

Programa Teórico**Universidad Nacional de La Plata****Facultad de Bellas Artes****Departamento de Estudios Históricos y Sociales****CICLO LECTIVO: 2019****HISTORIA DEL ARTE IV****CARRERA/S EN QUE SE INSCRIBE:** Historia de la Artes Visuales**AÑO EN QUE SE DICTA: TERCER AÑO****MODALIDAD DEL CURSO:** Cuatrimestral. Se dicta en segundo cuatrimestre del segundo año de la carrera, siendo correlativa de las Historia del Arte I a III.**SISTEMA DE PROMOCIÓN:** Directa, indirecta y libre**CARGA HORARIA SEMANAL:** Cuatro horas teóricas - prácticas**PROFESOR A CARGO:** Maria Cristina Fükelman. Profesora Titular**EQUIPO DOCENTE:** Adjuntos: Jorgelina Araceli Sciorra; Justo Ortíz**METODOLOGÍA DE TRABAJO Y MODO DE EVALUACIÓN:**

Historia del Arte IV es una asignatura cuatrimestral, que se imparte con modalidad presencial en el segundo semestre del segundo año de la carrera Profesorado y Licenciatura en Historia del Arte de la Facultad de Bellas Artes de la UNLP. La asignatura construye una base conceptual sobre la que puedan desarrollarse posteriormente revisiones desde la teoría del arte e historiografía. Sentará específicamente las bases para las asignaturas referidas a la historia del arte americano colonial.

La modalidad de la cursada es teórica / práctica y supone instancia presencial con una asistencia por parte de los alumnos del ochenta por ciento de las clases y la aprobación de los trabajos prácticos. Se prevé una instancia de evaluación escrita, con recuperatorio a los quince días de entrega de notas.

En cuanto a las actividades prácticas, se puede incluir el desarrollo de un trabajo de investigación donde se analicen desde un eje conceptual producciones artísticas diversas; o bien similares en cuanto a tema que modifican su estructura formal en cada estilo y que permitan hacer una exploración y análisis de los conceptos significativos de la teoría de la época. Pudiendo también proponerse realizar el estudio de un concepto y sus modificaciones a través de los distintos estilos artísticos.

Acreditación y Sistema de promoción:

Directa / indirecta / libre.

La acreditación del curso por promoción directa supone la aprobación de dos evaluaciones parciales no promediadas entre sí y ambas con recuperatorio, la asistencia no menor al 80 % de las clases teóricas y prácticas y la aprobación del 100 % de trabajos prácticos y del trabajo de investigación relativo a algunas de las temáticas abordadas. La calificación final promedio no deberá ser inferior a 6 (seis) puntos. El régimen de promoción indirecta comprende a los alumnos que habiendo cumplimentado los requisitos relativos a asistencia y aprobación de los trabajos y evaluaciones mencionadas, obtuvieran una

calificación final de cuatro o cinco puntos. En este caso deberán rendir un examen final para acreditar la materia.

Para aprobar la materia en condición de libre, deberán rendir satisfactoriamente un examen escrito, para luego pasar al examen oral, relacionados ambos con los contenidos del programa. El examen escrito se estructurará sobre preguntas específicas elaboradas en base a la bibliografía programática. Aprobada esa primera parte, puede iniciarse la exposición del oral con un tema elegido. Finalmente, los integrantes de la mesa interrogarán libremente sobre el programa de la materia. La nota mínima necesaria para aprobar la materia es de 4 (cuatro) puntos.

Criterios de Evaluación

La evaluación será cuali - cuantitativa y permanente, elaborándose a partir de un conjunto de acciones diversas en los que se obtendrá información acerca de cómo se modifican las situaciones iniciales. Este enfoque se orienta a que los alumnos internalicen la idea del carácter formativo de la evaluación desde planos tanto en relación con los conceptos como en cuanto a las actitudes y procedimientos.

los docentes emplearán cada instancia evaluativa para revisar su propia práctica y reorientar la propuesta. Buscará ajustar su mirada en un punto de equilibrio entre los progresos personales de cada alumno y la escala del rendimiento grupal, fomentando la autosuperación. Las instancias de evaluación serán básicamente las siguientes: diagnóstica, para obtener información sobre el punto de partida en relación con conocimientos previos; en proceso, para poner en evidencia el modo en que los alumnos se apropian del conocimiento; resultados finales, para determinar los logros alcanzados y ayudar a definir la promoción. Las evaluaciones diagnóstica y en proceso podrán adoptar variadas modalidades: individuales o grupales; orales o escritas. Se hará explícito a los alumnos que la evaluación constituye asimismo una instancia de aprendizaje en relación a cómo responder, administrar el tiempo, repasar y corregir antes de dar por finalizada la producción.

