Optativa Subárea 2 — Arte Moderno
Pintura y cultura visual en el mundo hispánico. Siglo XVII (2) Semestre 2024-2

Dra. Cristina Ratto
cristinaratto@filos.unam.mx

Sin duda, el manejo de la producción académica acerca de un período tan vasto como el siglo XVII excede la capacidad de lo que incluso un historiador especializado puede dominar. Resulta difícil trazar un panorama sobre un tema tan complejo y con una bibliografía inagotable, si no se seleccionan deliberadamente puntos de vista muy acotados y si no se toma conciencia de que innumerables obras y artistas, así como problemas historiográficos e historiadores del arte aun fundamentales, quedarán a un lado. En consecuencia, resulta claro que sólo es posible trazar aproximaciones sobre algunos aspectos fundamentales.

Desde que en 1915 Heinrich Wölfflin definiera el Barroco, no como decadencia, sino por oposición al Clasicismo, el arte de los siglos XVI y XVII ha sido estudiado sobre la base de sus singularidades. En mayor o menor medida, desde entonces, la historia del arte ha conceptualizado aquella diferencia en términos del desenvolvimiento de dos formas de visualidad o dos formas de representación. Una y otra vez se han ensayado definiciones unitarias de ambos períodos que fueran capaces de contener las más diversas expresiones. Sin embargo, durante la década de 1980, el contraste claro entre Clasicismo y Barroco ha comenzado a ser revisado y discutido ampliamente. Sobre todo se ha insistido en que la pluralidad y la complejidad del siglo XVII podrían ser casi los únicos rasgos genéricos del período. Así, al abandonarse la búsqueda de definiciones unívocas, surgieron dos problemas centrales sobre los que se han cimentado las nuevas perspectivas: los vínculos con el siglo XVI y las nuevas recuperaciones de la tradición clásica.

De acuerdo con estas observaciones, el contenido temático del curso gira en torno al estudio de tres pintores clave: Rubens, Velázquez y Rembrandt. Tres figuras que fueron, en muchos sentidos, tan afines como antitéticas. Aunque el lenguaje visual de los tres se fundó en la exploración del color y los efectos expresivos de la luz, es necesario tener en cuenta que se desenvolvieron en espacios diferentes dentro de una Europa dominada, no sólo en lo político, por la monarquía hispánica. Sobre todo, la utilización de diferentes expresiones artísticas como propaganda y el fomento deliberado de las artes como política de Estado dio forma y presencia a la cultura hispánica. El afianzamiento del mecenazgo y el coleccionismo en Madrid fue clave durante el reinado de Felipe IV y tuvo repercusiones diversas en el ámbito europeo. De tal modo que John Elliot definió el período como un siglo de oro por el arte, de cobre por la moneda y de hierro por la guerra. También, se incorpora un tema central dentro de los debates académicos recientes sobre la pintura de la primera mitad del siglo XVII: el papel de las artistas y el coleccionismo femenino. Asimismo, el tratamiento de aspectos como el ejercicio del poder, la configuración de la imagen y la visualidad integran los aportes de los estudios de género. La consideración de estos aspectos es una cuestión medular en el enfoque del curso y un tema sujeto a discusión, desde distintos ángulos, durante las clases.

En cuanto a la perspectiva teórica, el curso se inscribe dentro de una concepción de la Historia del arte como Historia de la cultura visual. En particular, se buscan superar las visiones

biográficas tradicionales y las perspectivas formalistas —limitadas a un concepto de estilo como herramienta de clasificación—, tanto como las interpretaciones iconográficas que se reducen a un concepto estrecho del contenido —circunscrito, exclusivamente, a la identificación de las fuentes textuales—. De esta manera, fundado en los aportes finales de Ernst Gombrich y, sobre todo, en la línea de Michael Baxandall y Svetlana Alpers, el curso parte de la consideración de la obra como el depósito de una relación social en distintos niveles. Desde este punto de vista, una imagen es un objeto de la cultura material y, por tanto, un documento de la historia que ofrece información privilegiada sobre la sociedad que lo produjo, tan válido como los registros escritos, a condición de que se busque desentrañar sus códigos y se lea dentro del horizonte cultural al que pertenece. De esta manera, forma, función y significación son tres aspectos estrechamente interdependientes y básicos para la interpretación de una imagen.

