

Judith Leyster, Self-Portrait, 1633

AHST 2331-001 (21655)

Understanding Art

Dr. Charissa N. Terranova

Spring 2024

Tuesdays and Thursdays 11:30-12:45 pm

GR 2.530

Office Hours: By appointment

Contact: terranova@utdallas.edu

Teaching Assistants:

Maureen Okwulogu: maureen.okwulgo@utdallas.edu

Brenda Vega-Mora: brenda.vegamora@utdallas.edu

Research Assistant:

Sofia Penny: sofia.penny@utdallas.edu

02/22/24

Women in the Art of the Eighteenth Century

Guest Speakers: Golsa Eghbali and Nida Jaffer

Barbara Kruger, Untitled, 1997

Hyacinthe Rigaud, Louis XIV, 1701, oil on canvas, 9'2" x 6'3"

Fleur-de-lis and ermine (detail),
Hyacinthe Rigaud, Louis XIV, 1701

Reign of Louis XIV - 1638-1715

absolute monarch

L'état, c'est moi

I am the state

divine right

le Roi Soleil

the Sun King

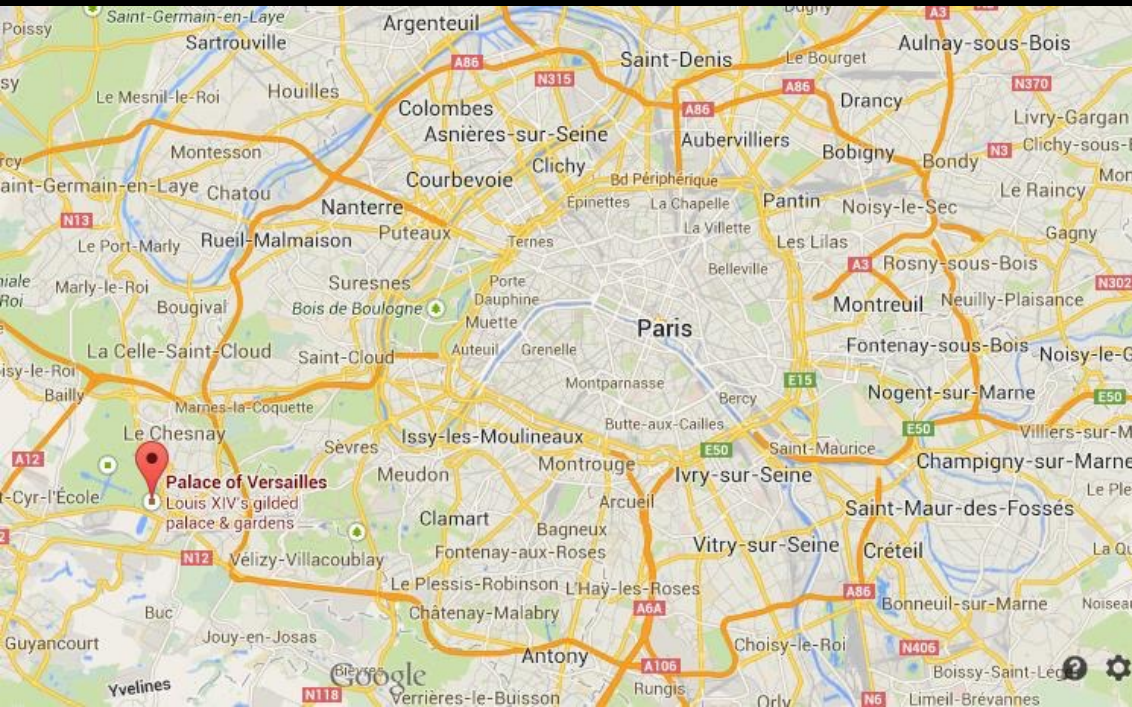
Fleur-de-lis

French Baroque

Hyacinthe Rigaud, Louis XIV, 1701, oil on canvas, 9'2" x 6'3"