El resultado del aprendizaje será evaluado considerando:

Los conocimientos que el alumno ha adquirido (nivel mínimo); El incremento de su interés y de su participación; La adopción de hábitos de lectura para una mejor y mayor comprensión de los temas; El interés en la realización de la investigación sobre el aspecto particular seleccionado; La información que el alumno ha adquirido (nivel mínimo), capacidad de interpretación crítica de los contenidos, el incremento de su interés y de su participación; La adopción de hábitos de lectura y de una mejor y mayor comprensión de los temas; La capacidad de abstracción (nivel intermedio), creatividad y capacidad de interpretación crítica de los sucesos (nivel óptimo).

En cuanto a la promoción, será obligatoria la asistencia a un mínimo de clases del 80% y la cursada se aprobará con dos exámenes parciales escritos o similares a través de instrumentos especialmente diseñados para tal fin.

CONTACTO ELECTRÓNICO: historiadelasartes245@gmail.com

SITIO WEB www.fba.unlp.edu.ar/historias245

1. Presentación

La asignatura *Historia del Arte IV (Renacimiento, Manierismo y Barroco)* estudia las artes visuales concebidas y/o realizadas en Italia y en el resto de Europa a lo largo de cuatro siglos. El arte del Renacimiento inauguró un ciclo artístico, basado en la relectura de la antigüedad y en la ilusión de realidad como base de la representación, que mantuvo vigencia como sistema artístico hasta la ruptura de ese modelo propiciada por el mundo contemporáneo. Este programa propone el análisis

y la interpretación de las obras de arte para destacar sus aportes más significativos, por lo cual se plantea una selección explicativa de la producción artística en cada estilo y disciplina. Es necesario considerar el análisis desde el encuentro de múltiples perspectivas teóricas, que permitan interpretar el arte de este período elaborando sus posibles significados. Para el logro de este objetivo es necesario incluir varios aspectos: el análisis de las obras en su disposición visual, en tanto objeto posible de ser interpretado; el estudio de las condiciones de producción, como conjuntos que permiten aproximarse tanto a la sociedad donde se elaboraron como a sus significaciones originarias. En esta propuesta además de estudiarse el arte del renacimiento en su gestación en los diversos estados italianos, se analizará su incidencia en otros países europeos, donde se asumió de una forma ecléctica más o menos manifiesta con la conservación de algunos de sus substratos regionales. El arte manierista y barroco se considerará desde los centros de formación de pautas, teniendo en cuenta las particularidades que surgen en el desarrollo de los estilos y tendencias por contextos políticos, religiosos y socio-económicos diversos.

Un aspecto destacable a desarrollar es la fundación durante el Renacimiento de la historia del arte como disciplina y la noción de obra de arte canónica, cuya pervivencia fue puesta en cuestión a principios del siglo XX por los movimientos de vanguardia. Por este motivo se han seleccionado fuentes documentales de distintos artistas y teóricos para explorar los tópicos sobre los cuales se discurría por parte de los artistas, mecenas, filósofos y pensadores entre los siglos XIV y XVII.

También es preciso destacar la utilización de una caracterización historicista, presente en esta asignatura, con el objetivo de ofrecer al alumno las herramientas y los conocimientos que han perfilado la construcción cultural de estos estilos en la Historia del Arte. Desde esta perspectiva la asignatura se apoya en las grandes generalizaciones conceptuales que la historiografía artística ha establecido para enmarcar estos períodos: el Renacimiento, el Manierismo y el Barroco. Su tratamiento comprende, tanto el estudio de estos conceptos, como el proceso de producción y recepción de la obra de arte, así como el conocimiento y análisis de las fuentes de la época que han configurado su historia artística. El estudio de las obras de arte se realiza, para cada espacio y tiempo histórico, considerándolas como un conjunto de objetos y conceptos artísticos, en cuya comprensión desempeña un papel fundamental el análisis del contexto de pertenencia. Teniendo en cuenta los contenidos mínimos determinados en el plan de estudios para la materia Historia del Arte IV, se seleccionan los ejes temáticos que se explicitan en el programa incluido en esta propuesta, en un marco teórico que incluye aportes provenientes de diferentes áreas del conocimiento y reflexiones acerca de cada contexto histórico, social, religioso y cultural. Así, para el desarrollo de esta asignatura se considerarán los aportes realizados por diferentes corrientes historiográficas, utilizando textos diversos como bibliografía de estudio. Es necesario destacar que el abordaje excede la descripción formalista de las obras para situarlas como elementos que participan de la construcción social y cultural de la historia.