El curso está estructurado en cinco ejes (ver programa de clases) y sobre la base de ellos se examinan en particular distintas cuestiones, así como se revisan las diferentes estrategias sobre el problema de la descripción y la interpretación de la pintura. Durante el primer semestre, a manera de introducción, se discute el concepto de Barroco, su relación tanto con la Antigüedad Clásica, como con el siglo XVI, la teoría del arte veneciana y la obra de Tiziano. Se explora la importancia de la retórica, el mecenazgo y la conformación de diferentes lenguajes visuales. Asimismo, se discute la relación del arte con temas generales como la literatura y la política. El segundo semestre se centra en la relación entre teoría del arte, retórica del poder y coleccionismo. Además se explora el surgimiento del mercado del arte y se problematiza la circulación y la función de las imágenes en diversos ámbitos.

El propósito de este curso es iniciar, a través de un recorrido sobre algunos ejemplos puntuales, el análisis de las relaciones entre arte y textos de historia del arte. En consecuencia, contempla la discusión sobre los distintos enfoques y algunos de los problemas clave que se han debatido sobre la pintura del siglo XVII en Europa. Parte de una selección de textos que conforman un fragmento del discurso académico sobre el tema con mayores repercusiones dentro de la disciplina —en ese sentido problematiza las visiones tradicionales desde las perspectivas más recientes—. Así se confrontan temas, obras e historiadores del arte. Sobre la base de este criterio se han seleccionado una serie de autores y ensayos clave sobre obras y temas específicos con el fin de introducir algunos problemas teóricos y facilitar la confrontación de posiciones.

El curso se desarrolla en dieciséis sesiones centradas en la discusión de las lecturas elegidas para cada clase. Estos textos se proponen como base para la reflexión en torno a los ejes temáticos propuestos. El fin de esta selección de lecturas (que se deberán realizar previamente para cada clase, según el diagrama que se ofrece a continuación), es posibilitar el desenvolvimiento del curso dentro de una dinámica de reflexión y de intercambio. De este modo, se busca promover, no sólo el acopio de información en torno a problemas formales y teóricos, sino ofrecer las herramientas fundamentales para el análisis de la obra, la lectura crítica de los textos y la confrontación de perspectivas entre los autores tratados.

Evaluación

En el primer semestre, la evaluación será realizada mediante la presentación de un ejercicio sobre una de las lecturas obligatorias y una ficha de catálogo sobre una imagen que será entregada al término del curso. En el segundo semestre, la evaluación será realizada mediante la presentación de un ejercicio sobre una de las lecturas obligatorias y un ensayo que será entregado al término del curso.

Características del ejercicio: sobre la base de un aspecto de la lectura elegida se desarrollará un texto breve en el que se vinculará la descripción de una imagen con su interpretación. Se deberán relacionar los contenidos de las clases con los textos propuestos como lecturas obligatorias. Por tanto, no se trata de la elaboración de un resumen, sino de un ejercicio que conduce a la identificación y aplicación reflexiva de estrategias de análisis. Tendrá una extensión de 800 palabras (aproximadamente 2 cuartillas, interlineado 1.5, Times New Roman, cuerpo 12). Las instrucciones específicas se darán a través de una tarea de Classroom.

Características de la ficha de catálogo: a partir de la elección de una imagen se elaborará una ficha de catálogo en la que se describirá, analizará y propondrá una interpretación. El planteamiento de la interpretación deberá estar relacionado con alguno de los temas y problemas discutidos durante el semestre. Tendrá una extensión de 1000 palabras aproximadamente (2 cuartillas, interlineado 1.5, Times New Roman, cuerpo 12). El análisis deberá estar claramente estructurado en función de la interpretación de la imagen. El manejo de información pertinente, necesaria y actualizada, así como la redacción correcta, forman parte de las habilidades a evaluar.