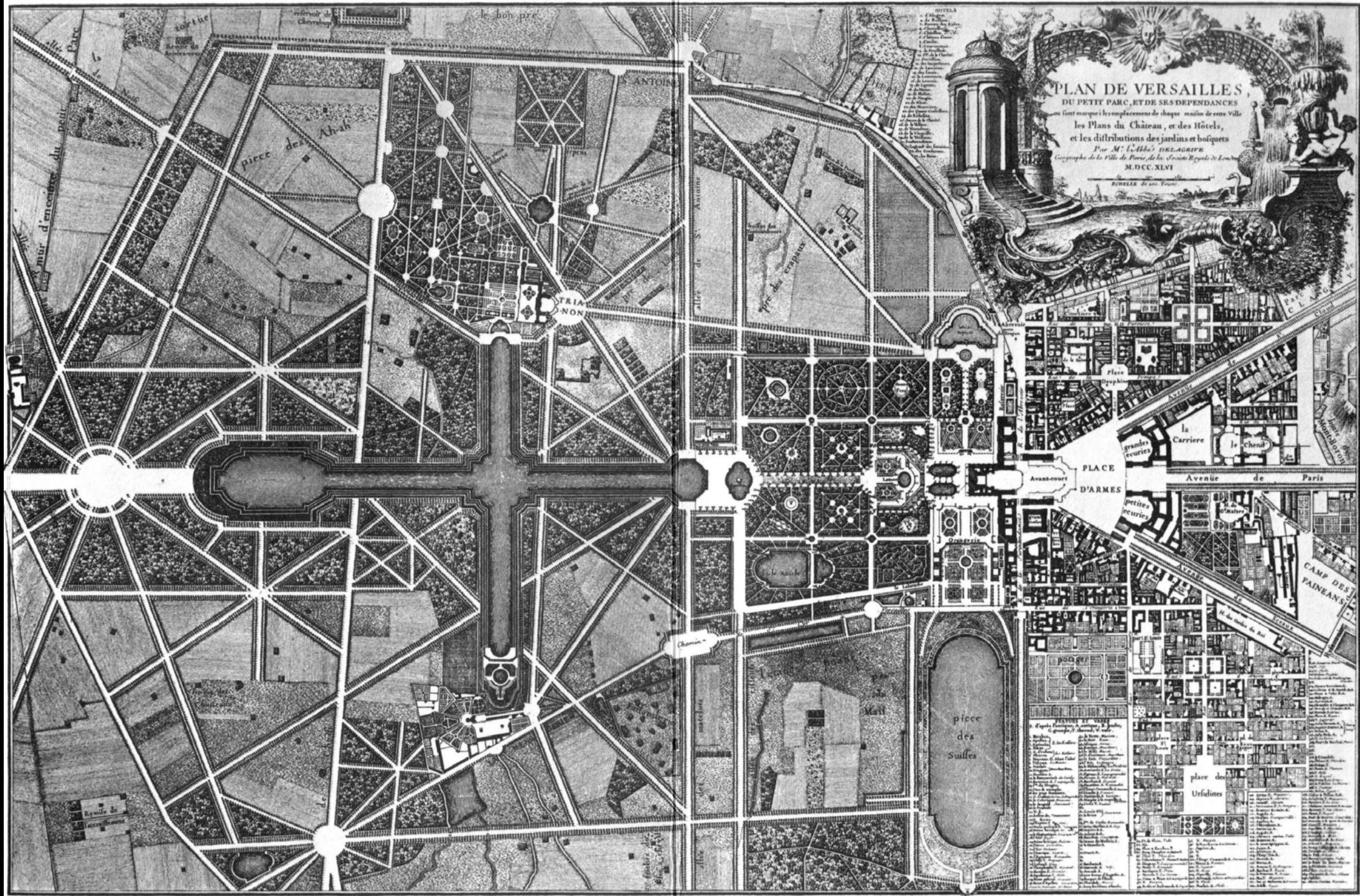

Versailles

Palace of Versailles, Architects: Philibert Le Roy, Louis Le Vau, Jules Hardouin-Mansart, 1670-1700

PLAN DE VERSAILLES, DU PETIT PARC, ET DE SES DEPENDANCES

ont été marqués les emplacements de chaque maison de cette Ville
les Plans du Château, et des Hôtels,
et les distributions des jardins et bosquets
Par M. L'Abbé DE LA CROIX
Geographe de la Ville de Paris, de la Société Royale de Londres
M.DCC.XLVI

REMARQUE de son Auteur

NOM DE LA MAISON	
1. Le Grand Appartement	2. Le Grand Appartement
3. Le Grand Appartement	4. Le Grand Appartement
5. Le Grand Appartement	6. Le Grand Appartement
7. Le Grand Appartement	8. Le Grand Appartement
9. Le Grand Appartement	10. Le Grand Appartement
11. Le Grand Appartement	12. Le Grand Appartement
13. Le Grand Appartement	14. Le Grand Appartement
15. Le Grand Appartement	16. Le Grand Appartement
17. Le Grand Appartement	18. Le Grand Appartement
19. Le Grand Appartement	20. Le Grand Appartement
21. Le Grand Appartement	22. Le Grand Appartement
23. Le Grand Appartement	24. Le Grand Appartement
25. Le Grand Appartement	26. Le Grand Appartement
27. Le Grand Appartement	28. Le Grand Appartement
29. Le Grand Appartement	30. Le Grand Appartement
31. Le Grand Appartement	32. Le Grand Appartement
33. Le Grand Appartement	34. Le Grand Appartement
35. Le Grand Appartement	36. Le Grand Appartement
37. Le Grand Appartement	38. Le Grand Appartement
39. Le Grand Appartement	40. Le Grand Appartement
41. Le Grand Appartement	42. Le Grand Appartement
43. Le Grand Appartement	44. Le Grand Appartement
45. Le Grand Appartement	46. Le Grand Appartement
47. Le Grand Appartement	48. Le Grand Appartement
49. Le Grand Appartement	50. Le Grand Appartement
51. Le Grand Appartement	52. Le Grand Appartement
53. Le Grand Appartement	54. Le Grand Appartement
55. Le Grand Appartement	56. Le Grand Appartement
57. Le Grand Appartement	58. Le Grand Appartement
59. Le Grand Appartement	60. Le Grand Appartement
61. Le Grand Appartement	62. Le Grand Appartement
63. Le Grand Appartement	64. Le Grand Appartement
65. Le Grand Appartement	66. Le Grand Appartement
67. Le Grand Appartement	68. Le Grand Appartement
69. Le Grand Appartement	70. Le Grand Appartement
71. Le Grand Appartement	72. Le Grand Appartement
73. Le Grand Appartement	74. Le Grand Appartement
75. Le Grand Appartement	76. Le Grand Appartement
77. Le Grand Appartement	78. Le Grand Appartement
79. Le Grand Appartement	80. Le Grand Appartement
81. Le Grand Appartement	82. Le Grand Appartement
83. Le Grand Appartement	84. Le Grand Appartement
85. Le Grand Appartement	86. Le Grand Appartement
87. Le Grand Appartement	88. Le Grand Appartement
89. Le Grand Appartement	90. Le Grand Appartement
91. Le Grand Appartement	92. Le Grand Appartement
93. Le Grand Appartement	94. Le Grand Appartement
95. Le Grand Appartement	96. Le Grand Appartement
97. Le Grand Appartement	98. Le Grand Appartement
99. Le Grand Appartement	100. Le Grand Appartement