2. Metodología propuesta para la enseñanza.

Objetivos Generales

Introducir al alumno en el conocimiento de la historia del arte constituida en el contexto de cada estilo: renacimiento, manierismo y barroco.

Promover el conocimiento de las obras de pintura, escultura, arquitectura en su vinculación con la cultura, la sociedad, la religión.

Estimular la actitud reflexiva hacia los discursos de la historia del arte en el desarrollo de los distintos estilos.

Propiciar la incorporación de herramientas metodológicas para el análisis de las obras de arte.

Contribuir en la observación e inferencias de las fuentes documentales en relación con la producción artística.

Favorecer la construcción de un criterio propio a partir de los conocimientos adquiridos, la reflexión crítica y el interés por el debate.

Estimular el interés en la investigación a través de la presentación de temas cuya profundización exceda el espacio y dedicación de la presente materia.

Objetivos Específicos

Favorecer la identificación y el análisis de los modos de producción artística atendiendo a las particularidades de cada estilo.

Iniciar al alumno en las principales discusiones acerca de la obra de arte y sus condiciones de producción en el renacimiento, manierismo y barroco.

Capacitar a los estudiantes en el análisis e interpretación de las obras considerando: técnica, composición plástica y visual, implantación espacial, iconografía, tema, género y el sistema artístico sincrónico.

Promover el análisis e interpretación de los cambios y pervivencias compositivas, temáticas e iconográficas en un desarrollo diacrónico.

Facilitar herramientas para la reflexión sobre los diferentes abordajes de la historia del arte como disciplina.

Contribuir con el uso de instrumentos conceptuales que posibiliten la reflexión sobre los diferentes abordajes de la obra de arte.

Generar en el alumno el contacto con las fuentes documentales como un avance hacia futuros trabajos de investigación.

Posibilitar el manejo de recursos metodológicos para realizar trabajos de investigación sobre áreas de interés.

3. Encuadre metodológico:

Esta propuesta, en concordancia con los lineamientos expuestos en el plan de estudios actual, está formulada para ser desarrollada en un período de duración cuatrimestral y dirigida a los alumnos de la Facultad de Bellas Artes, inscriptos en las carreras de Licenciatura y Profesorado en Historia del Arte, Orientación Artes Visuales.

Con el objetivo de generar en los alumnos autonomía de criterio y sentido crítico, es preciso posicionarse como agente orientador, coordinador, proveedor de información a través de fuentes bibliográficas y generador de nuevos interrogantes. Partiendo de esta formulación previa, se apunta a generar en los alumnos el estudio de la historia del arte entendiendo el arte como un elemento que forma parte del entramado histórico y social.

Así, se los orientará, entre otros aspectos, hacia el análisis e interpretación de bibliografía diversa: historia del arte, teoría del arte, crítica de arte, fuentes de época.

Sin hacer una descripción exhaustiva, es preciso citar determinados abordajes metodológicos que se utilizan en esta propuesta:

Entre las tendencias historiográficas que serán utilizadas se hallan los trabajos de Erwin Panofsky sobre el renacimiento de la antigüedad, el estudio de la perspectiva como forma simbólica y la aplicación del método iconográfico e iconológico. En su artículo sobre *La Historia del Arte en cuanto disciplina humanística*, aborda la iconología desde el punto de vista metodológico, partiendo del relativismo cultural, destacando que todo hecho está inscrito en coordenadas espaciales y

temporales. El papel del espectador, al igual que el del historiador, nunca es “ingenuo”, sino que se enfrenta a la obra con presupuestos culturales para poder alcanzar su “significado”.

Perteneciente también al Instituto Warburg se destacan los textos de Ernst Gombrich, quien discute con E. Panofsky las lecturas sobre la antigüedad en las pinturas de temas mitológicos del renacimiento italiano. Su postura se sustenta en una observación minuciosa tanto de las obras como de las fuentes literarias, manteniendo interrogantes sobre el proceso de creación, las convenciones artísticas y culturales: “*Todo sistema estético que no tenga nada que decir sobre el lugar de las convenciones en el proceso de creación, parece poco útil para el historiador del arte.*”¹

