

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR

En español: Renacimiento

En inglés: Renaissance

Nombre profesor (a) Gonzalo Arqueros

Unidad académica/organismo que lo desarrolla:

Departamento de Teoría de las Artes

Horas de trabajo presencial y no presencial:

3,0

6,0 no presenciales

Número de Créditos**Tipo de Créditos****Objetivo General de la Asignatura**

Profundizar el conocimiento y desarrollar la capacidad analítica en el estudio de la historia del arte occidental y su práctica disciplinar, estudiar y documentar el fenómeno de la formación de los lenguajes pictórico, escultórico y arquitectónico incorporando las metodologías apropiadas, dentro del contexto del Renacimiento y las transformaciones culturales y estéticas ocurridas a lo largo del siglo XV y comienzos del siglo XVI.

Objetivos Específicos de la Asignatura

Presentar, describir y analizar la historia del arte occidental en el período de formación de la “Tradición visual moderna”.

Presentar, describir y analizar las obras características de cada período de los siglos XIV al XVI en relación con los procesos de transformación cultural con que éstos se relacionan.

Presentar y conocer los autores más relevantes y su inscripción en los procesos de transformación y desarrollo.

Saberes/Contenidos

1. Situación. La pintura gótica y la escultura góticas. Logias y gremios. Artífices y artistas. Ciudades y palabras. El humanismo ciudades y palabras.
2. El Trecento: Giotto, Simone Martini, Duccio, Pietro y Ambrogio Lorenzetti, Giovanni Pisano.
3. El gótico internacional. *Renacimiento* y *Ars Nova*. Diferencias
4. El Quattrocento. El concurso de 1401. La cúpula de Santa maría del Fiore.
5. Invención de la perspectiva. Espacio plástico y plano de la representación.

6. Brunelleschi, Donatello, Masaccio.
7. El siglo XV La pintura toscana y Flamenca. Orígenes y nacimiento del cuadro. La perspectiva como forma simbólica. Comitentes y artistas.
8. La arquitectura y la ciudad renacentista.
9. Espacio teórico y espacio empírico. Paolo Ucello, Filippo Lippi, Doménico Veneciano, Andrea del Castagno, Piero della Francesca.
10. La invención de la teoría del arte. Alberti, Piero, Andrea Mantegna.
11. La segunda Mitad del siglo XV el neoplatonismo. Verrocchio, Boticelli y Leonardo, Miguel Ángel, Raphael, Bramante.
12. La escuela veneciana. Bellini, Giorgione, Tiziano.
13. Antecedentes de la crisis del renacimiento. El descubrimiento de América, la reforma luterana.
14. *Il sacco di Roma*. La pintura del siglo XVI. Los manieristas. Bronzino, Pontormo, Parmigianino.
15. Roma y los proyectos del siglo XVI. La expansión del renacimiento. Bosch, Durero. Los papas humanistas. El Ticiano y Carlos V.
16. Los proyectos arquitectónicos y urbanísticos en Roma. La basílica de San Pedro. La plaza del Campidoglio. El manierismo y manierismos en Europa.

Metodología

El curso se desarrolla a través de: clases expositivas con apoyo visual para el análisis de obras, con la exposición de problemas; lectura de **fuentes y** textos historiográficos contextuales, descriptivos y analíticos

Evaluación

El curso se evalúa mediante:

Ejercicios visuales de identificación, reconocimiento de elementos formales, descripción y análisis histórico e iconográfico de obras.

Informes de lectura de **obra y de fuentes** fundamentales.

Requisitos de Aprobación

El curso se aprueba con nota mínima 4.0

Palabras Clave

Renacimiento
Perspectiva
Pintura de caballete
Teoría del arte
Manierismo

Bibliografía Obligatoria

Kemp, Martin, “La perspectiva lineal de Brunelleschi a Leonardo”, en *LA CIENCIA DEL ARTE la óptica en el arte occidental de Brunelleschi a Seurat*. Ediciones Akal Madrid 200. (Págs.15 a 61)

Castex, Jean, “Florencia y la difusión de la manera moderna” En: *Renacimiento, Barroco y Clasicismo. Historia de la Arquitectura*, (pp. 11-40).