Características del ensayo: A partir de la elección de una imagen, en relación con los temas del programa, se realizará un ensayo en el que se incluirá uno o dos análisis de obras. El tema deberá estar claramente definido y, en función de él, se desarrollarán ideas, hipótesis y argumentos. En cuanto a su estructura el ensayo deberá contener introducción, desarrollo y conclusión. El manejo de información pertinente, necesaria y actualizada, así como la redacción correcta, forman parte de las habilidades a evaluar. En cuanto a los aspectos formales, deberá tener una extensión de 5000 palabras (aproximadamente 10 cuartillas, interlineado 1.5, Times New Roman, cuerpo 12), además de la portada, el aparato crítico, la bibliografía y las ilustraciones necesarias (no más de 3). El aparato crítico deberá estar correctamente organizado y la bibliografía incluirá entre 5 y 10 títulos seleccionados de acuerdo con el tema desarrollado.

La ficha y el ensayo serán elaborados de acuerdo con los lineamientos dados en clase.

Calificación final: ficha o ensayo 70%, ejercicio 15%, participación en clase y asistencia 15%

Requisitos

Es obligatorio un mínimo de ochenta por ciento de asistencia a clase. Esto quiere decir que no se permitirán más de 3 faltas. La puntualidad y la participación activa forman parte de la calificación final.

Debido a la dinámica de trabajo propuesta para el desarrollo de este curso se sugiere una inscripción máxima de 15 alumnos.

Metas y resultados propuestos

A través de la correlación entre los contenidos, el desarrollo de las clases, la forma y los criterios de evaluación, al finalizar el curso se tendrá un panorama de los temas centrales de la pintura europea del siglo XVII. Asimismo, se podrá plantear un problema histórico a partir del análisis de una imagen. Por último, como ejercicio, se habrán puesto en práctica técnicas de investigación dirigidas a la elaboración de un texto académico con el fin afianzar las habilidades profesionales básicas.

Relación de los contenidos y el enfoque con los lineamientos del plan de estudio

En la medida que el curso corresponde a la *Subárea 2 - Arte Moderno* tiene un carácter informativo y formativo. Proporciona los contenidos básicos sobre la historia de la pintura europea del siglo XVII, así como introduce los enfoques y problemas teóricos centrales discutidos dentro de la Historia del arte desde finales del siglo XX.

Estrategias para el desarrollo del curso

Las actividades académicas se desarrollarán a través de la cuenta G-Suite institucional: Gmail, Classroom y Drive. Se enriquecerán las clases con ejercicios y tareas puntuales programadas en Classroom. El primer día de clase, a través del correo electrónico, se enviará un enlace de Drive con el total de las lecturas obligatorias en archivos de formato pdf. Se reforzará el manejo de los recursos digitales académicos ofrecidos por el Museo Nacional del Prado (Madrid) y por el Rijksmuseum (Amsterdam).

Nota: La última actualización de los contenidos y la bibliografía fue realizada para la elaboración de los programas correspondientes a los semestres 2023-1 y 2023-2.

Contenidos y programación 2024-2

Eje teórico	Clase	Tema	Lectura obligatoria
Presentación del curso	Clase 1	● Metodología de trabajo. ● Estrategias de evaluación. ● Conceptos, contenido y objetivos del curso.	
Introducción	Clase 2	Tradición y cambio durante la primera mitad del siglo XVII	Fernando Checa y José Miguel Morán, "La aparición de los nuevos temas y las alternativas de la imagen religiosa" y "El fin del coleccionismo ecléctico y el nuevo papel del mecenas", en *El Barroco*, pp. 44-52 y 59-65.
La teoría del arte	Clase 3	La teoría del arte, formas de apreciación y coleccionismo	Miguel Morán Turina y Javier Portús Pérez, "Coleccionistas y entendidos en la corte de Felipe IV", en *El arte de Mirar. La pintura y su público en la España de Velázquez,* pp. 31-44.