2

Como parte de la metodología aplicable al análisis del renacimiento florentino se subrayan las investigaciones de Aby Warburg³ sobre la historia cultural del renacimiento, donde las creaciones visuales forman parte de un modo simbólico de pensamiento. Su método de estudio, sumamente original para sus coetáneos, ha sido revalorizado por historiadores del arte contemporáneos.⁴ Es necesario considerar el estudio de Bialostocki sobre las tendencias en la historiografía del manierismo, ineludible por sus aportes a la relación entre estilo e iconografía

Para el desarrollo y estudio de los contenidos de esta asignatura se recurrirá a la historia social y a la sociología del arte, donde se incluyen una serie de variables a tener en cuenta que facilitan y enriquecen el análisis de los estilos de pertenencia. Entre los autores se encuentra Michael Baxandall, quien, desde la historia social de la producción de la obra de arte, analiza los vínculos que esta mantiene con otras formas de expresión durante el Renacimiento. También para el estudio del manierismo se distingue a Arnold Hauser, quien realiza una investigación minuciosa de las tendencias pictóricas a partir de la labor de Miguel Ángel y de las condiciones religiosas, científicas y sociales durante el siglo XVI en Italia, Alemania y los Países Bajos. En esta línea de la historia cultural se hallan las investigaciones de Svetlana Alpers, quien incorpora el concepto de cultura visual para la pintura holandesa del siglo XVII, poniendo en concordancia la producción, el circuito de circulación y los temas de la pintura en el ámbito de la sociedad burguesa. Para el análisis de los estilos artísticos en España, se recurrirá a los estudios de Fernando Checa y Cremades y Jonathan Brown quienes relacionan las actividades artísticas, el mundo de la corte, las demandas de la iglesia y la actividad de los gremios, de modo que el fenómeno artístico se contextualiza en el marco histórico, cultural y político.

El estudio de las fuentes de la época y documentos producidos por artistas y teóricos: Luca Paccioli, León B. Alberti, Leonardo Da Vinci, Durero, Vasari, Miguel Ángel, Cellini, Bellori, Poussin, Francisco Pacheco, entre otros, se trabajará en relación sincrónica con la exploración y análisis de los estilos, considerando los conceptos sobre arte, belleza, pintura, dibujo, escultura, proporciones, decoro, etc. En cuanto a la arquitectura, se estudiarán de modo integral los proyectos urbanísticos, las tipologías arquitectónicas distintivas de cada estilo, analizando la concepción espacial y compositiva.

Esta propuesta se plantea necesariamente como un modelo abierto, sujeto a modificaciones que puedan surgir a partir de los alumnos, sus competencias, necesidades e intereses. Se apunta a que el alumno sea partícipe activo en la producción y apropiación de los conocimientos, a que pueda desarrollar actitudes autónomas, críticas y creativas.

¹ Gombrich, E. *Tributos, Versión cultural de nuestras tradiciones*, Fondo de Cultura Económica, México, 1991, pp. 182-183.

2

³ Warburg, Aby. *El renacimiento del paganismo. Aportaciones a la historia cultural del Renacimiento Europeo*. Alianza, Madrid, 2005

⁴ Desde la década de los ochenta historiadores del arte como Emilio Burucúa en Argentina, George Didi-Huberman en Francia y Hans Belting han estudiado y realizado aplicaciones del método de Warburg.

La selección y organización de los contenidos programáticos, se ha estructurado mediante ejes modulares adecuados a los contenidos del plan de estudios, como unidades de significación disciplinar y sincrónica. Para avanzar hacia los objetivos y desarrollar los contenidos de la propuesta se llevarán a cabo acciones y estrategias didácticas que permitan la incorporación de los conocimientos y el análisis de las producciones. Se pretende generar un espacio en el cual se puedan identificar, explicar, analizar, comprender las producciones visuales favoreciendo la construcción del conocimiento y la reflexión. La reflexión es uno de los ejes sobre los cuales se trabajará tanto en teóricos como en prácticos, espacio este último, en el cual se auspiciará la interacción en equipos de trabajo que promuevan el desarrollo de la discusión y el debate en un marco de respeto hacia otros puntos de vista.

Dada la modalidad cuatrimestral, los temas serán explicados en las clases teóricas, con ampliación y profundización en la instancia de trabajos prácticos, mientras que de acuerdo a los intereses de los alumnos, estos realizarán trabajos de análisis para ser expuestos hacia la finalización del curso. Dentro de estos parámetros han sido seleccionados los contenidos que resultan significativos, conducentes a resaltar y explicar el desarrollo de los estilos artísticos. A tal efecto se han elaborado redes conceptuales, así como guías de lecturas, de trabajos prácticos y orientativos para la confección del trabajo de investigación.

