

L'EPOCA DELS AUSTRIA

I.- L'arquitectura

1. Innovacions i pervivències en la concepció de l'espai. L'arquitectura com a màscara. La façana. Festa i arquitectura efímera.
2. Teoria de l'arquitectura: de Villalpando a Caramuel
3. Continuitat i norma tipològica: 1600-1650
 - a) La influència d'Herrera: F. de Mora, Nates, Praves, etc
 - b) L'arquitectura "cortesana": J. Gómez de Mora, A. Carbonell, etc
 - c) Jesuïtes i carmelitans: F. Bautista, P. Sánchez
4. Els intents renovadors: 1640-1680
 - a) Primeres innovacions: Martínez Ponce i el cambril. Olinda i la façana-retaule
 - b) Assimilació del nou llenguatge: J. B. Pérez, D. de Andrade, Alonso Cano, Velázquez, etc
 - c) Italians: Fontana, Centini. Els falsos borroministes
5. L'urbanisme: La plaça major, Lerma, El Buen Retiro

II.- La pintura

1. Naturalisme vs caravaggisme. El concepte d'imitació. Aspectes simbòlics. Retòrica i teatre al servei de la pintura. Els gèneres. Els temes mitològics.
2. Teoria de la pintura: de Pacheco a Palomino
3. La transició: alternatives al manierisme
 - a) Els italians: Carducho, Borgianni
 - b) Castella: Sánchez Cotán, Orrente, Tristan, Maino, Caxés
 - c) València: els Ribalta
 - d) Sevilla: A. Vázquez, Pacheco, Roelas, Herrera el Viejo
 - e) El gènere: Espinosa, Loarte, Van der Hamen
4. L'edat d'or: Ribera, Zurbarán, Velázquez, Alonso Cano, Murillo
5. La seqüència
 - a) escola madrilenya: J. Leonardo, A. Pereda, J. Rizi
 - b) deixebles de Velázquez: Puga, Pareja, Mazo
 - c) El paisatge: Collantes, Iriarte
6. L'epíleg: entre la fidelitat i l'originalitat
 - a) J. Carreño, F. Rizi, Herrera el Joven
 - b) M. Cerezo, J. Antolínez, C. Collio
 - c) A. del Castillo, Valdés Leal

III.- L'escultura

1. Escultura i imatgeria. Els materials. Naturalisme. Moviment, color i llum. Tallers. Iconografia
2. Primera reacció anti-manierista: G. de Merlo, F. de Rincón, Rojas
3. La maduresa: Gregorio Fernández, J. Martínez Montañés
4. Els seguidors: J. Rodríguez, M. de Prado, J. de Arce
5. Escultura cortesana en temps de Felip IV
6. L'escola granadina i Alonso Cano
7. Escultura de finals de segle: P. de Mena, els Mora, els Roldan

L'EPOCA DELS BORBONS

IV.- L'arquitectura

1. La dinastia francesa i el classicisme italià. Palaus reials: La Granja, Riofrío, El Pardo, Aranjuez, Madrid
2. Les decoracions "rococó"
3. La influència del barroc romà i els "fatuos delirantes"
 - a) Figuerca, Hurtado, els Churriguera
 - b) D. A. Díaz, Rudolf, Acero
 - c) L'apoteosi: Ribera, Tomé, A. Churriguera
4. Del funcionalisme a l'academicisme: Ventura Rodríguez
5. Juan de Villanueva i l'arquitectura de la Raó
6. L'urbanisme

V.- La pintura

1. Espanyols (I): Meléndez, García de Miranda
2. Francesos: Houasse, Ranc, Van Loo
3. Italians: Mengs, Tiepolo
4. Espanyols (II): J. del Castillo, Bayeu, Paret y Alcázar

VI.- L'escultura

1. Els Borbons i l'escultura cortesana: La Granja
2. Retòrica i escenografia: els Churriguera, Tomé, M. de Romay, Duque Cornejo
3. Del rococó a l'Acadèmia
4. L'imatgeria religiosa a Múrcia: F. Salzillo