Eje teórico	Clase	Tema	Lectura obligatoria
	Clase 4		Vicente Carducho, *Diálogos de la pintura*, pp. 415-451.
La pintura y la retórica del poder	Clase 5 6 de marzo	La retórica del poder y la imagen del soberano	Jonathan Brown, "Contra la adulación: Felipe IV retratado por Velázquez", en *Escritos completos sobre Velázquez*, pp. 103-115.
	Clase 6	La retórica del poder y la imagen de la soberana	Cordula van Wyhe, "Piedad, representación y poder: la construcción del cuerpo ideal de la soberana en los primeros retratos de Isabel Clara Eugenia (1583-1603)", en *Isabel Clara Eugenia. Soberanía femenina en las cortes de Madrid y Bruselas*, pp. 88-129.
	Clase 7	El Salón de Reinos y el palacio del Buen Retiro. La imagen del rey	Jonathan Brown y J. H. Elliott, "Rey y valido en el Salón de Reinos", en *Un palacio para el rey*, pp. 149-202.
	Clase 8	Rubens. El proceso de creación, las tradiciones visuales y los alegatos políticos	Svetlana Alpers, "Pintar en flamenco: *La kermese campesina*", en *La creación de Rubens*, pp. 17-75.
Evaluación	Clase 9	Se presentará el planteamiento de la ficha o el ensayo de acuerdo con las pautas que se darán oportunamente a través de Classroom. Revisión y discusión por parte del grupo.	
La circulación de las imágenes y las dinámicas del mercado	Clase 10	Rembrandt. El taller y el mercado	Svetlana Alpers, "La libertad, el arte y el dinero", en *El taller de Rembrandt. La libertad, la pintura y el dinero*, pp. 105-139.
La imagen y las miradas	Clase 11	Rembrandt. El coleccionismo como horizonte funcional de la obra de arte	Wolfgang Kemp, *Rembrandt. La sagrada familia o el arte de correr la cortina*, pp. 7-66.
Evaluación	Clase Nº 12	Se presentará el avance de la ficha o el ensayo de acuerdo con las pautas que se darán oportunamente a través de Classroom. Revisión y discusión por parte del grupo.	
	Clase Nº 13	Entrega de los ensayos finales	
	Clase Nº 14	Revisión de los trabajos finales y calificación.	

Bibliografía general

El fin de esta selección bibliográfica es ofrecer una orientación general sobre los distintos aspectos tratados durante el curso.

Fuentes impresas

ALBERTI, Leon Battista: *De la pintura y otros escritos sobre arte*, Madrid, Tecnos, 1999.
BELLORI, Giovan Pietro: *Vidas de Pintores*, Madrid, Akal, 2005.
CALVO SERRALLER, Francisco: *Teoría de la pintura del siglo de oro*, Madrid, Cátedra, 1991.
CARDUCHO, Vicente: *Diálogos de la pintura*, ed. Francisco Calvo Serraller, Madrid, Turner, 1979.
DOLCE, Lodovico: *Diálogo de la pintura*, ed. Santiago Arroyo Esteban, Madrid, Akal, 2010.