OBSERVACION: LOS TEXTOS EN NEGRITA SON COMPLEMENTARIOS

BLOQUE 1. TEORIA DEL ARTE DEL RENACIMIENTO. ARQUITECTURA. TIPOLOGIAS. DISEÑO. ESTRUCTURA. ORDENES. URBANISMO. RENACIMIENTO EN ITALIA, FLANDES, ESPAÑA. SOCIEDAD, PINTURA, TEMAS, MOTIVOS E ICONOGRAFIA.

La teoría del arte. Iconografía, sociedad y cultura en el Renacimiento. Formulación de un nuevo lenguaje artístico en Italia del Quattrocento. La nueva conciencia artística. El gremio, el artista y el mecenas. La innovación social: las nuevas clases, participación política y económica. La burguesía comercial. Los cambios en la producción, el comercio y la ocupación del espacio en la Baja Edad Media. Los cambios en la filosofía y el conocimiento. La transformación de los órdenes religiosos y la nueva predicación. La renovación artística y cultural: las nuevas condiciones de comunicabilidad, la lectura, el teatro.

Introducción a las principales definiciones conceptuales de la historia de la arquitectura. La revaloración de la Antigüedad, el clasicismo y el barroco. El sistema de diseño. Tipologías: el palacio urbano/suburbano, la villa suburbana, el hospital, la iglesia. Replanteos urbanísticos y la ciudad ideal. Estructura y decoración. La representación hacia el realismo y el empirismo. La lectura de la Antigüedad en la literatura y el arte. Cánones y proporciones en la pintura del Renacimiento. Ritmo, armonía, simetría y proporción en la representación pictórica. La influencia del neoplatonismo en la pintura florentina. Tradición e innovación en la pintura de los Países Bajos. Encuadre conceptual. El arte y su función. La figura del donante. El programa plástico. Perspectiva lineal y aérea. La observación y realización de la composición. La pintura flamenca y el sistema de representación. Análisis de las renovaciones producidas en el arte flamenco y su correlación con el arte italiano, sistemas de representación espacial y la aplicación de la luz. La pintura española en el siglo XV: las influencias nórdicas y las tradiciones medievales. La ornamentación en la pintura. Iconografía religiosa y hagiográfica. La influencia italiana en los pintores hispano-flamencos. El arribo de las tendencias italianas a través de la escuela de Valencia.

Bibliografía obligatoria

Sociedad e iconografía

Costa María Eugenia. *Contexto histórico de los cambios sociales y culturales en la Baja Edad Media y Renacimiento*, (La Plata, 2001).

Checa Cremades, Fernando. "La idea de imagen artística en Aby Warburg: el Atlas Mnemosyne (1924-1929)". En: Warburg, Aby. *Atlas Mnemosyne*. Introducción, Akal, 2010. Selección.

Freedberg Sydney: Raphael's frescoes in the Stanza della Signatura, en *Painting of the High Renaissance in Rom and Florence*, Harvard University Press, 1961

_____ Luz, forma y textura en la pintura del siglo XV al norte y al sur de los Alpes, en *El legado de Apeles*, Alianza, Madrid, 1982

Hauser, A. "El concepto de Renacimiento" en *Historia Social de la Literatura y el Arte*, Tomo II, Barcelona, Ediciones Guadarrama, Págs. 334-347.

Jiménez, José. Pensar el Espacio en "Catalogo de Exposición Colectiva. Fundación Joan Miró", Barcelona, 14 de marzo - 12 de mayo 2002.

Mâle, Emile. *El arte religioso*, Fondo de Cultura Económica, México, 1952.

Panofsky, Erwin. I primi lumi en *Renacimiento y renacimientos en el arte occidental*. Madrid: Alianza. 1975. Capítulo 3. 135 a 175

Wind, Edgar. *Los misterios paganos del Renacimiento*, Barral, Barcelona, 1972, Cap. 1

<http://www.evangelizarconelarte.com/el-lenguaje-secreto-de-los-s%C3%ADmbolos/s%C3%ADmbolos-y-alegor%C3%ADas/?mobile=1>

Arquitectura

Benévolo, Leonardo. *Historia de la arquitectura del renacimiento*. Taurus, Madrid, 1972, Cap. 2.

Checa, F. Morales, A.; Nieto V. *Arquitectura del Renacimiento en España, 1488 -1599*, Cátedra, Madrid, 1989. Págs. 57 a 96; 216 a 249; 251 a 339.

