10-11

GUÍA DE ESTUDIO DE LDI

HISTORIA DE LA PINTURA ESPAÑOLA DEL SIGLO DE ORO

CÓDIGO 01449523

UNED

10-11

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.
2. **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.
3. **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.
4. **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.
5. **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.
6. **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.
7. **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.

8. **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 Palomino, el Museo Pictórico. Pintura y literatura.
9. **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.
10. **Los inicios del naturalismo.** Manierismo tardio, 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.
11. **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.
12. **El naturalismo valenciano.** Francisco Ribalta y el tenebrismo. La producción del taller y su influencia. Juan de Ribalta. Diversidad del naturalismo.

Segunda Parte

13. **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.
14. **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 magía del objeto: el bodegón. Representación y símbolo. Las obras finales. La impronta de Zurbarán.
15. **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.
16. **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.
17. **Velázquez: la practica 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 mitologícas de la madurez. Las Meninas y el triunfo de la pintura.
18. 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.
19. **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 Miranda 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	GENOVEVA TUSELL GARCIA
Correo Electrónico	gtusell@geo.uned.es
Teléfono	91398-7649
Facultad	FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
Departamento	HISTORIA DEL ARTE

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

ISBN(13):9788423952250
Título:LA PINTURA ESPAÑOLA DEL SIGLO XVII (1ª)
Autor/es:Camón Aznar, José ;
Editorial:ESPASA CALPE

ISBN(13):9788437602837
Título:TEORÍA DE LA PINTURA DEL SIGLO DE ORO (1)
Autor/es:Calvo Serraller, Francisco ;
Editorial:CATEDRA

ISBN(13):9788437604619
Título:VISIÓN Y SÍMBOLOS EN LA PINTURA ESPAÑOLA DEL SIGLO DE ORO (1)
Autor/es:Gallego Serrano, Julián ;
Editorial:CATEDRA

ISBN(13):9788437609942
Título:PINTURA BARROCA EN ESPAÑA, 1600-1750 (4)
Autor/es:Pérez Sánchez, Alfonso E. ;
Editorial:CATEDRA

ISBN(13):9788486763480
Título:LA EDAD DE ORO DE LA PINTURA EN ESPAÑA (1ª)
Autor/es:Brown, Jonathan ;
Editorial:NEREA

- 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 delArte Hispánico.* Madrid. Alhambra. 1980.
- NIETO ALCAIDE, V.: *Pintura española del Siglo de Oro. Addenda.* Madrid.UNED. 2003.

FUENTES:

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

- CARDUCHO, Vicente: *Diálogos de la pintura. Su defensa, origen, esencia, definición, modos y diferencias*. Edición, Prólogo y Notas de Francisco Calvo Serraller. Madrid. Ediciones Turner. 1979 (1ª ed., Madrid, 1633.
- FERNÁNDEZ ARENAS, José: *Fuentes y Documentos para la Historia del Arte. Renacimiento y Barroco en España*. Barcelona. Gustavo Gili. 1982.
- PACHECO, Francisco: *Arte de la pintura.* (Edición, introducción y notas de Bonaventura Bassegoda i Hugas. Madrid. Cátedra. 1990, (1ª ed. Sevilla, 1649.
- MARTINEZ, Jusepe: *Discursos practicables del nobilísimo arte de la pintura* (Hay edición con prólogo y notas por Julián Gallego. Madrid. Akal. 1988. (1ª ed., Zaragoza, 1673.
- PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, Antonio: *El Museo Pictórico y Escala óptica.* Madrid. Aguilar. 1988. 3 vols. (1ª Ed, Madrid. 1715-1724.)

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

ISBN(13):9788420670140
Título:IMÁGENES E IDEAS EN LA PINTURA ESPAÑOLA DEL SIGLO XVII (1)
Autor/es:Brown, J. ;
Editorial:ALIANZA EDITORIAL, S.A.

ISBN(13):9788420671390
Título:EL OJO MÍSTICO (1)
Autor/es:Stoichita, Victor ;
Editorial:ALIANZA EDITORIAL, S.A.

ISBN(13):9788437601366
Título:BARROCO Y CLASICISMO (1)
Autor/es:Tapié, Víctor ;
Editorial:CATEDRA

ISBN(13):9788437608716
Título:EL ARTE DE LA PINTURA (2)
Autor/es:Bassegoda I Hugas, Bonaventura ;
Editorial:CATEDRA

ISBN(13):9788476002780
Título:DISCURSOS PRACTICABLES DEL NOBILÍSIMO ARTE DE LA PINTURA (1ª)
Autor/es:Martínez, Jusepe ;
Editorial:A.MACHADO LIBROS, S.A.