Detail of Palace of Versailles, Roof designed by Jules Hardouin-Mansart

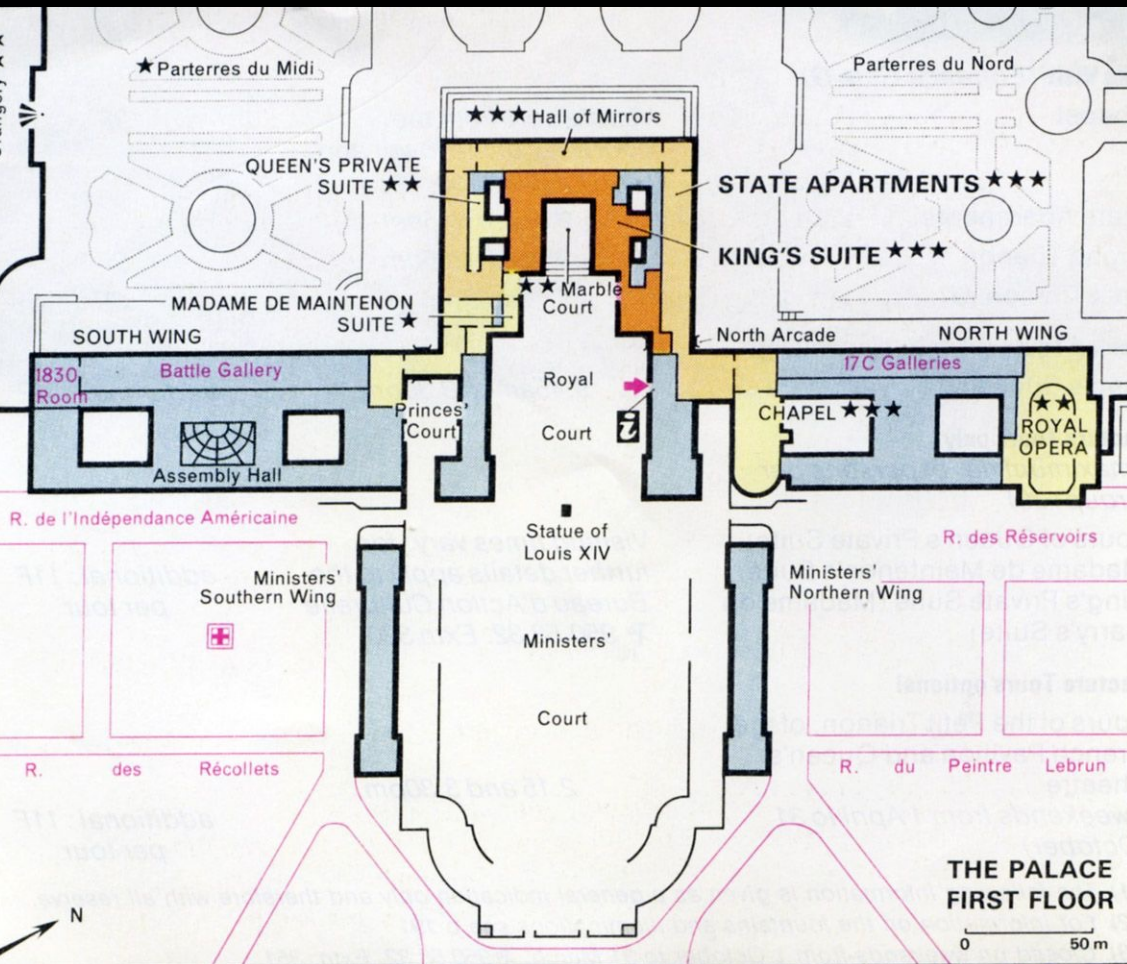

The Inglewood
Campeau

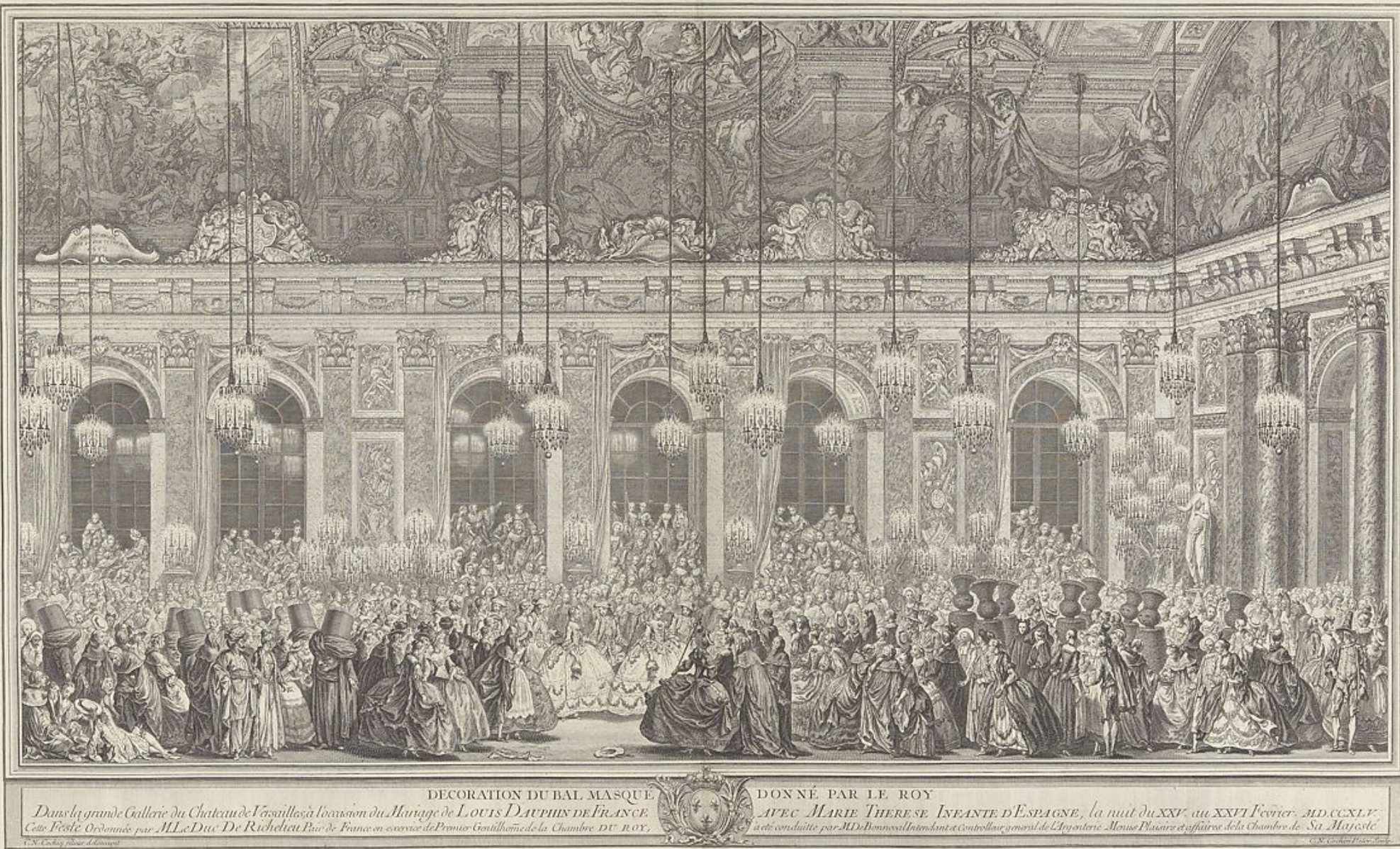
Mansard roof – American suburbia, c. 1965-70

Hall of Mirrors, Palace of Versailles, Architects: Philibert Le Roy, Louis Le Vau, Jules Hardouin-Mansart, 1670-1700

Hall of Mirrors, Palace of Versailles, Architects: Philibert Le Roy, Louis Le Vau, Jules Hardouin-Mansart, 1670-1700

DECORATION DU BAL MASQUE

Dans la grande Galerie du Château de Versailles à l'occasion du Mariage de LOUIS DAUPHIN DE FRANCE
Celle Fête Ordonnée par M. Le Duc De Richelieu Duc de France en exécution de Monsieur Gouffier de la Chambre DU ROY.

DONNÉ PAR LE ROY

AVEC MARIE THERESE INFANTE D'ESPAGNE, la nuit du XXV. au XXVI. Février. MD. CC. XLV.
Elle a été conduite par M. De Bonville Intendant et Contrôleur général de L'Argenterie Menue Plaisance et affaires de la Chambre de Sa Majesté

C. N. Cochin delin. & sculp.

C. N. Cochin fecit.

Charles Nicolas Cochin, Decoration for a Masked Ball at Versailles, on the Occasion of the Marriage of Louis, Dauphin of France, and Maria Theresa, Infanta of Spain, 1764 -- Print

Académie des Beaux-Arts – French Royal Academy

École des Beaux-Arts – School of the Fine Arts

[boh-zahr; boh-zar]