FERNÁNDEZ ARENAS, José y Bonaventura Bassegoda i Hugas (eds.): *Barroco en Europa*, Fuentes y documentos para la Historia del arte, vol. V, Barcelona, Gustavo Gili, 1983.
FERNÁNDEZ ARENAS, José (ed.): *Renacimiento y Barroco en España*, Fuentes y documentos para la Historia del arte, vol. VI, Barcelona, Gustavo Gili, 1983.
VASARI, Giorgio: *Las vidas de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1996.
PACHECO, Francisco, *El arte de la pintura*, ed. Bonaventura Bassegoda i Hugas, Madrid, Cátedra, 2001.
SCHLOSSER, Julius: *La literatura artística. Manual de fuentes de la historia moderna del arte*, Madrid, Cátedra, 1993.
ROOSES, Max y Charles Ruelens (eds.): *Correspondance de Rubens et documents épistolaires concernant sa vie et ses œuvres*, 6 vols., Amberes, Veuve de Backer, 1887-1909. Disponible on line:
vol. 1 (1600-1609): http://bibliotheque-numerique.inha.fr/idurl/1/12362
vol. 2 (1609-1622): http://bibliotheque-numerique.inha.fr/idurl/1/12286
vol. 3 (1622-1626): http://bibliotheque-numerique.inha.fr/idurl/1/12290
vol. 4 (1626-1628): http://bibliotheque-numerique.inha.fr/idurl/1/12291
vol. 5 (1628-1631): http://bibliotheque-numerique.inha.fr/idurl/1/12293
vol. 6 (1632-1649): http://bibliotheque-numerique.inha.fr/idurl/1/12294

Recursos digitales

Museo Nacional del Prado: https://www.museodelprado.es
Rijksmuseum: https://www.rijksmuseum.nl/en
The Metropolitan Museum of Art: http://www.metmuseum.org
The National Gallery (Londres): http://www.nationalgallery.org.uk
The National Gallery of Art (Washington D.C.): https://www.nga.gov/content/ngaweb.html
Corpus Rubenianum Ludwig Burchard:
http://www.rubenianum.be/en/page/corpus-rubenianum-ludwig-burchard-online
Centro de Estudios de Europa Hispánica — Velazquez Digital:
https://www.ceeh.es/velazquez-digital/introduccion/

Bibliografía

ADAMS, Ann Jensen (ed.): *Rembrandt's Bathsheba Reading King David's Letter*, Cambridge, Cambridge University Press, 1998.
ALCALÁ-ZAMORA, José (dir.): *Felipe IV. El hombre y el reinado*, Madrid, Centro de Estudios de Europa Hispánica, 2005.
ALPERS, Svetlana (et al.): *Velázquez*, Madrid, Galaxia Gutenberg, Museo Nacional del Prado, 1999.
ALPERS, Svetlana: *El arte de describir. El arte holandés en el siglo XVII*, Madrid, Hermann Blume, 1987.
—— *El taller de Rembrandt. La libertad, la pintura y el dinero*, Madrid, Mondadori, 1992.
—— *La creación de Rubens*, Madrid, A. Machado, 2001.
—— *Por la fuerza del arte. Velázquez y otros*, Madrid, Centro de Estudios Europa Hispánica, 2008.
—— *The decoration of the Torre de la Parada*, Bruselas, Arcade Press, Phaidon Press, 1971.
ANDREWS, Jean; Jeremy Roe y Oliver Noble Wood (eds.): *On Art and Painting: Vicente Carducho and Baroque Spain*, Cardiff, University of Wales Press, 2016.
BAXANDALL, Michael, *Modelos de intención. Sobre la explicación histórica de los cuadros*, Madrid, Herman Blume, 1989.
—— *Pintura y vida cotidiana en el renacimiento*, Barcelona, Gustavo Gili, 2000.
—— *Words for Pictures*, New Haven, Yale University Press, 2003.
BELKIN, Kristin Lohse: *A House of Art: Rubens as Collector*, Schoten, BAI, 2004.
—— *Rubens*, Londres, Phaidon, 1998.
BLUNT, Anthony: *Teoría de las artes en Italia, 1450-1600*, Madrid, Cátedra, 1990.
BOMFORD, David (et alt.): *Art in the Making: Rembrandt*, New Haven, Yale University Press, 2006.
BROUDE, Norma y Mary Garrard (eds.), *Feminism and Art History. Questioning the Litany*, [1ra. ed. 1982], Londres y Nueva York, Routledge, 2018.
—— *The Expanding Discourse. Feminism and Art History*, [1ra. ed. 1992], Londres y Nueva York, Routledge, 2018.
—— *Reclaiming Female Agency. Feminist Art History after Postmodernism*, Berkeley, University of California Press, 2005.
BROWN, Jonathan (et al.): *Velázquez, Rubens y Van Dyck*, Madrid, Museo Nacional del Prado, 1999.
BROWN, Jonathan y Carmen Garrido: *Velázquez: la técnica del genio*, Madrid, Encuentro, 1998.
BROWN, Jonathan y J. H. Elliott: *Un palacio para el rey: El buen retiro y la corte de Felipe IV*, Madrid, Taurus, 2003.
BROWN, Jonathan: *El Triunfo de la pintura: sobre el coleccionismo cortesano en el siglo XVII*, Madrid, Nerea, 1995.
—— *Escritos completos sobre Velázquez*, Madrid, Centro de Estudios Europa Hispánica, 2008.
—— *Imágenes e ideas en la pintura española del siglo XVII*, Madrid, Alianza, 1980.
—— *La edad de oro de la pintura en España*, Madrid, Nerea, 1990.

