DOCENTE
**ARTE DEL SIGLO DE ORO
ESPAÑOL**

Coordinación: COMPANY CLIMENT, JOAQUIM

Año académico 2022-23

Información general de la asignatura

Denominación	ARTE DEL SIGLO DE ORO ESPAÑOL			
Código	100146			
Semestre de impartición	2o Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA			
Carácter	Grado/Máster	Curso	Carácter	Modalidad
	Grado en Historia del Arte y Gestión del Patrimonio Artístico	2	OBLIGATORIA	Presencial
Número de créditos de la asignatura (ECTS)	6			
Tipo de actividad, créditos y grupos	Tipo de actividad	PRAULA	TEORIA	
	Número de créditos	2	4	
	Número de grupos	1	1	
Coordinación	COMPANY CLIMENT, JOAQUIM			
Departamento/s	HISTORIA DEL ARTE E HISTORIA SOCIAL			
Distribución carga docente entre la clase presencial y el trabajo autónomo del estudiante	Hores presencials: 40 % (aproximadament). 60h Hores no presencials: 60 % (aproximadament). 90h			
Información importante sobre tratamiento de datos	Consulte este enlace para obtener más informació.			
Idioma/es de impartición	Català Otras: Castellano			
Distribución de créditos	1 crédito = 25h de trabajo del estudiante. Total: 150h			

Profesor/a (es/as)	Dirección electrónica\nprofesor/a (es/as)	Créditos impartidos por el profesorado	Horario de tutoría/lugar
COMPANY CLIMENT, JOAQUIM	ximo.company@udl.cat	6	

Objetivos académicos de la asignatura

El objetivo de esta asignatura es conocer los rasgos principales del Arte del Siglo de Oro en España, profundizando también, de forma puntual, en las aportaciones de algunos maestros de capital importancia de la pintura europea del siglo XVII que contribuyeron a definir el nuevo código naturalista que triunfaría en toda España y Europa.

Se trata de uno de los momentos creativos más grandes de la historia de la pintura hispana, culminando con la figura de Velázquez, a quien dedicaremos una atención especial.

Competencias

CG5 Ser competente en el manejo de bibliografía y herramientas de búsqueda de recursos bibliográficos generales y específicos, incluyendo su acceso por Internet

CT1 Adquirir una adecuada comprensión y expresión oral y escrita del catalán y del castellano

CE4 Reconocer de forma crítica las coordenadas espacio – temporales (diacronía y sincronía) y de los límites e interrelaciones geográficas y culturales de la Historia del Arte

CE8 Desarrollar y manejar conceptos básicos sobre iconografía, en tanto que clave para la interpretación de las imágenes

Contenidos fundamentales de la asignatura

- 1.- Teoría y Concepto del Siglo de Oro en España . Más allá de 100 años naturales. Un prolongado siglo XVI y la fértil y cualitativa Producción Pictórica del siglo XVII
- 2.- Clientes, Mecenas y la nueva Consideración Social de los Artistas en la España del Siglo de Oro. Una Monarquía culta y coleccionista. El ejemplo de Felipe IV
- 3.- Arquitectura española del Siglo de Oro
- 4.- Escultura española del Siglo de Oro
- 5.- Pintura: Todos el caminos europeos conducen a Caravaggio, o la gran lección del Naturalismo Caravaggesco
- 6.- Los inicios de Naturalismo en España: El Escorial y la Valencia del Patriarca Ribera: Eugenio Cajés, Vicente Carducho, Juan B. Maíno, Nicolau Borrás y Joan Sarinyena
- 7.- La Escuela de Toledo: los Bodegones de Juan Sánchez Cotán. Luis Tristán y Pedro Orrente
- 8.- Francesc Ribalta: el primer gran pintor del Barroco Hispano

- 9.- La Escuela de Valencia: Juan Ribalta y Jerónimo Jacinto Espinosa
- 10.- El Naturalismo y el Tenebrismo de José de Ribera
- 11.- La Escuela Andaluza: Pacheco i Roelas
- 12.- La Escuela Andaluza: Francisco Herrera el Viejo i Herrera el Mozo
- 13.- Francisco de Zurbarán
- 14.- Alonso Cano
- 15.- Bartolomé Esteban Murillo
- 16.- Juan de Valdés Leal
- 17.- La Escuela Madrileña (I): Juan Andrés Rizzi y Antonio de Pereda
- 18.- La Escuela Madrileña (II): Francisco Rizzi, Juan Carreño de Miranda y Claudio Coello
- 19.- Velázquez: Etapa Sevillana
- 20.- Velázquez: Primera Etapa Madrileña y Primera Etapa Italiana
- 21.- Velázquez: Segunda Etapa Madrileña y Segunda Etapa Italiana
- 22.- Velázquez: Tercera Etapa Madrileña. Las Meninas
- 23.- Francisco de Goya y Lucientes