History Painting

Portraiture

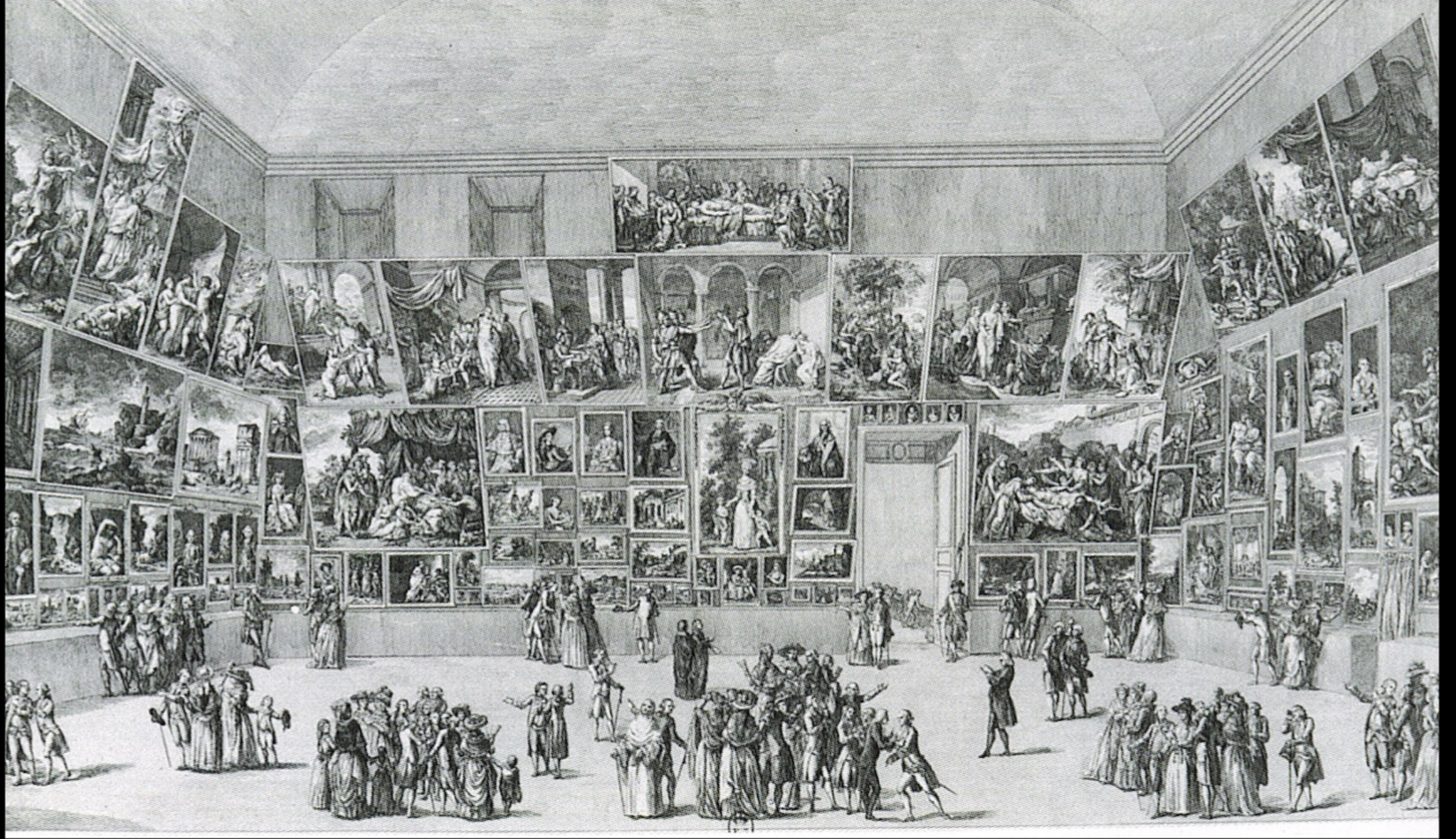
Genre Painting

Landscape Painting

Animal Painting

Still life Painting

Royal Academy
Art Hierarchy

salon hanging/salon installation of art

Antoine Jean Bail, Atelier of Drawing at the Ecole des Beaux-Arts, 1855

Claude Debussy won Prix de Rome for music in 1884

What is the Rococo?

Jean-Honoré Fragonard, *The Swing*, aka *The Happy Accidents of the Swing*, 1767

Integrated rococo carving, stucco and fresco at the Engelszell Abbey in Austria, (1754-1764)

Capital of the Engelszell Abbey in Austria, (1754-1764)

The term "rococo" comes from *rocaille*, a word identifying a decorative motif in 18th-century design.

Rosalba Carriera, Young Lady with a Parrot, 1730

PASTEL
PORTRAITURE

Jean Claude Richard, Abbé de Saint-Non, The Two Sisters, 1770

Rosalba Carriera, Portrait of a Lady Holding a Flue, c. 1715

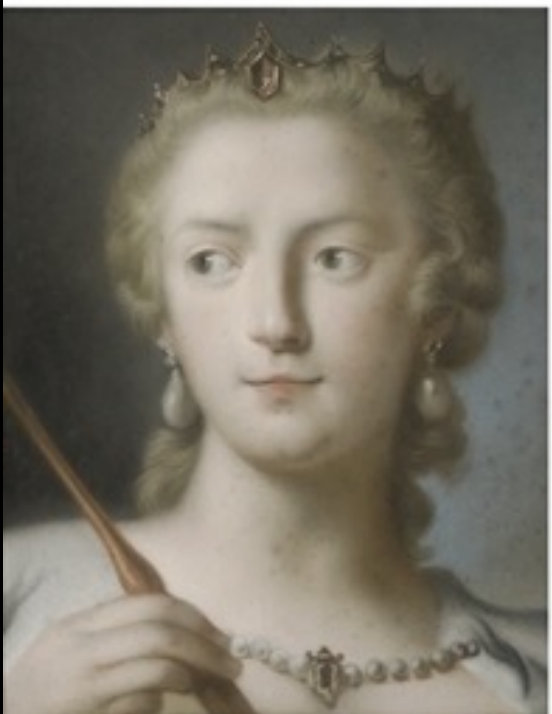
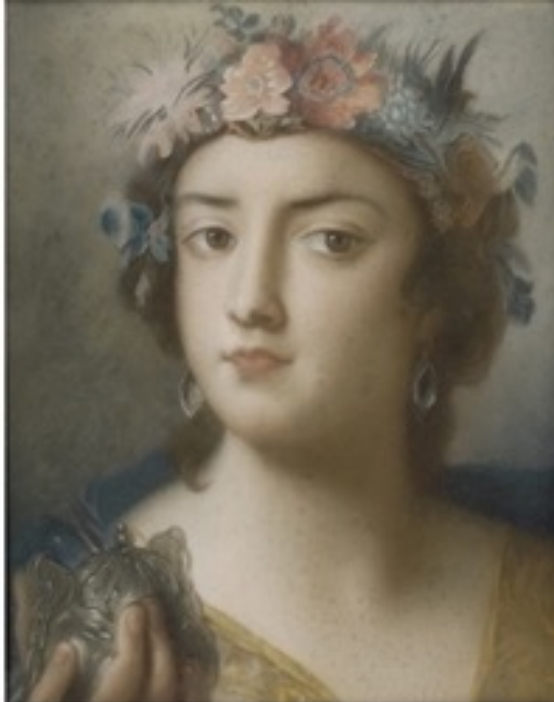
Rosalba Carriera, Self-Portrait Holding a Portrait of Her Sister, 1715