Garriga Joachim. *Renacimiento en Europa. Fuentes y Documentos para la Historia del Arte*. Gustavo Gili, Barcelona, 1983. 49 a 62; 68 a 81

Milazzo Gisella, *Consideraciones para el análisis de una obra arquitectónica*. Apunte de cátedra

Murray, Peter, *Arquitectura del Renacimiento*, Ed. Viscontea, Buenos Aires, 1982. Cap. 3

Norberg - Schultz C. *El significado de la arquitectura occidental*. Summa. Buenos Aires, Cap. VII. La arquitectura del renacimiento

Pevsner, N. *Esquema de la arquitectura europea*, Buenos Aires, Infinito, 1977. Pag. 171 a 217.

Pijoan, Jose. *Arte del periodo humanístico. Trecento y Quattrocento*. Espasa Calpe, Madrid, 1950. Selección de la cátedra.

Pintura y teoría

AAVV. Felipe II y las artes en el Renacimiento Español. En Cursos Universitarios disponible Boletín Informativo N° 281, Junio-Julio 1998, pp. 27-35.

Blunt, Anthony. Opiniones sobre arte de Miguel Ángel. *Artistic Theory in Italy, 1450-1600* (1940; 2ª. ed., 1956), Traducción de la Cátedra.

Crary, Jonathan. *Las Técnicas del observador*. Cendeac, Murcia, 2008. Cap. 2. Págs. 47 a 95

Francastel, Pierre. *Pintura y sociedad*, Madrid, Cátedra, 1984. Cap. 1.

Fükelman, María Cristina. *Síntesis sobre fuentes y aplicaciones de la proporción áurea y las proporciones utilizadas en la representación del cuerpo*, La Plata, Marzo 2008.

 Reflexiones sobre el Tratado de la Pintura de Leonardo Da Vinci, Buenos Aires, Octubre 2003.

Garriga, Joachim. *Renacimiento en Europa. Fuentes y Documentos para la Historia del Arte*. Gustavo Gili, Barcelona, 1983.

Harbison Craig. *El Espejo del artista. El arte del Renacimiento septentrional en su contexto histórico*. Akal, Madrid, 2007.

Checa, F. *Pintura y Escultura del Renacimiento en España*, Cátedra, Madrid, 1993.

Nieto Alcaide, Víctor, *El Renacimiento. Formación y crisis del modelo clásico*. Ed. Istmo, Madrid, 1983. Pág. 45 a 63; 86 a 93.

Panofsky, Erwin. *El significado en las artes visuales*, Alianza, Madrid, 1970. "La historia de las proporciones humanas como reflejo de la historia de los estilos".

Sustersic, Darko. "Las teorías del arte y la formación y deformación de la memoria: el caso del "políptico" y la obra de Jan van Eyck" en Boletín del Instituto de Historia del Arte J. Payró. N° 6, Facultad de Filosofía y Letras, UBA, Bs. As., 1998.

Tosto, Pablo. *La composición áurea en las Artes Plásticas*. Hachette, Buenos Aires, 1969. Introducción.

Bibliografía Complementaria:

Bouleau, Charles. *Tramas. La geometría secreta de los Pintores*. Akal, Madrid, 1996.

Blunt, Anthony. *Teoría del arte en Italia 1450-1600*.

Da Vinci, Leonardo. *Tratado de la Pintura*. Ed. Nacional, Madrid, 1980.

Fernández Alba, F; Pérez Sánchez, F.; Checa F, Felipe II y las artes en el Renacimiento Español. En Cursos Universitarios disponible Boletín Informativo N° 281, Junio-Julio 1998, pp. 27-35.

Francastel, Pierre, *La Figura y el Lugar, El orden visual del Quattrocento*. Monte Ávila Editores, Caracas, 1970.

Garriga, Joachim. *Renacimiento en Europa. Fuentes y Documentos para la Historia del Arte*. Gustavo Gili, Barcelona, 1983. Págs. 26 a 49, 137 a 146.

Ghyka Matila: Del número a la armonía, en *El número de oro*, Volumen.1, Poseidón, Barcelona, 1968. Cap. 1.

Pascual Molina, Jesús. *Teoría del Arte* – Facultad de Ciencias Sociales Jurídicas y de la Comunicación, Segovia. Dpto. Historia del Arte, Universidad de Valladolid. Págs. 6 -17.