Ejes metodológicos de la asignatura

Actividad	CODIFICACIÓN / descripción / tipología TPD	O*	G*	HP*	HNP*
Clase magistral (M)	Véase temario y cronograma	O1	1	41	64
Seminarios (S)	Taller de Metodología	O1	1	14	
Trabajos (T)	Análisis de una obra de arte	O2	Ind	2	25
Tutorías (Tut)	Tutorías programadas. 2 referidas a M, 2 referidas a T y 1 a S	O1 y O2	Ind	1	1
Otros (Ot)	Se anunciará oportunamente			0	
Evaluación (EV)	Prueba escrita	O1, O2 i S	1	2	
TOTAL				60	90

O: Objetivo. G: número de grupos implicados en la actividad. HP: horas presenciales del alumno. HNP: horas no presenciales del alumno.

Plan de desarrollo de la asignatura

Plan de desarrollo

El plan de desarrollo de la asignatura constará de 4 bloques temáticos

Un primer bloque dedicado a cuestiones teóricas: Teoría y Concepto de Siglo de Oro en España y en Europa. Haciendo referencia al contexto histórico y social, a las fuentes literarias, a los artistas, a la clientela y a otras consideraciones históricas, sociales y culturales

Un segundo bloque dedicado a la arquitectura y escultura del siglo de Oro

Un tercer bloque compuesto por el estudio de los grandes pintores de este esplendoroso momento ilustrado también con obras inéditas

Y por último un cuarto bloque en el que el alumno analizará una obra de arte de este período reflejando todo lo aprendido a lo largo de las diversas sesiones

Sistema de evaluación

- Prueba escrita/oral / Examen Final (40%)
- Pruebas prácticas (40%) Análisis de un autor y su obra.
- Taller de Metodología (10%)
- Asistencia y participación activa en la clases y en las visitas prácticas (10%). Recordad que es un tema importante. Se valorará un participación continúa, activa e interesada.

"La evaluación es continua. Los estudiantes que combinen sus estudios con un trabajo a tiempo parcial o completo, i tengan incompatibilidad horaria con la asignatura tienen derecho a pedir evaluación alternativa en un plazo de 5 días desde el comienzo del semestre. Para más información, envíe un correo electrónico a academic@lletres.udl.cat o dirigirse a la Secretaría de la Facultad de Letras. "

Bibliografía y recursos de información

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

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 cargo de Alfonso Emilio Pérez Sánchez): *Zurbarán*, Madrid, Museo del Prado, 1988.
- CATÀLEG (a cargo de Alfonso Emilio Pérez Sánchez y Benito Navarrete Prieto): *De Herrera a Velázquez, el primer naturalismo en Sevilla* (Hospital de los Venerables, Sevilla, 29 de noviembre, 2005 - 28 de febrero, 2006 y Museo de Bellas Artes de Bilbao, 20 de marzo - 28 de Mayo, 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, Ediciones y Publicaciones 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 inglés).
- GÁLLEGO, Julián: *Visión y símbolos en la pintura española del Siglo de Oro*, Madrid, Aguilar, 1972.
- GÁLLEGO, Julián (et. alt.): *Velázquez* (catálogo de exposición), Madrid, Ministerio 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* (catálogo de exposición), 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* (catálogo de exposición), 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* (catálogo de exposición), Madrid, Museo Nacional del Prado, 2019.
- MENA MARQUÉS, Manuela B. (a cura de): *Goya en tiempos de guerra* (catálogo de exposición), 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* (catálogo de exposición), del 9 de junio al 13 de septiembre 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* (catálogo de exposición), Barcelona, Museo Nacional del Prado i Obra 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* (catálogo de exposición), 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 (comisarios): *Juan de Roelas, h. 1570-1625* (catálogo de exposición), 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.

* Libros básicos desde un punto de vista de asignatura obligatoria. Otros posibles títulos se facilitaran a lo largo del curso.

Para cualquier duda o consulta podéis dirigiros a:

ximo.company@hahs.udl.cat