Baxandall, Michael, “Condiciones del comercio” en *Pintura y vida cotidiana en el renacimiento: arte y experiencia en el quattrocento*. (Págs. 15 a 40) Editorial Gustavo Gili 1978.

Argan, Giulio carlo: *Renacimiento y barroco* Vols. 1 y 2. Ediciones Akal 2002.

FUENTES DOCUMENTALES:

Cennino Cennini: *El libro del arte*. (Especialmente la introducción y el capítulo I. Pp. 5 a 33). Editorial Akal Colección Fuentes de arte. Madrid 1988.

Leone Battista Alberti “De la pintura” en *De la pintura y otros escritos sobre arte*. Introducción, traducción y notas de Rocío de la Villa. Editorial Tecnos 1999.

Libro I, párrafos: 1 al 9; 19, 20.

Libro II, párrafos 25, 28, 30, 31, 33, 38.

Libro III, párrafos: 53, 63.

Leonardo da Vinci *Tratado de pintura* Edición preparada por Ángel González García Ediciones Akal 4º edición 1998.

Sección “Parangón”, párrafos:

Sección “Perspectiva menguante”, párrafos: 224, 231, 250.

Sección “Perspectiva de color y perspectiva aérea”, párrafos: 292, 294, 295.

Sección “Botánica para pintores y otros elementos de paisaje”, párrafos: 398, 390, 391, 446, 450.

Sección “Práctica de la pintura, párrafos: 466, 468, 469, 483, 574, 595, 596, 597.

Giorgio Vasari *Vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos desde Cimabue a nuestros tiempos*.

Bibliografía Complementaria

Antal, Fredarik *La pintura Florentina y su ambiente social*. Alianza 1981. Especialmente capítulo III completo.

Argan Giulio Carlo: *Brunelleschi*. Ediciones Nueva Visión Buenos Aires 1980.

Barach, Mosche: *Teorías del arte de Platón a Winckelmann*. Editorial Alianza, Madrid 1990.

Baxandall, Michael *Giotto y los oradores. La visión de la pintura en los humanistas italianos y el descubrimiento de la composición pictórica 1350-1450*. Editorial Visor 1996.

Berti, Luciano y Foggi, Rossella: *Masaccio*, catálogo completo. Editorial Akal, colección Cumbres del arte. Madrid 1992.

Francastel, Pierre: “Orígenes y formación del cuadro”, en *Historia de la pintura francesa*. Alianza editorial 1980.

Hauser, Arnold: “El concepto de renacimiento” en *Historia social de la literatura y el arte*. Vol. I Ed. Guadarrama. Madrid 1970.

Hauser, Arnold: “Manierismo: la crisis del renacimiento y lo orígenes del arte moderno”, Ediciones Guadarrama, Madrid, 1965.

Norberg – Schulz, Christian: “Arquitectura renacentista”, en *Arquitectura Occidental*. Editorial Gustavo Gili, Barcelona 1999.

Norberg – Schulz, Christian: “Arquitectura manierista”, en *Arquitectura Occidental*. Editorial Gustavo Gili, Barcelona 1999.

Panofsky, Erwin *La perspectiva como forma simbólica*. Editorial Tusquets 1980.

Panofsky, Erwin *Renacimiento y renacimientos en el arte occidental*. Alianza 1981.

Panofsky, Erwin *El significado en las artes visuales*. Alianza 1980. Especialmente la Introducción y el capítulo I.

Francastel, Pierre. *Pintura y sociedad*. Alianza 1980.

Pierantoni, Ruggiero *El ojo y la idea*. Ediciones paidós, Barcelona 1984.

Pope – Hennessy, John: “Introducción” y “Donatello y el relieve renacentista” (pp. 11 – 42), “Filippo Brunelleschi” (pp. 321 – 324) en *La escultura italiana en el renacimiento*. Editorial Nerea.

Sandrina Bandera Bistoletti: *Giotto*, catálogo completo. Editorial Akal, colección Cumbres del arte. Madrid 1992.

Schlosser, Julius: La literatura artística (pp. 89 – 153) Ediciones Cátedra S. A. Madrid 1976.