

LICENCIATURA EN CURADURÍA
E HISTORIA DE LAS ARTES

Programa

**“Historia del Arte III: Renacimiento en Italia,
Flandes y España”**

Profesor:

Titular: Lic. LO RUSSO, Alejo
Adjunta: Lic. VARELA, Silvana

2023

Programa - 2023**Carrera:** Licenciatura en Curaduría e Historia de las Artes**Materia:** Historia del Arte III: Renacimiento en Italia, Flandes y España**Carga Horaria:** 4 hs. Semanales**Comisión:** TMA**1.- FUNDAMENTACIÓN**

El presente programa se aboca al desarrollo de la producción artística en Italia, Flandes y España entre los siglos XV y XVI. Los contenidos y el abordaje de los mismos fueron determinados en virtud de la consideración de la cátedra como parte del plan de la Carrera de Curaduría e Historia de las Artes de la Facultad de Artes de la Universidad del Museo Social Argentino.

El abordaje de los contenidos de la materia tendrá en cuenta las herramientas tradicionales de la historia del arte, como la iconografía y el examen de los lenguajes artísticos, en un cruce fértil con la historia cultural. El enfoque que hemos adoptado implica el abordaje de las cuestiones artísticas principales del período teniendo en cuenta aspectos iconográficos, formales y simbólicos, así como el marco socio-histórico, político y cultural de producción de las obras.

Consideramos asimismo que una cátedra en el nivel universitario debe promover la investigación en su campo de incumbencia, razón por la cual se implementará en el curso un proyecto de investigación ligado al área curatorial que los alumnos presentarán y expondrán en la instancia del examen final.

3.- CONTENIDOS FORMATIVOS**UNIDAD 1: Introducción al concepto de Renacimiento****Objetivos específicos**

- Abordar la complejidad histórica del concepto de Renacimiento
- Comprender el fenómeno del Humanismo como marco del Renacimiento

Contenidos temáticos

Hacia la delimitación del Renacimiento como período cultural. Primeras teorizaciones respecto a una nueva época en el siglo XV y XVI: Lorenzo Ghiberti y sus *Comentarii*, Giorgio Vasari y el concepto

de “renacer” en el siglo XVI. Nuevos enfoques hacia el siglo XIX: Jacob Burckhardt y el estudio del Renacimiento como etapa cultural. Concepto de Humanismo. El Humanismo como marco del arte en Italia y otros centros entre los siglos XIV y XVI.

Bibliografía obligatoria de la unidad 1:

- Burke, P. (1996). Las artes en la Italia del Renacimiento. *El Renacimiento italiano. Cultura y sociedad en Italia*. Madrid: Alianza.
- Burckhardt, J. (2004). El desarrollo del individuo. *La cultura del Renacimiento en Italia*. Madrid: Akal.
- Garin, E. (1981). Interpretaciones del Renacimiento. *Medioevo y Renacimiento*. Madrid: Taurus.
- Gombrich, E. (2015). El Renacimiento: período o movimiento. *Variaciones sobre la Historia del Arte*. Buenos Aires: Edhasa.
- Hauser, A. (2020). “El concepto de Renacimiento” en *Historia social de la literatura y el arte*. V. 1. Buenos Aires: Deboolsillo.
- Todorov, T. (2005). La representación del individuo en la pintura. *El nacimiento del individuo en el arte*. Buenos Aires: Nueva Visión.

Fuentes

- Lorenzo Ghiberti. *Los Comentarios*. En Garriga, J. (1983). *Fuentes y documentos para la Historia del Arte*. Madrid: Gustavo Gili.
- Giorgio Vasari. Introducción a la segunda parte. *Vidas de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos*. En Garriga, J. (1983). *Fuentes y documentos para la Historia del Arte*. Madrid: Gustavo Gili.