BIBLIOGRAFIA

- ALPERS, S: The decoration of the Torre de la Parada, Londres, 197
- BEDAT, C.L: L'Académie des Beaux Arts de Madrid: 1744-1808, Toulouse
- BONET, A: La fiesta barroca como práctica del poder, "Diwan" 1979/1
- BOTTINEAU, Y: L'art de Cour dans l'Espagne de Philippe V: 1700-174
Bordeaux, 1962
- CALVO SERRALLER, F: Teoría de la pintura del siglo de Oro, Madrid,
- DOMINGUEZ ORTIZ, A: La sociedad española en el siglo XVII
Madrid, 1963
- id: The Golden Age of Spain: 1516-1659, Londres, 1971
- ELLIOT, J.H: Imperial Spain 1469-1716, Londres, 1963
- ENGASS, R; BROWN, J: Italy and Spain: 1600-1750. Sources and documents
IN THE History of Art Series, N. Jersey, 1970
- FERNANDEZ ARENAS, J (ed): Renacimiento y Barroco en España, Fuentes
y Documentos para la historia del arte, Barcelona, 196
- HENARES CUELLAR, I: La teoría de las artes plásticas en España en
la segunda mitad del s. XVIII, Univ. Granada, 1977
- GALLEGO, J: El pintor. de artesano a artista, Univ. Granada, 1976
- KAMEN, H: Spain in the later Seventeenth Century 1665-1700, Londres
- KUBLER, G; SORIA, M: Art and architecture in Spain and Portugal 198
and their american dominions, Pelican, Londres, 1959
- LLEO CAÑAL, V: Arte y espectáculo: la fiesta del Corpus Christi en
Sevilla en los siglos XVI y XVII, Sevilla, 1975
- MARAVALL, J.A: La cultura del Barroco, Barcelona, 1979
- MARTIN GONZALEZ, J.J: El artista en la sociedad española del siglo
XVII, Madrid, 1984
- SANCHEZ, J: Academias literarias del s. XVII, Madrid, 1961
- SANCHEZ PEREZ, A: La literatura emblemática española de los siglos
XVI y XVII, Madrid, 1977
- SEBASTIAN, S: Contrarreforma y Barroco; Madrid, 1981
- TREVOR-ROPER, H: Princes and artists. Patronage and Ideology at Fo
Habsbourg Courts 1517-1633, Londres, 1976
- TRIADO, J.R: L'époque del Barroc, Barcelona, 1985
- VALDIVIESO, E; OTERO, R; URBESA, J: El Barroco y el Rococó, Hia. Arte
Hispánico, Madrid, 1980
- VALVERDE, J.M: El barroco, Barcelona, 1980
- WEISBACH, W: Spanish baroque art, Cambridge, 1941
- OROZCO, E: Lección permanente del barroco español, Madrid, 1956
- id : Mística, plástica y Barroco, Madrid, 1977
- Arquitectura
- BONET CORREA, A: Iglesias madrileñas del s. XVII, Madrid, 1961
- id : Arquitectura en Galicia durante el s. XVII, Madrid, 1966
- id : Andalucía barroca, Barcelona, 1979
- BOTTINEAU, Y: Baroque iberique. Espagne. Portugal. Amérique latine
Fribourg, 1969
- BROWN, J; ELLIOT, J.H: Un palacio para el rey. El Buen Retiro y la
Corte de Felipe IV, Madrid, 1980
- CALANDRE, L: El palacio del Pardo, Madrid, 1953 196
- CERVERA VERA, L: El conjunto palacial de la villa de Lerma, Valenci
- CHAMOSO LAMAS, M: La arquitectura barroca en Galicia, Madrid, 1955
- CHUECA GOITIA; DE MIGUEL: La vida y las obras del arquitecto Juan
de Villanueva, Madrid, 1949
- GALLEGO BURIN, A: El barroco granadino, Granada, 1956
- KUBLER, G: Arquitectura española de los s. XVII y XVIII, Ars Hispana
Madrid, 1957
- LEES-MILNE, J: Baroque in Spain and Portugal and its antecedents
Londres, 1960
- MARIAS, F: Orden y Modo en la arquitectura española a E. Forssman:
Dórico, Jónico y Corintio, Bblbao, 1983 (Introducció)
- id : La arquitectura del Renacimiento en Toledo, Valladolid
1985