Rosalba Carriera, Portrait of Pierre Crozat, 1720
cognoscenti

Rosalba Carriera, Portrait of Louis XV, 1720

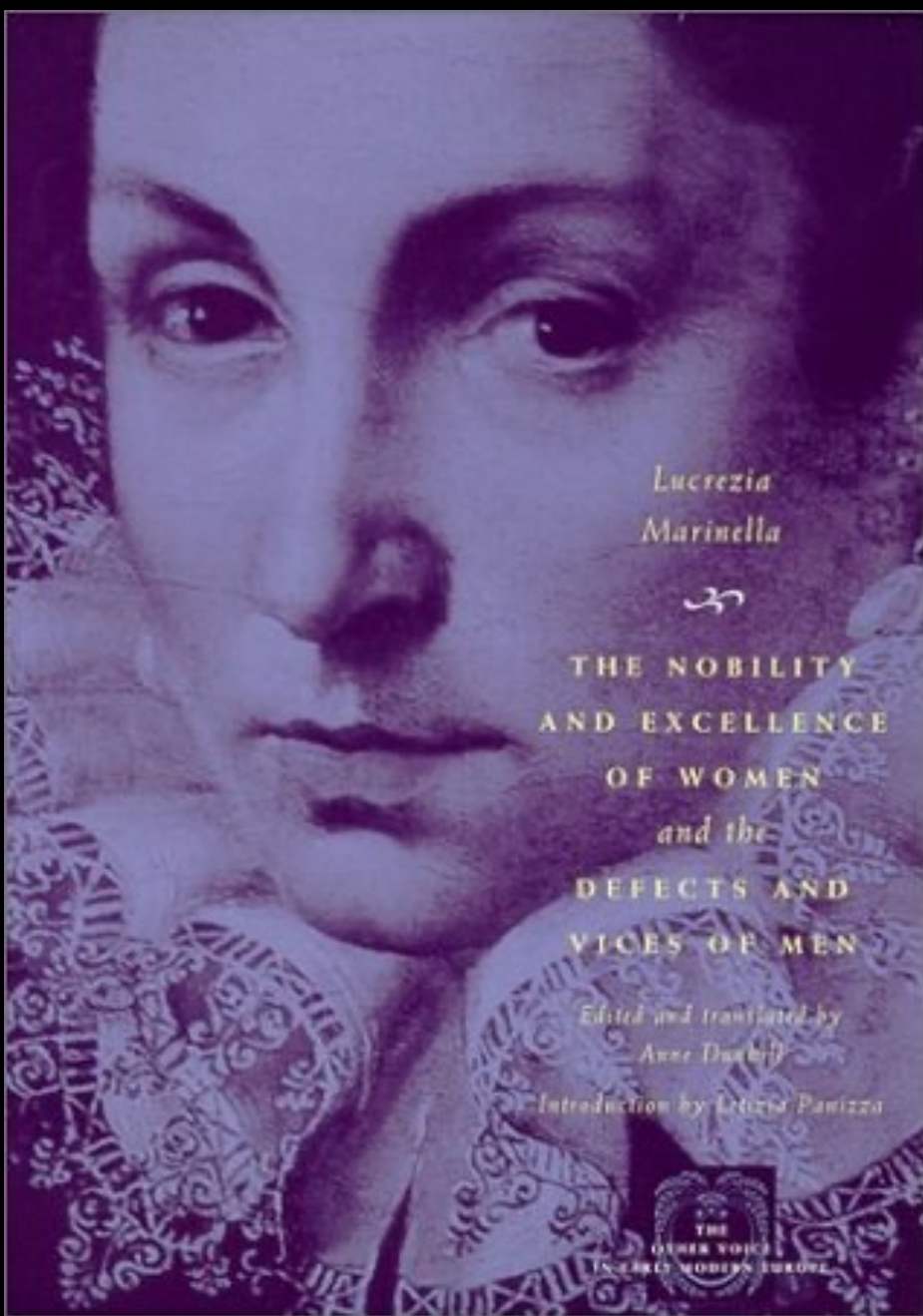
Rosalba Carriera, Allegories of the Four Continents: America, Asia, Europe, and Africa, c. 1720

Rosalba Carriera, Personification of America, c. 1720

Rosalba Carriera, Personification of Africa, c. 1720.

Lucrezia Marinelli wrote on *The Nobility and Excellence of Women*, published in Venice in 1600

Misogyny

Education

Querelle des femmes

Distichon
Sunt Helenę geminę Sancta Altera, et Altera pulchra:
Moribus et Formā Tertiā Vtramque refers. F. Franc.
Macedo
a S. Aug^o
Aliud
Crux penes est Helenam: penes est Te Gloria Christi
O Helena Illi Crux cedit, et Illa Tibi
Eadem Gręce metrice
 Διὰτ Ἑλένας, ὅσῃ ἑτέρῃ, ἑτέρῃ παύκαλλῆς. Aloys: Gradenici
 Εἰπάζεις ἀμφω (τρίτη), ἡδέσι, καὶ ἰδέη. Archipr: Gręci,
Sui Pręceptoris:
 Ἄ Δ Λ Ο:
 Πρόσῳ Ἑλένῳ σαυρὸς, παράσε Χριστοῦ κλέος ἔσῳ
 Ω Ἑλενη, Κένη σαυρὸς, ἐχάνο δέσοι. (ὕπικαι)

Elena Lucrezia Cornar Piscopia: The first woman to be awarded a doctorate from the University of Padua in 1678

LE COURTISAN SUIVANT LE DERNIER EDIT
 Bien que sans mentir ie cherisse
 Vivre du cinquante dessus moy;
 Il faut pourtant que j'obeyse
 Aux defences qu'en fait le Roy.

