

6-07

GUÍA DE ESTUDIO DE LDI

HISTORIA DE LA PINTURA ESPAÑOLA DEL SIGLO DE ORO

CÓDIGO 01449523

UNED

6-07

HISTORIA DE LA PINTURA ESPAÑOLA DEL
SIGLO DE ORO

CÓDIGO 01449523

ÍNDICE

OBJETIVOS

CONTENIDOS

EQUIPO DOCENTE

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

SISTEMA DE EVALUACIÓN

HORARIO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE

OBJETIVOS

El objetivo fundamental es que alumno consiga un conocimiento de los pintores, tendencias, centros artísticos y transformaciones artísticas que se producen en la pintura española del siglo XVII. El curso está orientado, además, para que el alumno logre conocer los significados de las obras, su implicación en el entramado social, histórico e ideológico de la época, relacionar las obras con el uso del lenguaje, las formas de transmisión de ideas, las funciones y los mecanismos para los que las obras fueron creadas y la significación de las imágenes en el contexto social de su tiempo.

CONTENIDOS

Primera parte

- 1. La pintura española del Siglo de Oro.** Conocimiento e historiografía: los estudios sobre la pintura española del Siglo de Oro. Sintonía y diferenciación con otras corrientes europeas. Las conexiones con Flandes e Italia. La introversión y los modos de la pintura española. Clasicismo y Barroco. Los centros de producción.
- 1. La profesión de pintor.** La situación del pintor y su relación con otros artistas. Su status social. La consideración social. Las formas de aprendizaje. Los viajes de los artistas y pintores extranjeros en España. La pintura y las colecciones. El taller. Instrumentos de trabajo: la transmisión de imágenes y el grabado.
- 1. La pintura y el entorno social.** El mercado artístico. Las formas de trabajo: el encargo. Mecenas y clientes. Los pintores, la escultura y la arquitectura. *Ut pictura poesis*: la supremacía de la pintura y las luchas por su liberalidad. Los pintores y la teoría de la pintura.
- 2. Pintura y sociedad.** La clientela y el encargo. La pintura y la Corte. El patrocinio regio. Las colecciones reales. La Iglesia y la imagen religiosa. La clientela eclesiástica. El papel de la nobleza. Funciones de la pintura. La percepción y el público. Los géneros y los medios de expresión. El cuadro, el retablo y la pintura mural.
- 3. El realismo y lo simbólico.** El tópico del realismo y la pintura española del siglo de Oro. Lo simbólico en la cultura española del siglo XVII. Las fuentes literarias y la pintura española.
- 4. La pintura y la imagen profana.** La Mitología y el mito de la Antigüedad. El poder, el prestigio y la representación del individuo. El relato y la Historia. Fragmentos de realidad: el bodegón.
- 5. La pintura y la imagen religiosa.** La representación de lo real y el sentido de lo trascendente. Alcance y sentido de la pintura religiosa. Las ideas en torno a la imagen. Los recursos y el desarrollo de la imagen religiosa. La eficacia de la imagen y la persuasión. Orientaciones y control de la iconografía. Iconografía y exégesis.

6. **Pintura y teoría.** La teoría y la imagen religiosa: la influencia de la Contrarreforma. La consideración de la pintura como arte liberal. La teoría y el gusto. Las referencias a los pintores españoles. La comparación entre pintura y escultura. Los Diálogos de Carducho. El Arte de la pintura de Pacheco. Los Discursos practicables de Jusepe Martínez. Antonio Pa-lomino, el Museo Pictórico. Pintura y literatura.
7. **La práctica y la idea de la pintura.** La complejidad de tendencias. El problema del naturalismo y el Manierismo tardío. El arte de Corte. El tenebrismo. La pervivencia clasicista. Los grandes maestros. Borrón, manera abreviada y la liquidación del tenebrismo. El triunfo de la manera barroca.
8. **Los inicios del naturalismo.** Manierismo tardío, clasicismo y naturalismo. Sevilla: El Manierismo clasicista de Francisco Pacheco. La renovación de Juan de Roelas. La manera abreviada de Francisco de Herrera el viejo.
9. **Madrid y el clasicismo tardío.** Los italianos españoles y el arte de corte. Vicente Carducho, Eugenio Caxés y Angelo Nardi. Presencia inicial del caravaggismo en Madrid. Toledo: Sánchez Cotán y el bodegón. Tristán y Orrente.
10. **El naturalismo valenciano.** Francisco Ribalta y el tenebrismo. La producción del taller y su influencia. Juan de Ribalta. Diversidad del naturalismo.