—— *Velázquez: pintor y cortesano*, Madrid, Alianza, 1986.
CAVALLI-BJÖRKMAN, Görel, *Rubens copista de Tiziano*, Madrid, Museo Nacional del Prado, 1987.
CARR, Dawson W.: *Velázquez*, New Haven, Yale University Press, 2006.
CARROLL, Margaret D.: *Painting and Politics in Northern Europe. Van Eyck, Bruegel, Rubens, and their Contemporaries*, University Park, Penn State University Press, 2008.
—— "The Erotics of Absolutism: Rubens and Mystification of Sexual Violence", en *Representation*, Núm. 25, 1989, pp. 3-30.
CAVALLI-BJÖRKMAN, Görel (et al.): *Rubens copista de Tiziano*, Madrid, Museo Nacional del Prado, 1987.
CHECA, Fernando: *La otra corte: mujeres de la Casa de Austria en los Monasterios Reales de las Descalzas y la Encarnación*, Madrid, Patrimonio Nacional, 2019.
CHECA, Fernando y José Miguel Morán: *El Barroco*, Madrid, Istmo, 1989.
DANDELET, Thomas James: *Spanish Rome, 1500-1700*, New Haven, Yale University Press, 2008.
DAVIES, David, Enriqueta Harris y Michael Clarke: *Velázquez in Seville*, New Haven, Yale University Press, 1996.
DE MARCHI, Neil y Hans J. van Miegroet: "Art, Value and Market Practice in the Netherlands in the Seventeenth Century", en *Art Bulletin*, Núm. 3, Vol. LXXVI, 1994, pp. 451-464.
DE MARCHI, Neil y Hans J. van Miegroet (eds.): *Mapping markets for paintings in Europe 1450-1750*, Turnhout : Brepols, 2006.
DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio, Alfonso E. Pérez Sánchez y Julián Gállego: *Velázquez*, Madrid, Museo Nacional del Prado, 1990.
DUERLOO, Luc: *El archiduque Alberto. Piedad y política dinástica durante las guerras de religión*, Madrid, Centro de Estudios de Europa Hispánica, 2015.
ELLENIUS, Allan (ed.): *Iconography, Propaganda, and Legitimation*, Oxford, Oxford University Press, 2008.
ELLIOTT, John H.: *El Conde-Duque de Olivares. El político en una época de decadencia*, Barcelona, Crítica, 1990.
—— *España y su mundo. 1500-1700*, Madrid, Alianza, 1991.
FEROS, Antonio y Juan Gelabert: *España en tiempos del Quijote*, México, Taurus, 2005.
FILIPCZAK, Zirka Zaremba: *Picturing Art in Antwerp, 1550-1700*, Princeton, Princeton University Press, 1987.
FREEDBERG, Sydney Joseph: *Pintura en Italia, 1500-1600*, Madrid, Cátedra, 1978.
FREEDMAN, Luba: *The Revival of the Olympian Gods in Renaissance Art*, Cambridge, Cambridge University Press, 2010.
—— *Titian's Portraits through Aretino's Lens*, Pennsylvania, Pennsylvania State University Press, 1995.
GÁLLEGO, Julián: *El cuadro dentro del cuadro*, Madrid, Cátedra, 1991.