- MARTIN GONZALEZ, J.J: Arquitectura barroca vallisoletana, Valladolid
 PERELLO, A.M: Les esglésies dels segles XVII i XVIII a Ciutat/1967
de Mallorca, Ciutat de Mallorca, 1985
 RAMIREZ, J.A: Construcciones ilusorias, Madrid, 1983
 REESE, Th: The architecture of Ventura Rodríguez, 2 vols, N.York, 1976
 RODRIGUEZ G. DE CEBALLOS: Estudios del barroco salmantino, Salamanca
 id: La plaza mayor de Salamanca, Salamanca, 1977 /1969-72
 id: Los Churriguera, Madrid, 1971
 SANCHO CORBACHO, A: Arquitectura barroca sevillana, Madrid, 1952
 SITWELL, S: Spanish baroque art with buildings in Portugal, Mexico
and others colonies, Londres, 1931
 TOVAR, V: Arquitectos madrileños de la segunda mitad del siglo XVI
 Madrid, 1975
 GERARD, V: De castillo a palacio. El Alcázar de Madrid en el s.XVI
 Bilbao, 1984

Escultura

- ALONSO CANO: Catàleg de l'exposició "Centenario de Alonso Cano en
Granada", 1969-70
 CABALLERO, A: El escultor Francisco Salzillo, Madrid, 1944
 DIAZ JIMENEZ, E: El escultor Alonso Cano, Madrid, 1943
 GALLEGO BURIN, A: José de Mora: su vida y su obra, Granada, 1925
 id: Un contemporáneo de Montañés: el escultor Alonso de Mena
Sevilla, 1952
 GARCIA CHICO, E: Gregorio Fernández, Valladolid, 1952
 GOMEZ MORENO, M: La gran época de la escultura española, Barna, 1964
 GOMEZ MORENO, M.E: Juan Martínez Montañés, Barcelona, 1942
 id: Escultura del s.XVII, Ars Hispaniae, Madrid, 1958
 GOMEZ PIÑOL, E: Salzillo, Exposició antològica, Madrid, 1973
 MARTIN GONZALEZ, J.J: Escultura barroca castellana, 2 vols, Madrid,
 id: Escultura barroca en España 1600-1770 /1959-71
 Madrid, 1983
 MARTINEZ CHUMILLAS, M: Alonso Cano, Madrid, 1948
 PROSKE, B.G: Juan Martínez Montañés, sevillian sculptor, N.York, 1967
 SALZILLO: Catàleg de l'exposició "Francisco Salzillo", Murcia, 1983-
 SANCHEZ CANTON, F.J: Escultura y pintura del s.XVIII, Madrid, 1965
 SANCHEZ MESA: José Riusueño, Escultor y pintor granadino, Granada,
 SANCHO CORBACHO, M: El escultor Pedro Roldan y sus discípulos /1972
 Sevilla, 1950
 WETHEY, H: Alonso Cano: painter, sculptor and architect, N.Jersey, 19
 HERNANDEZ DIAZ, J: Arquitectos y escultores sevillanos del s.XVII
 Sevilla, 1931
 id: Martínez Montañés y la escultura andaluza de su tiempo,
Catàleg de l'exposició, Madrid, 1969
 id: Martínez Montañés y el Manierismo, Sevilla, 1969
 MORALES Y MARIN, J.L: El arte de F. Salzillo, Murcia, 1975
 id: Escultura aragonesa del s. XVIII, Saragossa, 1977

Pintura

- AINAUD, J: Caravaggio y Velázquez a "Caravaggio e i Caravaggeschi",
 Acad. Naz. Lincei, Roma, 1974
 id: Ribalta y Caravaggio, "Anales y Bol. Museos Arte", Barna, 1947
 ALCOLEA, S: La pintura en Barcelona durante el siglo XVIII, "Anales
 y Bol. Museos Arte", Barcelona, 1959-60
 ANGULO, D: Velázquez, Sevilla, 1947
 id: José Antolínez, Madrid, 1957
 id: Pintura del siglo XVII, Ars Hispaniae, Madrid, 1971
 id: Murillo, 3 vols, Madrid, 1981
 ANGULO, D: PEREZ SANCHEZ, A: Historia de la pintura española. Escuela
madrileña del primer tercio del s.XVII, Madrid, 1969
 id: Escuela toledana de la primera mitad del s.XVII, Madrid,
 /1972

