

Sigle du cours : ESP6085

Titre du cours : Littérature espagnole du siècle d'or : Art, théâtre et pouvoir dans les Espagnes de Philippe IV : Calderón et Velázquez

Enseignant : Javier Rubiera

Courriel : javier.rubiera@umontreal.ca

1. Contenu et objectifs du cours :

Le théâtre de Calderón de la Barca et la peinture de Velázquez se sont développés dans un cadre culturel étroitement lié à la sphère du pouvoir sous le règne de Philippe IV (1621-1665). Dans ce domaine, il y a des hommes d'État avec une grande ambition politique (le Comte-Duque de Olivares), des poètes à la plume d'acier (comme Quevedo), d'illustres voyageurs qui dessinent de portraits du roi Philippe (comme Rubens), sur fond de forte crise sociale et politique. En tant qu'hommes à la cour royale, Calderón et Velázquez vivent un moment clé de l'histoire de la monarchie hispanique, qu'ils représentent dans leurs comédies et peintures. Avec des outils méthodologiques issus de l'histoire, de la sociologie de l'art, de l'esthétique et des études théâtrales, le séminaire étudie principalement les trajectoires de ces artistes dans les environs de l'Alcazar de Madrid et du palais du Buen Retiro, construit dans les années 1630, avec une attention particulière à l'art dramatique calderonien par rapport à la peinture de son temps.

Objectifs : connaissance des fondements de l'analyse des œuvres artistiques du XVIIe siècle espagnol par rapport aux codes et conventions de leur époque ; mise en œuvre d'instruments méthodologiques pour l'intellection, l'interprétation et le plaisir de la « lecture » du théâtre et de la peinture ; réflexion sur l'histoire de l'Espagne et de la monarchie hispanique à partir d'œuvres de fiction contemporaines, d'essais et d'historiographie.

2. Modalités d'évaluation prévues :

Examen écrit (à livre ouvert), 25%; travail écrit final, 35%; présentation orale, 25%; participation, 15%

3. Autres informations (œuvres au programme, organisation du cours, etc.) :

**FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES
DÉPARTEMENT DE LITTÉRATURES ET LANGUES DU MONDE**

Le séminaire est également ouvert à l'étude d'autres phénomènes liant art et pouvoir dans l'Espagne des Habsburgs – des deux côtés de l'Atlantique –, comme la participation des femmes aux groupes de pouvoir et la constitution de réseaux féminins à la cour de Philippe IV. Il sera également tenu compte de la manière dont ce monde a été représenté par les auteurs contemporains (Ortega y Gasset, Marañón, Buero Vallejo, Torrente Ballester, Luján, Pérez Reverte, Miralles, R. Ribas) dans des œuvres de recherche historique ou de fiction (également cinématographiques).

La deuxième partie du cours (mars-avril) s'articulera à travers des présentations orales des étudiants. Les projets finaux pourront également porter sur l'utilisation du théâtre et de l'histoire de l'art (peinture) dans le cours ELE.