—— *El pintor de artesano a artista*, Granada, Universidad de Granada, 1976.
—— *Visión y símbolo en la pintura española del Siglo de Oro*, Madrid, Cátedra, 1996.
GALLETTI, Sara: "Rubens's Life of Maria de'Medici: Dissimulation and the Politics of Art in Early Seventeenth-Century France", en *Renaissance Quarterly* 67, 2014, pp. 878–916.
GARRARD, Mary: *Artemisia Gentileschi around 1622: the shaping and reshaping of an artistic identity*, Berkeley, University of California Press, 2001.
—— *Artemisia Gentileschi: the Image of the Female Hero in Italian Baroque Art*, Princeton, Princeton University Press, 1989.
—— "Artemisia Gentileschi's Self-Portrait as the Allegory of Painting", en *Art Bulletin*, vol. 62, 1980, pp. 97-112.
GEORGIEVSKA-SHINE, Aneta: *Rubens and the Archaeology of Myth, 1610-1620. Visual and Poetic Memory*, New York, Routledge, 2017.
GOMBRICH, Ernst: *Imágenes simbólicas*, Madrid, Alianza, 1994.
—— *Los usos de las imágenes. Estudio sobre la función social del arte y la comunicación visual*, México, Fondo de Cultura Económica, 2003.
—— *Norma y forma*, Madrid, Debate, 2000.
GINZBURG, Carlo: *Mitos, emblemas, indicios. Morfología e historia*, Barcelona, Gedisa, 1999.
HARRIS, Enriqueta: *Velázquez*, Madrid, Akal, 2003.
HASKELL, Francis: *Patronos y pintores: arte y sociedad en la Italia barroca*, Madrid, Cátedra, 1984.
HONIG, Elizabeth Alice: *Painting and the Market in Early Modern Antwerp*, New Haven, Yale University Press, 2004.
KASL, Ronda (ed.): *Sacred Spain. Art and Belief in the Spanish World*, New Haven, Yale University Press, 2009.
KEMP, Wolfgang: *Rembrandt. La sagrada familia o el arte de correr la cortina*, México, Siglo XXI, 1994.
KNOX, Giles: *Las últimas obras de Velázquez*, Madrid, Centro de Estudios de Europa Hispánica, 2010.
LAMMERTSE, Friso y Alejandro Vergara: *Rubens. Pintor de bocetos*, Madrid, Museo Nacional del Prado, 2018.
LEE, Rensselaer Wright: *Ut pictura poesis: La teoría humanística de la pintura*, Madrid, Cátedra, 1982.
LÓPEZ-REY, José: *Velázquez. La obra completa*, Colonia, Taschen, Wildenstein Institute, 1998.
MARÍAS, Fernando (ed.): *Otras Meninas*, Madrid, Siruela, 1995.
MARÍAS, Fernando: *Velázquez: pintor y criado del rey*, Madrid, Nerea, 1999.
MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José: *El artista en la sociedad española del siglo XVII*, Madrid, Cátedra, 1993.
MEILMAN, Patricia (ed.): *The Cambridge Companion to Titian*, Cambridge, Cambridge University Press, 2011.