UNIDAD 2: El Quattrocento. Siglo XV en Italia

Objetivos específicos

- Comprender el fenómeno del arte del siglo XV en el contexto del Humanismo como movimiento cultural de origen italiano y alcance europeo.
- Reconocer las continuidades con la tradición medieval y las innovaciones en la obra de Masaccio, Donatello y Brunelleschi en las primeras décadas del siglo XV en Italia y su influencia en los artistas del *quattrocento*.

Contenidos temáticos

El Humanismo como contexto intelectual del siglo XV en Italia. Arte y Humanismo, interrelaciones entre artistas e intelectuales. La Antigüedad clásica como paradigma cultural. Las primeras décadas del siglo XV en Florencia: Ghiberti, Brunelleschi, Donatello y Masaccio. La perspectiva

lineal como forma de representación racional del espacio. Filippo Brunelleschi y la reformulación de las normas arquitectónicas antiguas. Asimilaciones de la obra de Masaccio en Fra Angelico, Paolo Uccello y Filippo Lippi. Tendencia idealizante en la obra de Filippo Lippi y Sandro Botticelli. La concepción clásica de Piero della Francesca. Antonello da Messina y la influencia flamenca en Italia. Arquitectura y teoría: Leon Battista Alberti. El retrato humanista en Italia y las relaciones tipológicas y simbólicas con la Antigüedad. Retratos en medallas. La galería de retratos del *Studiolo* de Federico de Montefeltro en Urbino.

Bibliografía obligatoria de la unidad 2:

- Argan, G. (1987). El Quattrocento. *Renacimiento y Barroco*. Tomo 1. Madrid: Akal.
- Bozal, V. (2005). *Piero della Francesca*. Madrid: Alianza.
- Deimling, B. (2007). La pintura del Renacimiento temprano en Florencia e Italia central. En Toman, R. *El arte en la Italia del Renacimiento*. Colonia: Konemann.
- Francastel, P. (1978). El retrato libre. *El retrato*. Madrid: Cátedra.
- Geese, U. (2007). La escultura del Renacimiento italiano. En Toman, R. *El arte en la Italia del Renacimiento*. Colonia: Konemann.
- Kristeller, P. (1983). El movimiento Humanista. *El pensamiento renacentista y sus fuentes*. Madrid: Fondo de cultura económica.
- Martínez Artero, R. (2004). *El retrato. Del sujeto en el retrato*. Madrid: Montesinos.
- Mc Lean, A. (2007). La arquitectura del Renacimiento temprano en Florencia e Italia central. En Toman, R. *El arte en la Italia del Renacimiento*. Colonia: Konemann.

UNIDAD 3: La Escuela flamenca de pintura en las primeras décadas del siglo XV

Objetivos específicos

-Comprender los rasgos distintivos del modelo de representación flamenco y sus diferencias conceptuales con el arte italiano de la misma época.

Contenidos temáticos

La pintura flamenca del siglo XV como modelo alternativo al italiano. Robert Campin y el *Retablo de Mérode*. La centralidad de la figura de Jan Van Eyck y sus obras. La consolidación del retrato burgués.

La diversificación de la comitencia y los temas: Roger Van der Weyden, Petrus Christus, Dieric Bouts, Quentin Metsys, Hans Memling y Gérard David. Hugo Van der Goes, el *Tríptico Portinari* y su influencia en Italia.

Bibliografía obligatoria de la unidad 3:

- Bialostocki, J. (1998). Un período de grandes cambios: Europa en torno al 1400"; Los cimientos del siglo XV, las décadas iniciales; La nueva imagen de la naturaleza y el hombre. *El arte del siglo XV. De Parler a Durero*. Madrid: Istmo.
- Nieto Alcaide, V. y Checa Cremades, F. (2000). Una experiencia paralela: el sistema de representación flamenco. *El Renacimiento. Formación y crisis del modelo clásico*. Madrid: Istmo.
- Murray P. y Murray, L. (1995). *El arte del Renacimiento*. Barcelona: Destino.
- Borchert, T. (2013). *La pintura de los primitivos flamencos*. Madrid: Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. <https://www.museothyssen.org/conectathyssen/publicaciones-digitales/publicacion-pintura-primitivos-flamencos>
- Borchert, T. (2008). El Políptico de Gante. *Van Eyck*. Koln: Taschen.
- Kluckert Ehrenfried.(2007) La pintura gótica. Pintura sobre tabla, pintura mural e iluminación de libros. En Toman,R. El Gótico. h. f. ullmann.