Primera parte

- ANGULO IÑIGUEZ, Diego y PEREZ SÁNCHEZ, Alfonso E.: *Pintura madrileña del primer tercio del siglo XVII.* Madrid. 1969.
- ANGULO IÑIGUEZ, Diego y PEREZ SÁNCHEZ, Alfonso E., *Pintura toledana de la primera*

mitad del siglo XVII. Madrid. C.S.I.C., 1972.
- BROWN, Jonathan: *Imágenes e ideas en la pintura española del siglo XVII.* Madrid. Alianza Editorial. 1980.
- BROWN, Jonathan: *El Triunfo de la pintura. Sobre el coleccionismo cortesano en el siglo XVII.* Madrid. Nerea. 1995.
- GALLEGO, Julián: *El pintor de artesano a artista.* Granada. Universidad. 1976.
- HELWIG, Karin: *La literatura artística española del siglo de XVII.* Madrid. Visor.1999.
- LEON, Aurora: *Los fondos de arquitectura en la pintura sevillana.* Sevilla. Diputación Provincial.1984.
- LOPEZ TORRIJOS, Rosa: *La Mitología en la Pintura Española del siglo de Oro.* Madrid. 1985.
- MARTÍN GONZALEZ, Juan José: *El artista en la sociedad española del siglo XVII.* Madrid. 1984.
- MORÁN TURINA, Miguel y CHECA, Fernando: *El coleccionismo en España. De la Cámara de maravillas a la galería de pinturas.* Madrid. Cátedra. 1985.
- MORÁN TURINA, Miguel y PORTÚS PÉREZ, Javier: *El arte de mirar. La pintura y su público en la España de Velázquez.* Madrid. Ediciones Istmo. 1997.
- MORENO, Arsenio: *Mentalidad y pintura en la Sevilla del Siglo de Oro.* Madrid. Electa. 1997.
- PEREZ SÁNCHEZ, Alfonso E.: *Pintura española de Bodegones y Floreros de 1600 a Goya.* Madrid. 1983
- PORTÚS, Javier: *Pintura y pensamiento en la España de Lope de Vega.* Hondarribia. Nerea. 1999.
- STOICHITA, Víctor I. : *Pintura y visión religiosa en el siglo de Oro español.* Madrid. Alianza Editorial. 1996.
- TAPIÉ, Víctor: *Barroco y Clasicismo.* Madrid. Ediciones Cátedra.1978.
- URREA, Jesús y MORÁN TURINA, Miguel: *Pintores del reinado de Felipe III.* Madrid. Museo del Prado, 1993.
- VALDIVIESO, Enrique: *Juan de Roelas.* Sevilla, 1978
- VALDIVIESO, Enrique: *Francisco Pacheco (1564-1644.* Sevilla. 1990.
- VALDIVIESO, Enrique y SERRERA, Juan Miguel: *Pintura sevillana del primer tercio del siglo XVII.* Madrid. 1985.

Segunda parte

- ANGULO IÑIGUEZ, Diego: *Murillo. Su vida, su arte, su obra. Madrid.* Espasa Calpe. 1981. 3 vols.
- ANGULO IÑIGUEZ, Diego y PEREZ SÁNCHEZ, Alfonso E.: *Pintura madrileña del segundo tercio del siglo XVII.* Madrid. 1983.
- ANGULO IÑIGUEZ, Diego: *Velázquez. Como compuso sus principales cuadros y otros escritos sobre el pintor.* Madrid. Istmo.1999.
- AYALA MALLORY, Nina: *Bartolomé Esteban Murillo.* Madrid. Alianza Forma. 1983,
- BARETTINI FERNÁNDEZ, Jesús: *Juan Carreño. Pintor de Cámara de Carlos II.* Madrid.