Segunda Parte

1. **José de Ribera.** Ribera y la historiografía. El problema de su formación y el traslado a Italia. La influencia de Caravaggio. La técnica de la pintura. Ribera y el clasicismo. La monumentalidad compositiva. Mecenazgo y protección: los virreyes. El taller y la clientela. Ribera grabador. Las primeras obras religiosas. Los temas profanos: mitologías, filósofos y monstruos. La superación del tenebrismo. La pintura religiosa de la madurez: Los encargos del Duque de Monterrey y la serie de la Cartuja de San Martino. Las obras finales.
2. **Zurbarán.** La valoración contemporánea de Zurbarán. Zurbarán y el tenebrismo. El volumen, la luz y el color. La concepción de la imagen religiosa. La clientela eclesiástica. Las ordenes religiosas. Zurbarán y la pintura de grandes series monásticas. La formación sevillana. Las primeras obras. Zurbarán en la Corte: los cuadros del Salón de Reinos. El mercado americano. La magia del objeto: el bodegón. Representación y símbolo. Las obras finales. La impronta de Zurbarán.
3. **Alonso Cano pintor.** Una biografía polémica. Alonso cano, arquitecto, escultor y pintor. El proceso de trabajo, los dibujos y los grabados. La formación sevillana, el taller de Pacheco. Cano y el clasicismo. Sus obras iniciales. Cano en Madrid. Granada y sus obras finales. Las pinturas de la vida de la Virgen de la catedral.
4. **El mundo de Velázquez.** La estimación de la obra de Velázquez. Velázquez y la pintura de su tiempo. La forma de trabajo y la pintura. El entorno del objeto: la luz, el espacio y la atmósfera. La renovación del retrato. La concepción de la mitología y la pintura de

historia. Velázquez cortesano: la liberalidad de la pintura.

5. Velázquez: la práctica y la idea de la pintura. La formación. Velázquez y el tenebrismo. Las obras de su etapa sevillana. Velázquez en la corte. Los primeros retratos reales. Las primeras mitologías. El primer viaje a Italia. La superación del tenebrismo. Las pinturas del Salón de Reinos. El retrato ecuestre. Pinturas religiosas. Retratos reales y retratos nobiliarios. Los bufones. El segundo viaje a Italia. Las pinturas mitológicas de la madurez. Las Meninas y el triunfo de la pintura.

6. La pintura española en tiempos de Velázquez. Madrid: Los pintores contemporáneos de Velázquez. Antonio de Pereda y Fray Juan Rizi. Jusepe Leonardo. El paisaje y el bodegón. La pintura madrileña en tiempos de Carlos 11. Valencia. Jerónimo Jacinto Espinosa. La pintura andaluza en tiempos de Velázquez. Jusepe Martínez y la pintura aragonesa.

7. La disolución del naturalismo. La pintura madrileña. La pintura, la factura y la representación. El barroquismo. La pintura y la decoración arquitectónica. La pintura en la corte. Francisco Rizi y la pintura religiosa. Juan Carreño de Miranda: su pintura religiosa. Carreño de Miran

da pintor de Carlos II: el retrato regio. Francisco Camilo. Francisco de Herrera el Mozo: su formación italiana y el barroquismo. Su estancia sevillana. La decoración arquitectónica. Mateo Cerezo. José Antolinez. Juan de Arellano y la pintura de flores. Claudio Coello: la formación. La influencia veneciana. La pintura religiosa. Claudio Coello, pintor de Carlos II. El fin de la manera española. La presencia de Lucas Jordan. Antonio Palomino, pintor y tratadista.