- id : A corpus of spanish drawings, 1600-1650, 2 vols, Londres, 1975-
- APARICIO, E: Palomino: su arte y su tiempo, Valencia, 1966
- ARCO Y GARAY, R: La pintura en Aragón en el s. XVII, Saragossa, 19
- AYALA MALLORY, N: Bartolomé Esteban Murillo, Madrid, 1983
- BARRETTINI, J: Juan Carreño, pintor de cámara de Carlos II, Madrid
- BERGSTROM, I: Maestros españoles de bodegones y floreros del siglo XVII, Madrid, 1970 /1972
- BROWN, J: Images and Ideas in 17 Century Spanish Painting, Princeton 1978 (Madrid, 1981)
- id : Jusepe Ribera, Princeton, 1974
- CAMON AZNAR, J: Los Ribalta, Madrid, 1958
- id : Velázquez, Madrid, 1964
- CATALEG: "Bodegones y floreros del 1600 a Goya", Madrid, 1983-84
- id : "Maestros del tenebrismo español", Madrid, 1967
- id : "L'època de Murillo", Barcelona, 1982
- id : "Murillo: 1617-1682", Madrid-Londres, 1982-83
- CATURLA, M.L: Un pintor gallego en la corte de Felipe IV: A. Puga Santiago Compestela, 1952
- DIEZ DEL CORRAL, L: Velázquez, la Monarquía e Italia, Madrid, 1979
- DU GUE TRAPIER, E: Velázquez, N. York, 1948
- id : Ribera, N. York, 1952
- id : Valdés Leal, spanish baroque painter, N. York, 1960
- FERRARI-SCAVIZZI: Luca Giordano, 3 vols, Nápoli, 1966
- GALLEGO, J: Visión y símbolos en la pintura española del siglo de Oro Madrid, 1968
- id : Velázquez en Sevilla, Sevilla, 1974
- id : Velázquez, Barcelona, 1983
- GALLEGO, J; GUDIOL, J: Zurbarán, Barcelona, 1976
- GAYA NUÑO, J.A: Claudio Coello, Madrid, 1957
- id : Bibliografía crítica y antológica de Velázquez, Madrid, 19
- GUINARD, P: Zurbarán et les peintres espagnols de la vie monastique Paris, 1960 (Madrid, 1967)
- GUDIOL, J: Velázquez, Barcelona, 1973
- JUSTI, C: Velázquez y su siglo, Madrid, 1953
- KINFHEAD, D.T: Valdés Leal, N. York-Londres, 1979
- KOWAL, M: The life and art of F. Ribalta 1565-1628, Michigan, 1981
- LAFUENTE FERRARI, E: El realismo en la pintura del s. XVII. Países Bajos y España, Barcelona, 1935
- id : La pintura del siglo XVII en España, Barcelona, 1945
- LOPEZ REY, J: Velázquez, work and world, Londres, 1968
- LOPEZ TORRIJOS, R: La mitología en la pintura española del siglo de Oro, Madrid, 1985
- MARAVALL, J.A: Velázquez y el espíritu de modernidad, Madrid, 1960
- MARTINEZ RIPOLL, A: Francisco de Herrera el Viejo, Sevilla, 1978
- MARZOLF, R.A: The life and work of Juan Carreño de Miranda, Michigan /1966
- ORTEGA Y GASSET, J: Velázquez, Madrid, 1943
- PEREZ SANCHEZ, D.E: Borgianni, Cavarozzi y Nardi en España, Madrid
- id : Pintura italiana del XVII en España, Madrid, 1965 /1964
- id : Jerónimo Jacinto de Espinosa, Madrid, 1972
- id : Caravaggio y el naturalismo español, Sevilla, 1973
- id : La peinture espagnole du siècle d'Or: del Greco à Velázquez Paris, 1976 (i Londres, 1976)
- id : D. Antonio de Pereda y la pintura madrileña de su tiempo Madrid, 1978-79
- id : Ribera, Barcelona, 1979
- id : El dibujo español de los siglos de Oro, Madrid, 1980
- SALAS, E. de: Velázquez, Barcelona, 1962
- SAXL, F: Velázquez and Philip IV, Londres, 1957

- SORIA, M.S: The paintings of Zurbarán, Londres, 1955
- SULLIVAN, E.J; AYALA MALLORY, N: Painting in Spain 1650-1700.
Princeton, 1982
- TORMO, E: Vida y obra de fray Juan Ricci, 2 vols, Madrid, 1930
- VALDIVIESO, E: La pintura holandesa del siglo XVII en España.
Valladolid, 1973
- id : Juan de Roelas, Sevilla, 1978
- VOLK, M.C: Vicencio Carducho and 17 Century Castilian Painting
N. York, 1977
- WETHEY, H.E: Alonso Cano, pintor, Madrid, 1958