

Pintura espanyola de Velázquez a Goya

Docente: Vanessa Martín Nicolás

Curso 2025-26: UNED Sénior Sant Boi

Horas lectivas: 30

Día y hora: lunes, de 18h a 20h

Idioma: catalán

Calendario: septiembre: 22 y 29

octubre: 6, 13, 20 y 27

noviembre: 3, 10, 17 y 24

diciembre: 1 y 15

enero: 12, 19 y 26

Introducción

“Pintura española de Velázquez a Goya” es una propuesta para adentrarnos en uno de los períodos más apasionantes de la historia del arte en la península ibérica: del Siglo de Oro hasta los inicios del siglo XIX.

Nos acercaremos a la pintura desarrollada entre 1599, año del nacimiento de Diego Velázquez, y 1828, año de la muerte de Francisco de Goya. Analizaremos no solo las obras y los talleres, sino también el contexto que las hizo posibles: la literatura artística, la sociología del arte, las condiciones materiales y sociales de los artistas, las fuentes, los viajes y los géneros pictóricos más relevantes.

Esta mirada incluirá también una perspectiva de género, en continuidad con la asignatura *Grandes olvidadas: mujeres artistas en la historia del arte*, para seguir cuestionando los relatos dominantes y hacer visibles las ausencias.

No se requieren conocimientos previos: el curso está dirigido a cualquier persona interesada en conocer mejor este período clave del arte español.

Objetivos

- Conocer la pintura de los siglos XVII y XVIII en España.
- Conocer el contexto histórico y la evolución de la pintura española en este periodo.
- Conocer algunos de los autores que participan del cambio en la cultura visual a lo largo de la edad moderna en España.
- Incorporar el discurso de género dentro del discurso general de la historia del arte.
- Hacer una aproximación a las fuentes literarias de la época.
- Analizar los contenidos iconográficos de las obras seleccionadas.
- Reflexionar sobre la relación entre la pintura y otros campos artísticos de la época, como la literatura, la escultura o la arquitectura, para entender el contexto cultural de manera más amplia.
- Promover el análisis comparativo entre diferentes géneros pictóricos, como el retrato, la pintura religiosa, la pintura de género o el paisaje, para entender sus características y funciones dentro de la sociedad de la época.

Programa

- Introducción al periodo histórico. Literatura artística (vidas, cuadernos, cartillas, tratados). Encargos y coleccionismo. Clientes y mecenas. Presencia femenina en la producción artística y en el mecenazgo: monjas, reinas, nobles y coleccionistas.
- El pintor y la pintora en el Siglo de Oro (formación, situación social y cultura). Temas y géneros (retrato, naturaleza muerta, historia, mitología, pintura religiosa, vanitas, paisaje, pintura de género). Presencia y ausencia de las mujeres en los circuitos artísticos. El caso de Joséfa de Óbidos como artista profesional en el siglo XVII.
- La corte de Madrid. Bartolomé Carducho, Vicente Carducho, Eugenio Cajés. Caravaggismo en la corte; Juan Bautista Maíno, Pedro Núñez. La formación de mujeres en la corte (el precedente de Isabel de Valois y Sofonisba Anguissola).
- La ciudad de Toledo, centro vanguardista de la pintura: los precedentes de la pintura de El Greco. Juan Sánchez Cotán y Pedro Orrente.
- Valencia y el comercio mediterráneo: Francisco Ribalta.
- La ciudad cosmopolita de Sevilla. Francisco Pacheco, Juan de Roelas, Francisco Herrera "El Viejo" y Francisco de Zurbarán. Naturalismo devocional, arte conventual y circulación hacia América.
- José de Ribera y el reino de Nápoles. Mujeres y círculos artísticos napolitanos en diálogo con el ámbito hispánico.
- Alonso Cano y el inicio de la escuela granadina. Arte religioso en ámbitos femeninos: producción conventual y decoración devocional.