LE LACQVAY
 Puis que le luxe m'incommode,
 J'ayroune fort ce changement;
 Lacquay sera moy donc a la mode,
 Et j'erre cet habillement.

Sur ma foy cette broderie
 N'a desormais plus d'entree
 Sice n'est a la frappee.
 Ou l'on en tire de l'argent.

Resisting Sumptuary Laws

Querelle des femmes

Left: *Las Castas*,
 Anonymous, 18th century,
 oil on canvas, Mexico,
 Museo Nacional del
 Virreinato, Tepotzotlán.

Right: *Le Courtisan
 suivant le Dernier
 Edit* by Abraham Bosse— a
 French courtier casting
 aside lace, ribbons and
 slashed sleeves in favor of
 sober dress in accordance
 with the Edict of 1633.

Angelica Kauffman and History Painting

History Painting

Portraiture

Genre Painting

Landscape Painting

Animal Painting

Still life Painting

Royal Academy
Art Hierarchy

Angelica Kauffman, Self-Portrait Hesitating Between the Arts of Music and Painting, 1791

Angelica Kauffmann, Cornelia
Pointing to her Children as Her
Treasures, 1785

Neoclassicism

British Royal Academy

History painter

exemplum virtutis

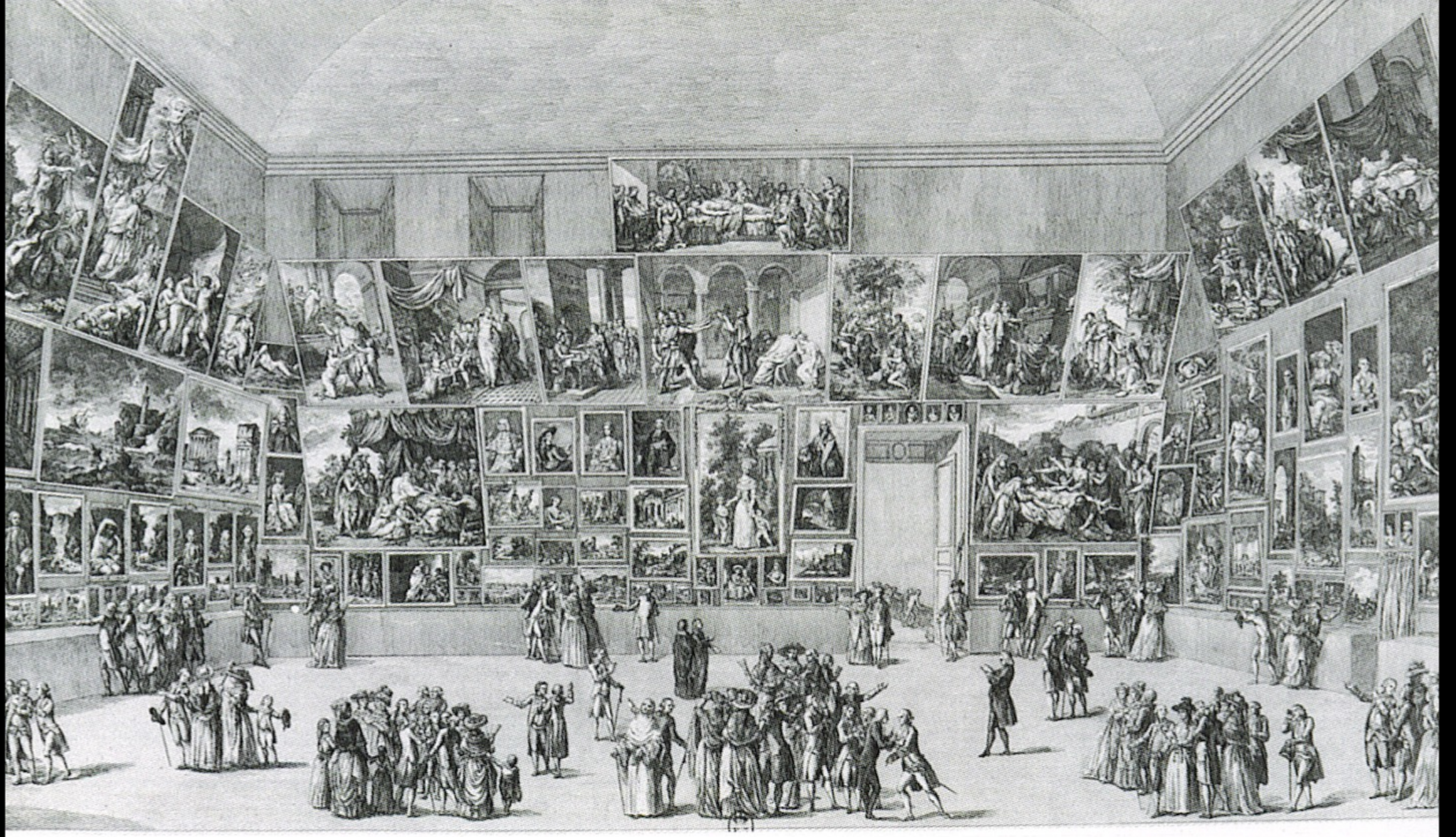
salonnières

Angelica Kauffmann, Cornelia
Pointing to her Children as Her
Treasures, 1785

Jacques Louis David, Oath of the
Horatii, 1784

salon hanging/salon installation of art

Angelica Kauffmann, Cornelia
Pointing to her Children as Her
Treasures, 1785

Jacques Louis David, Oath of the
Horatii, 1784