20. Murillo y Valdés Leal. Sevilla, la liquidación del tenebrismo y el triunfo del Barroco. Murillo y la renovación de la pintura. La manera abreviada y la gracia. El gusto por la pintura y la sensibilidad doméstica. Imágenes de devoción. Clientes y patronos. La Academia de Pintura. Funciones de la imagen religiosa. Formación y obras iniciales. La pintura religiosa y la iconografía. Los temas profanos. Valoración de la pintura de Murillo. Valdés Leal y la alternativa expresiva. El problema de la formación. Las primeras obras. La imagen religiosa y los recursos expresivos. Realidad y símbolo: las Postrimerías.

EQUIPO DOCENTE

Nombre y Apellidos
Correo Electrónico
Teléfono
Facultad
Departamento

GENOVEVA TUSELL GARCIA
gtusell@geo.uned.es
91398-7649
FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
HISTORIA DEL ARTE

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

ANGULO IÑIGUEZ, D.: "Pintura del siglo XVII", *Ars Hispaniae*. Vol. XV. Madrid. Editorial Plus Ultra. 1971 .

BROWN, J.: *La Edad de Oro de la pintura en España*. Madrid. Nerea. 1991. CALVO

SERRALLER, F.: *La teoría de la pintura en el Siglo de Oro*. Madrid. Ediciones Cátedra. 1981.

CAMON AZNAR, J.: "La pintura española del siglo XVII", *Summa Artis* .

Vol. XXIV. Madrid. Espasa Calpe. 1977. GALLEGO, J.: *Visión y símbolos en la Pintura Española del Siglo de Oro*. Madrid. Ediciones Cátedra. 1992.

PÉREZ SÁNCHEZ, A. E.: *Pintura Barroca en España (1600-1750)*. Madrid.

Ediciones Cátedra. 1992. URREA FERNÁNDEZ, J.: "Pintura" en *El Barroco y El Rococó. Historia del Arte Hispánico*. Madrid. Alhambra. 1980.

NIETO ALCAIDE, V.: *Pintura española del Siglo de Oro. Addenda*. Madrid. UNED. 2003.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

SISTEMA DE EVALUACIÓN

5.1. PRUEBAS PRESENCIALES

El alumno realizará dos pruebas presenciales correspondientes a cada una de las partes de la asignatura. La primera comprende los temas 1 al 12 ambos inclusive. La segunda comprende los temas 13 a 20. Cada prueba consistirá en el desarrollo por escrito de un tema a escoger entre los dos propuestos en el examen y del análisis de cinco reproducciones de pintura española del Siglo de Oro.

La calificación se realizará obteniendo la media de ambas pruebas, siendo obligatorio aprobar ambas partes.

5.2. CRITERIOS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN FINAL DEL ALUMNO

La calificación final será el resultado de la suma y división de las dos pruebas presenciales. Se tendrán en cuenta, asimismo, el nivel de lecturas y grado de asimilación e interpretación personal del alumno.

HORARIO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE

Dr. D. Víctor Nieto Alcaide

Para las consultas relativas a la asignatura los alumnos pueden contactar por teléfono con el profesor los lunes de 9 a 13 h., por la mañana y de 16 a 18 h., por la tarde. Pueden hacerlo también por correo ordinario dirigiendo su correspondencia a Facultad de Geografía e Historia. Departamento de Historia del Arte. Edificio de Humanidades. Senda del Rey, 7. Ciudad Universitaria. 28040 MADRID. Tel.: 91 398 67 91.

Dra. D.ª Genoveva Tusell García

Lunes, de 10 a 14 y de 15,30 a 19,30 h.

Miércoles, de 10 a 14 h.

Despacho, 508a

Tel.: 91 398 76 49

IGUALDAD DE GÉNERO

En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que en esta Guía hacen referencia a órganos de gobierno unipersonales, de representación, o miembros de la comunidad universitaria y se efectúan en género masculino, cuando no se hayan sustituido por términos genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género femenino o masculino, según el sexo del titular que los desempeñe.