Unidad 4: Alto Renacimiento en Italia

Objetivos específicos

- Analizar el fenómeno artístico de fines del siglo XV y principios del XVI en Roma, Florencia y Venecia
- Comprender el fenómeno artístico del Alto Renacimiento en Roma en el contexto de la *Concordatio* entre el cristianismo y Humanismo.

Contenidos temáticos

Configuración del arte clásico del Alto Renacimiento en la obra de Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio y Miguel Ángel Buonarroti. El mecenazgo en la corte del Papa Julio II. Decoración del Techo de la Capilla Sixtina por Miguel Ángel, las Estancias Vaticanas por Rafael y el proyecto de la nueva Iglesia de San Pedro de Donato Bramante. Pintura en Venecia, Giovanni Bellini, Giorgione y Tiziano. La escultura: Miguel Ángel en sus diversos períodos.

Bibliografía obligatoria de la unidad 4:

- Jung, W. (2007). La arquitectura del Alto Renacimiento y del Manierismo en Roma e Italia central. En Toman, R. *El arte en la Italia del Renacimiento*. Colonia: Konemann.
- Néret, G. (2000). *Miguel Ángel*. Koln: Taschen.
- Nieto Alcaide, V. y Checa Cremades, F. (2000). El nuevo concepto de mecenas y las cortes principescas. Los intentos de *concordatio* entre cristianismo y cultura clásica; Renacimiento clásico y Humanismo cristiano. *El Renacimiento. Formación y crisis del modelo clásico*. Madrid: Istmo.

- Rausch, A. (2007). La pintura del Alto Renacimiento y del Manierismo en Roma e Italia central. En Toman, R. *El arte en la Italia del Renacimiento*. Colonia: Konemann.
- Zölner, F. (2011). De la Última Cena a la caída de Ludovico Sforza. *Leonardo Da Vinci, obra pictórica completa*. Koln: Taschen.
- Rauch, A. (2007). Venecia en el Cinquecento. En Toman, R. *El arte en la Italia del Renacimiento*. Colonia, Konemann.

UNIDAD 5: Siglos XV y XVI en Flandes y España

Objetivos específicos

- Comprender las transformaciones artísticas de Flandes en el contexto de la crisis religiosa.
- Estudiar el proceso de introducción de los ideales renacentistas en España
- Analizar la pintura, la escultura y arquitectura de los siglos XV y XVI en España en el marco de las confrontaciones ideológicas de la época.

Contenidos temáticos

El Bosco entre dos siglos. Joachim Patinir. Pieter Brueghel. Flandes y el Imperio Español. Luis Dalmau, Bartolomé Bermejo y Jaume Huguet: el estilo "hispanoflamenco". Pedro Berruguete y Juan de Borgoña: las influencias del Renacimiento italiano en España. La incursión de las formas clásicas en la arquitectura española. El arte plateresco. Felipe II y San Lorenzo de El Escorial. La pintura en España hacia fines del siglo XVI y la introducción de la *maniera*: Juan de Juanes, Alonso Berruguete, Luis de Morales y Alonso Sánchez Coello. El mundo místico de El Greco. La escultura renacentista en España. Los retablos.