1972.
- BENITO DOMÉNECH, Fernando: *Ribera. 1591-1652.* Madrid. 1991.
- BROWN, Jonathan: *Imágenes e ideas en la pintura española del siglo XVII.* Madrid. Alianza Editorial. 1980.
- BROWN, Jonathan: *Velázquez. Pintor y cortesano.* Madrid. Alianza Editorial 1986.
- BROWN, Jonathan: *Francisco de Zurbarán.* Nueva York, 1973,2ª ed. 1991.
- BROWN, Jonathan y ELLIOT, John J.: *Un palacio para el rey. El Buen Retiro y la corte de Felipe IV.* Madrid. Revista de Occidente. Alianza Editorial. 1981.
- BUENDÍA, José Rogelio: *Vida y obra del pintor Mateo Cerezo (1637-1666).* Burgos. 1986.
- CALVO SERRALLER, Francisco: *El bodegón español (De Zurbarán a Picasso).* Bilbao. Fundación Bilbao Bizkaia Kutxa. 1999.
- CÁMARA MUÑOZ, Alicia: *Bartolomé Esteban Murillo.* Madrid. Historia 16. 1993.
- DíAZ DEL CORRAL, Luis: *Velázquez, la monarquía e Italia.* Madrid. Ministerio de Educación y Cultura 1999 (1ª ed.1979)
- GALLEGO, Julián: *Diego Velázquez.* Barcelona. Anthropos. 1983.
- GAYA NUÑO, Juan Antonio: *Claudio Coello.* Madrid. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 1957.
- GUDIOL, José: *Velázquez.* Barcelona, 1973, 2ª ed. 1982.
- GUINARD, Paul: *Zurbarán y la pintura de la vida monástica.* Madrid.1967
- JUSTI, Karl: *Velázquez y su siglo.* Madrid. Espasa Calpe. 1953(1ª ed. 1888) Reedición Istmo, 1999.
- KINBKEAD, D.T.: *Juan de Valdés Leal (1622-1690). His life and work.* Londres. 1978.
- LOPEZ REY, José: *Velázquez. A catalogue raisonné of his paintings.* Londres, 1963.
- MARAVALL, José Antonio: *Velázquez y el espíritu de la modernidad.* Madrid. Ministerio de Educación y Cultura. 1999 (1ª ed. 1960).
- MARÍAS, Fernando: *Velázquez. Pintor y Criado del Rey.* Hondarribia. Nerea, 1999.
- MORÁN, Miguel: *José Ribera.* Madrid. Historia 16, 1993.
- ORTEGA y GASSET, José: *Velázquez.* Madrid. Revista de Occidente. 1959.
- PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso E.: *D. Antonio de Pereda (1611-1678) y la pintura madrileña de su tiempo.* Madrid.1979.
- PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso E.: *Pintura española de Bodegones y Floreros de 1600 a Goya.* Madrid. 1983
- PÉREZ SANCHEZ, Alfonso E.: *Pintura Barroca en España (1600-1750).* Madrid. Ediciones Cátedra. 1992.
- PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso E.: *Francisco de Zurbarán,* Madrid. Historia 16, 1993.
- PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso E.: *Francisco Camilo: un pintor en el Madrid de Felipe IV.* Madrid. 1998.
- TRAPIER, E. De Gué: *Valdés Leal. Spanish baroque painter.* Nueva York. 1960.

- VALDIVIESO, Enrique: *Murillo. Sombras en la tierra, luces del cielo.* Madrid. Sílex, 1990.
- VV.AA.: *Otras meninas. Edición a cargo de Fernando Marías.* Madrid. Ediciones Siruela. 1995.
- VV.AA.: *Alonso Cano 1601-1667. Arte e Iconografía.* Granada. Museo Diocesano "Alonso Cano". 2002.
- VV.AA.: *Alonso Cano. La modernidad del siglo de Oro español.* Madrid. Fundación Santander Central Hispano. 2002
- WETHEY, Harold E.: *Alonso Cano, pintor, escultor y arquitecto.* Madrid. 1983.

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 dos partes:

- Parte teórica: desarrollo por escrito de **un tema a escoger entre los dos propuestos** en el examen
- Parte práctica: análisis de **tres reproducciones** de Pintura española del Siglo de Oro.

La calificación se obtendrá calculando 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.ª Amaya Alzaga Ruiz
Lunes y miércoles de 10:00 a 14:00, y lunes de 15:30 a 19:30 horas.
Despacho 412 de Humanidades.
Telefóno. 91.398.67.93.
Email aalzaga@geo.uned.es
Dra. D.ª Genoveva Tusell García
Lunes y miércoles de 10:00 a 14:00 horas.
Despacho 510 de Humanidades.
Tel.: 91 398 76 49
Email gtusell@geo.uned.es

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.