- Diego Velázquez. Evolución estilística, viajes, influencias italianas y contexto de corte.
- El barroco pleno en Madrid. Francisco Rizi y los pintores del barroco pleno: Juan Carreño de Miranda, Claudio Coello.
- La pintura en Sevilla en el Barroco final. Bartolomé Esteban Murillo y Juan Valdés Leal.
- Antonio Palomino y la pintura en Madrid a principios del siglo XVIII. Reflexión sobre la ausencia de mujeres artistas en las fuentes canónicas.
- Pintura del barroco en Cataluña: Lluís Gaudin, Joan Gallart, Pau Priu, Antoni Viladomat y Francesc Tramulles.
- Francisco Bayeu y la corte de Carlos III. El Grand Tour y el camino hacia el neoclasicismo. Papel de las mujeres en el intercambio cultural y artístico europeo.
- Francisco de Goya. Retrato social, crítica, guerra y visión moderna del artista.
- Perspectivas de género y mujeres artistas en los siglos XVII y XVIII: prácticas artísticas femeninas, dificultades de acceso a la formación y al mercado, artistas olvidadas o silenciadas por la historiografía. Relectura de fuentes, genealogías invisibles y nuevas metodologías.

Metodología

El curso se encuentra dividido en 15 sesiones de carácter presencial de dos horas cada una (30 horas en total). Estas clases, de carácter teórico, se guiarán con material visual y/o audiovisual y se completarán con lecturas complementarias.

A lo largo del curso se prevé una salida.

Bibliografía

La bibliografía compartida en aquesta guia és bàsica per tenir una visió general dels continguts de l'assignatura. En cada bloc, al llarg del curs, es facilitarà bibliografia específica dels temes tractats.

ANGULO INÍGUEZ, Diego: "Pintura del siglo XVII", a *Ars Hispaniae*. Historia Universal del Arte Hispánico, Madrid, Editorial Plus Ultra, 1971.

BATICLE, Jeannine, *Goya*, Barcelona, Crítica, 1995.

BROWN, Jonathan: *Imágenes e ideas de la pintura española*, Madrid, Alianza Forma, 1980.

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

El siglo de oro de la pintura española. Biblioteca Mondadori, Fundación Amigos del Museo del Prado, 1991.

Fuentes y modelos de la pintura barroca madrileña. Madrid: Arco/ Libros, 2008.

GALLEGO, Julián: *El pintor de artesano a artista*, Granada, Universidad, 1976.

GALLEGO, Julián: *Visión y símbolos en la pintura española del siglo de oro*, Madrid, Ensayos de Arte Cátedra, 1991.

HELLWIG, Karin: *La literatura artística española del siglo XVII*. Visor, colección la Balsa de la Medusa, 1999.

MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José: *El artista en la sociedad española del siglo XVII*, Madrid, Ensayos de Arte Cátedra, 1993 (2 ed.).

MORALES Y MARÍN, José Luis, *Pintura en España. 1750-1808*, Madrid, Cátedra, 1994.

MORAN TURINA, Miguel i PORTÚS PÉREZ, Javier: *El arte de mirar. La pintura y su público en la España de Velázquez*. Madrid, Istmo, 1997.

MUNÓZ GONZÁLEZ, María Jesús: *El mercado español de pinturas en el siglo XVII*. Madrid: Fundación Caja Madrid, 2008.

PÉREZ SÁCHEZ, Alfonso E.: *Pintura barroca en España, 1600-1750*, Madrid, Manuales de Arte Cátedra, 1992 (2010).

PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso E.: *De pintura y pintores. La configuración de los modelos visuales en la pintura española*. Madrid, Alianza Forma, 1993.

STOICHITA, Victor I: *El ojo mítico. Pintura y visión religiosa en el Siglo de Oro español*, Madrid, Alianza Forma, nº. 139, 1996 (1995).

TORRAS TILL Santi: *Pintura catalana del Barroc. L'auge col·leccionista i l'ofici de pintor al segle XVII*. Girona, Universitat de Girona, 2012.

TRIADÓ TUR, Joan-Ramon: *La pintura española. El Siglo de Oro*. Barcelona, Carroggio, 1999.

VVAA: *El siglo de oro de la pintura española*. Biblioteca Mondadori, Fundación Amigos del Museo del Prado, 1991.

WALDMANN, Susann: *El artista y su retrato en la España del siglo XVII. Una aportación al estudio de la pintura retratística española*. Madrid, Alianza Forma (nº. 155), 2007.