Bibliografía obligatoria de la unidad 5:

- Gibson, W. (1993). *El Bosco*. Barcelona: Destino.
- Brown, J. (1991). *El Greco*. La Edad de Oro de la pintura española. Madrid: Nerea.
- Checa, F. (1999). *Pintura y escultura del Renacimiento en España, 1450-1600*. Cátedra: Madrid.
- Hagen, R. (2005). *Bruegel*. Uhlm: Taschen.
- Alvarez Lopera, J. (2005) *El Greco*. Madrid: Unidad.

- Murray P. y Murray, L. (1995). *El arte del Renacimiento*. Barcelona: Destino.
- Nieto, V.; Morales, A. y Checa, F. (2009). *Arquitectura del Renacimiento en España 1488-1599*. Madrid: Cátedra.
- Belting, Hans (2009), *El Bosco. El jardín de las delicias*, Madrid, Abada.

UNIDAD 6: El Manierismo

Objetivos específicos

- Comprender los cambios en la imagen desde la segunda década del siglo XVI en Italia
- Analizar las nuevas concepciones de la obra y del artista como contexto del arte manierista
- Analizar las producciones teóricas y fuentes de la época en relación con las producciones artísticas

Contenidos temáticos

Origen del Manierismo en la obra de Rafael y Miguel Ángel. Crisis del modelo clásico y nuevas experimentaciones manieristas. La primera generación manierista: Jacopo da Pontormo y Rosso Fiorentino en Florencia. Parmigianino y Giulio Romano en Roma. La Alta Maniera: Agnolo Bronzino, Giorgio Vasari y los grandes ciclos pictóricos. La Maniera tardía. Escultura del siglo XVI: Benvenuto Cellini, Bartolomeo Ammanati, Giambologna.

Bibliografía obligatoria de la unidad 6:

- Sherman, J. (1984). La llegada del Manierismo a las artes visuales. *Manierismo*. Madrid: Xaraitis.
- Rauch, A. (2007). El Manierismo. En Toman, R. *El arte en la Italia del Renacimiento*. Colonia: Konemann.
- Geese, U. (2007). Escultores durante la Contrarreforma y la transición al Manieri. En Toman, R. *El arte en la Italia del Renacimiento*. Colonia: Konemann.

Bibliografía general ampliatoria

- Belting, H. (2007). *Antropología de la imagen*, Madrid: Katz.
- Baron, H. (1993). *En busca del humanismo cívico florentino. Ensayos sobre el cambio del pensamiento medieval al moderno*. México: FCE.
- Burke, P. (1993). *El Renacimiento italiano. Cultura y sociedad en Italia*. Madrid: Alianza.
- Damisch, H. (1997). *El origen de la perspectiva*. Madrid: Alianza.
- Didi-Huberman, G. (2005). *Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
- Garin, E. (1982). *Ciencia y vida civil en el Renacimiento italiano*. Madrid: Taurus.
- Gromling, A. (2000). *Miguel Ángel Buonarroti. Vida y obra*. Barcelona: Konemann.
- Harbison, Craig (2007) El espejo del artista. El arte del Renacimiento septentrional en su contexto histórico. Madrid, Akal, Madrid.
- Shiner, L. (2014). Miguel Angel y Shakespeare: El despuntar del arte. *La invención del arte*. Barcelona: Paidós.

METODOLOGÍA DE TRABAJO Y ENSEÑANZA

Las clases se desarrollarán de forma remota mediante la plataforma Zoom en el campus de la UMSA. En el campus se dejará a disposición de lxs estudiantes el material bibliográfico, visual y audiovisual pertinente para cada unidad temática. En las clases se analizarán imágenes en forma interactiva entre docentes y alumnos, se estudiarán fuentes documentales y se presentarán postulados teóricos sobre los temas abordados.

PAUTAS DE ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN

Se evaluará mediante dos exámenes parciales escritos, actividades en las clases y un final oral obligatorio al que se accederá con la aprobación de la cursada con una calificación de cuatro. Se contemplará un 60% de ingreso al campus. En el examen final se examinarán todos los contenidos del presente programa.