Tomsic Cerkez, Beatriz. Una lección de historia. El nacimiento del dibujo arquitectónico en "Arte, Individuo y Sociedad", ISSN: 1131-5598, N° 11, 1999, Pág. 69-82; disponible en <http://revistas.ucm.es/index.php/ARIS/issue/view/ARIS999911/showToc>

Warburg, Aby. *El Renacimiento del Paganismo. Aportaciones a la historia cultural del Renacimiento europeo*, Alianza Forma, Madrid, 2005.

VV.AA. Historia del Arte Erótico <http://www.eroti-cart.com/i-modi-c-93?sort=1d>

BLOQUE 2: ARQUITECTURA Y PINTURA MANIERISTA EN ITALIA y ESPAÑA, PINTURA EN ALEMANIA Y FLANDES. REFORMA RELIGIOSA. ICONOGRAFIA. CLASICISMO Y ANTICLASICISMO.

Nueva situación política en Europa. El comienzo de la ciencia moderna. Conflictos políticos, sociales y religiosos. Las cortes y las nuevas instituciones artísticas. Los límites del estilo clásico después de 1520. La subjetividad en la creación plástica. Las transformaciones en la composición

plástica en la pintura. La escuela veneciana. Tendencias manieristas en Florencia, el norte de Italia y Roma. Teoría y poética.

La Pintura en España: Pintura cortesana y religiosa. La influencia del gusto italiano en España. Principales centros: Valencia, Castilla, Sevilla. Los pintores formados en el clasicismo y manierismo italiano. La escuela de los retratistas españoles.

La Pintura en Flandes y el norte de Europa. Las nuevas propuestas. Las técnicas y los géneros. La apropiación del estilo clásico en Alemania. El grabado y los modelos clásicos. Fuentes documentales.

Bibliografía obligatoria:

Sociedad e iconografía

Hauser, Arnold: *El Manierismo*, Guadarrama, Barcelona, 1980. Págs. 31 – 82

Lorente, Juan Francisco. *Tratado de Iconografía*. Istmo, Madrid, 1998.

Arquitectura

Argan, Giulio Carlo. *Historia del Arte como historia de la ciudad*. La arquitectura del manierismo, Págs. 128 a 137.

Nieto, Víctor; Morales, Alfredo J. Checa, Fernando. *Arquitectura Del Renacimiento en España, 1488-1599*. Cátedra, Madrid, 2009. Págs. 57 a 96; 216 a 249.

Norberg-Schultz C. *El significado de la arquitectura occidental*. Summa. Cap. VIII.

Pintura Teoría

Argan Giulio Carlo. *Renacimiento y Barroco. II De Miguel Angel a Tiépolo*. Akal, Madrid, 1999. Págs. 110 a 159; 189 a 216.

Bialostocki, Jan, *Estilo e iconografía. Contribución a la ciencia de las artes*. Barral Editores, Barcelona, 1973. 13 -38; 59-77.

Cirlot Juan-Eduardo. *Diccionario de símbolos*, Labor, Barcelona, 1992.

Francastel, Pierre. *Historia de la pintura francesa*, Alianza, Madrid, 1970.

Gombrich Ernst. *El legado de Apeles*, Alianza, Forma, Madrid, 1976

Garriga Joachim. *Renacimiento en Europa. Fuentes y Documentos para la Historia del Arte*. Gustavo Gili, Barcelona, 1983. Selección 367 a 376

Harbison, Craig. *El Espejo del artista. El arte del Renacimiento septentrional en su contexto histórico*. Akal, Madrid, 2007.

Nieto Alcaide, V.; Checa Cremades, F. *El Renacimiento. Formación y Crisis del Modelo Clásico*. Ed. Istmo, Madrid, 1983. Selección: 276 a 282.

Panofsky, E. *Idea. Contribución a la historia de la teoría del arte*, Madrid, Alianza, 1979.

BLOQUE 3: ARQUITECTURA Y URBANISMO EN ITALIA, FRANCIA Y ESPAÑA. PINTURA BARROCA EN ITALIA, ESPAÑA, PAISES BAJOS, FRANCIA Y FLANDES. GENEROS PICTORICOS. TENDENCIAS. RETORICA.

La iglesia postridentina: las nuevas órdenes y su acción. La influencia del Concilio de Trento y la contrarreforma. El absolutismo y los proyectos políticos. Las nuevas formas de visión: el sujeto y el infinito. La experiencia como base del conocimiento en la ciencia y la religión: persuasión, y propaganda. La ciudad y el urbanismo: tipologías.