Pre-Revolutionary Aristocratic Portraiture

Elisabeth Vigée-Lebrun

Bourgeois Enlightenment

Dauphin

Retrospective autobiography

ancien régime

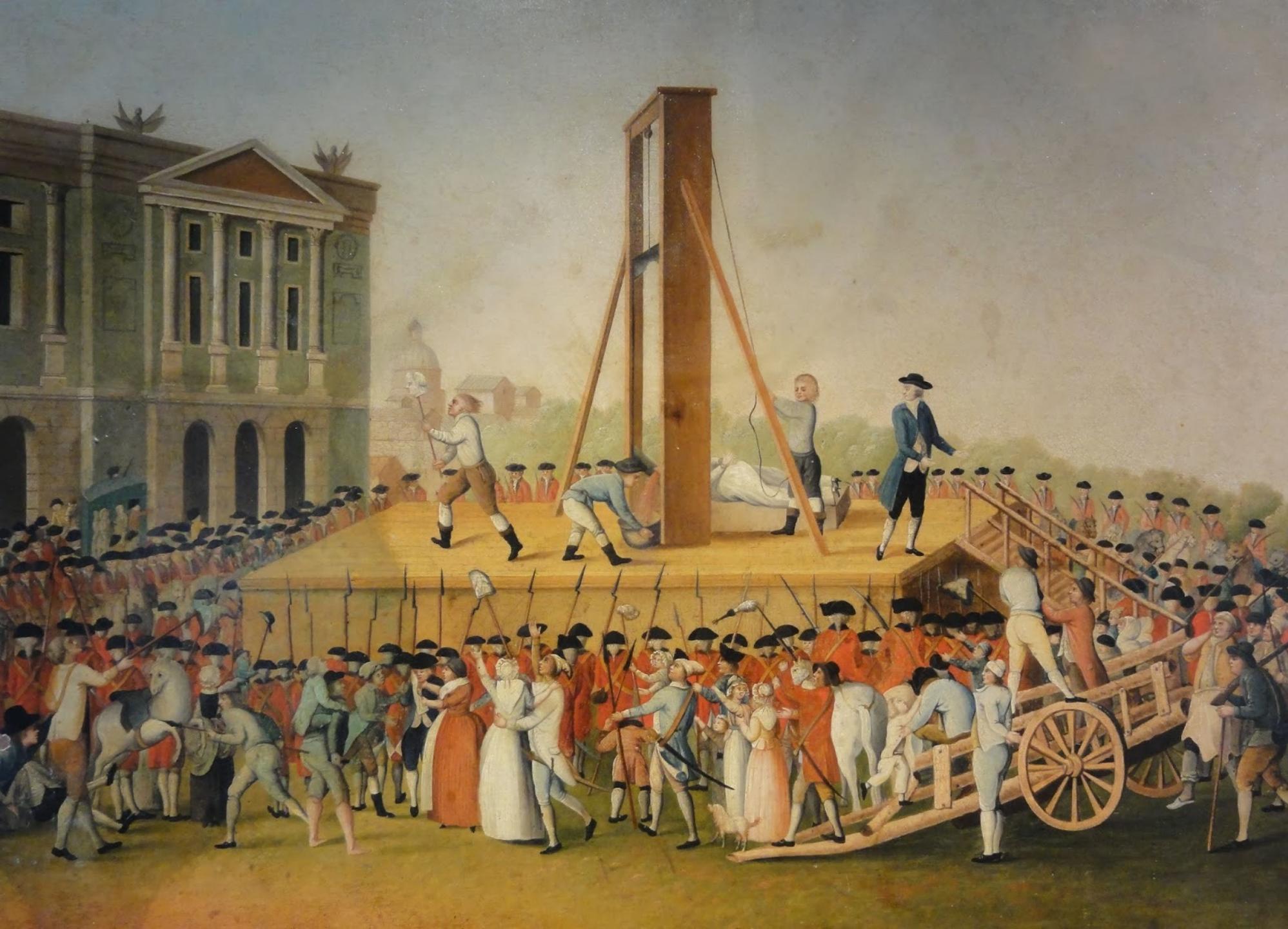
Elisabeth Vigée-Lebrun, Marie-Antoinette and Her Children, 1787

Elisabeth Vigée-Lebrun, Marie-Antoinette and Her Children, 1787

Raphael, Small Cowper Madonna, 1504-05

Marie Antoinette's
execution on
16 October 1793:
Sanson, the
executioner,
showing Marie
Antoinette's head
to the people
(anonymous, 1793)

Elisabeth Vigée-Lebrun, Self-Portrait, 1790

Elisabeth Vigée-Lebrun, Self-Portrait with Daughter Julie, 1789

Elisabeth Vigée-Lebrun, Self-Portrait with Daughter Julie, 1789

Raphael, Small Cowper Madonna, 1504-05

LEFT: Artist unknown, Marble statue of Aphrodite, the so-called Venus Genetrix, 1st-2nd century CE, marble – wearing chiton

RIGHT: Elisabeth Vigée-Lebrun, Self-Portrait with Daughter Julie, 1789 – wearing chiton

Adélaïde Labille-Guiard, Self-Portrait with Two Pupils,
Marie Gabrielle Capet (1761–1818) and Marie Marguerite
Carreaux de Rosemond (died 1788), 1785

Women Salonnières and the Enlightenment

cognoscenti

Portrait of Mme Geoffrin, salonnière, by Marianne Loir, c.
1750s-60s

Jacques-Germain Soufflot, Panthéon, 1758-90

Francois Boucher, The Interrupted Sleep, 1750

Women Salonnières and the Enlightenment

cognoscenti

Portrait of Mme Geoffrin, salonnière, by Marianne Loir, c.
1750s-60s