McGrath, Elizabeth: *Rubens. Subjects from History*, 2 vols., Londres, Harvey Miller, 1997.
Millen, Ronald Forsyth y Robert Erich Wolf: *Heroic Deeds and Mystic Figures: a New Reading of Rubens' Life of Maria de' Medici*, Princeton, Princeton University Press, 1989.
Moran Turina, Miguel: *Estudios sobre Velázquez*, Madrid, Akal, 2006.
Moran Turina, Miguel e Isabel Sánchez Quevedo: *Velázquez. Catálogo completo*, Madrid, Akal, 1999.
Moran Turina, Miguel y Javier Portús Pérez: *El arte de mirar. La pintura y su público en la España de Velázquez*, Madrid, Istmo, 1997.
Muizelaar, Klaske y Derek Phillips: *Picturing Men and Women in the Dutch Golden Age*, New Haven, Yale University Press, 2003.
Palos, Joan Lluís y Diana Carrió-Invernizzi (eds.): *La historia imaginada: construcciones visuales del pasado en la Edad Moderna*, Madrid, Centro de Estudios Europa Hispánica, 2008.
Panofsky, Erwin: *Estudios sobre iconología*, Madrid, Alianza, 1992.
—— *Renacimiento y renacimientos en el arte occidental*, Madrid, Alianza, 1993.
—— *Tiziano. Problemas de iconografía*, Madrid, Akal, 2003.
Pérez Sánchez, Alfonso E.: *Pintura barroca en España (1600-1750)*, Madrid, Cátedra, 1996.
Portús Pérez, Javier: *Fábulas de Velázquez: mitología e historia sagrada en el Siglo de Oro*, Madrid, Museo Nacional del Prado, 2007.
—— *Pintura y pensamiento en la España de Lope de Vega*, Hondarribia, Nerea, 1999.
—— *Velázquez: su mundo y el nuestro. Estudios dispersos*, Madrid, Centro de Estudios de Europa Hispánica, 2018.
—— *Velázquez y la familia de Felipe IV*, Madrid, Museo Nacional del Prado, 2013.
Prater, Andreas: *Venus ante el espejo: Velázquez y el desnudo*, Madrid, Centro de Estudios Europa Hispánica, 2007.
Reula Baquero, Pedro: *El camarín del desengaño. Juan de Espina, coleccionista y curioso del siglo XVII*, Madrid, Centro de Estudios de Europa Hispánica, 2019.
Riello, José (ed.): *"Sacar de la sombra lumbre". La teoría de la pintura en el Siglo de Oro (1560-1724)*, Madrid, Museo Nacional del Prado, 2012.
Rosenthal, Lisa: *Gender, politics, and allegory in the art of Rubens*, Cambridge, Cambridge University Press, 2005.
Slive, Seymour: *Dutch Painting, 1600-1800*, New Haven, Yale University Press, 1998.
Ruiz Gómez, Leticia: *Historia de dos pintoras. Sofonisba Anguissola y Lavinia Fontana*, Madrid, Museo Nacional del Prado, 2019.
Stoichita, Victor I.: *Visionary Experience in the Golden Age of Spanish Art*, London, Reaktion, 1995.
Stradling, R. A.: *Philip IV and the Government of Spain, 1621-1665*, Cambridge, Cambridge University Press, 2002.
Stratton-Pruitt, Suzanne L. (ed.): *The Cambridge Companion to Velázquez*,, Cambridge, Cambridge University Press, 2002.
Urrea, Jesús (ed.): *Pintores del reinado de Felipe III*, Madrid, Museo Nacional del Prado, 1993.
—— *Pintores del reinado de Felipe IV*, Madrid, Museo Nacional del Prado, 1994.
Vergara, Alexander, *Rubens and his Spanish Patrons*, Cambridge, Cambridge University Press, 1999.
—— *El arte de Clara Peeters*, Madrid, Museo Nacional del Prado, 2016.
Warnke, Martin: *Peter Paul Rubens: Life and Wor*k, Barron's Educational Series, 1980.
—— *Velázquez: forma y reforma*, Madrid, Centro de Estudios Europa Hispánica, 2007.
Wyhe, Cordula van (dir.): *Isabel Clara Eugenia. Soberanía femenina en las cortes de Madrid y Bruselas*, Madrid, Centro de Estudios de Europa Hispánica, 2011.