La nueva iconografía y los nuevos géneros: santos, mártires, paisaje, naturaleza muerta, costumbrismo, retrato. La nueva actitud narrativa y dramática. La obra abierta a la participación del observador. Escuelas y tendencias: el caravaggismo y el realismo en Italia; el arte laico y la descripción: la escuela holandesa; la escuela flamenca; el clasicismo en Francia; el tenebrismo español. Retórica. La concepción espacial: subordinación, dinamismo, ilusionismo. La composición: unidad, jerarquía y acción. El uso de la luz teatralidad. Fuentes documentales.

Bibliografía obligatoria:

Argan, Giulio Carlo. "La Retórica y el arte barroco". Traducción de: "La 'Rettorica' e l'arte barocca". En: *Retorica e Barocco; atti del III Congresso Internazionale di Studi Umanistici*. Roma: Fratelli Bocca, 1955.

Bialostocki, Jan, *Estilo e iconografía. Contribución a la ciencia de las artes*. Barral Editores, Barcelona, 1973. Págs. 79-153.

Checa, Fernando y Morán José Miguel. *El Barroco*, Istmo, Madrid, 1982.

Francastel, Pierre. *Historia de la pintura francesa*, Alianza, Madrid, 1970.

Fükelman, María C. *Breve Compilación sobre los géneros pictóricos*. La Plata, 2002.

Mâle, Emile. *El arte religioso*, Fondo de Cultura Económica, México, 1952.

Martin, Rupert. *The Baroque Readings in art history: Lecturas en la Historia del Arte del Renacimiento al presente*, Nueva York, 1983. Traducción de la Cátedra

Norberg-Schultz C. *El significado de la arquitectura occidental*. Arquitectura Barroca Buenos Aires, Ed. Summa S. A., 1980. Págs.: 7- 38.

Pérez Sánchez; *Pintura barroca en España 1600-1750*, Cátedra, Madrid, 2010. Págs. 17 – 42; 75 - 88; 158 – 250;

Wittkower, Rudolf. *Arte y arquitectura en Italia 1600-1750*. Cátedra, Madrid. Selección.

Bibliografía Complementaria:

Alpers, Svetlana. *El arte de describir. Pintura Holandesa del Siglo XVII*. Hermann Blume, Barcelona, 1992.

Brown, Jonathan. *Pintura e ideas en España en el siglo XVII*, Alianza, Madrid, 1993.

Freedberg, David. *El poder de las imágenes. Estudio sobre la historia y la teoría de la respuesta*. Cátedra, Madrid, 1992

Kostof, Spiro. *Historia de la Arquitectura 2*. Alianza, Madrid, Cap.20; 21

Sebastián, Santiago. *Contrarreforma y Barroco*. Madrid, Alianza. 1989.

BLOQUE 4. ESCULTURA DEL RENACIMIENTO, MANIERISMO Y BARROCO EN ITALIA Y ESPAÑA. CONCEPCIONES ESPACIALES. IMPLANTACIÓN. TECNICAS. MATERIALES. FUNCIONES.

Los modelos clásicos, los métodos y los materiales de la escultura italiana. Articulación con la arquitectura y el entorno. La escala humana y monumental. Naturalismo y armonía. Proporciones, anatomía, simetría y canon. La escultura funeraria. Relieves, bustos, escultura de bulto ecuestre. Técnicas, recorrido visual, bocetos y tratados. Polémica escultura/pintura en los tratados y literatura de la época. El parangón. Temas y tipo iconográficos: su variación entre el renacimiento, el manierismo y el barroco. La escultura del siglo XVII: realismo y expresividad. La escultura en los jardines, fuentes y plazas. Bel composto. Apertura y dinamismo: rasgos formales, multiplicidad de

bloques y materiales. Tratamiento del espacio, la luz y el color. Articulación con la arquitectura y el entorno.

Bibliografía obligatoria:

Argan, Giulio Carlo, *Renacimiento y Barroco. De Giotto a Miguel Ángel*. Tomo 1, Akal, Madrid, 1996. Págs.142 - 168

Argan Giulio Carlo. *Renacimiento y Barroco. II De Miguel Angel a Tiépolo*. Akal, Madrid, 1999. Págs. 54 a 80.

Boucher, Bruce. *La escultura barroca italiana*, Thames & Hudson, SARL, París, 1999.

Fernández Arenas, José. Bassegoda i Hugas, Bonaventura. *Barroco en Europa, Fuentes y documentos para la Historia del Arte*. Gustavo Gili, Barcelona, 1983. Selección

Wittkower, Rudolf. *Arte y Arquitectura en Italia, 1580-1680*, Arte Cátedra, Madrid, 1975.

Wittkower, Rudolf. *La escultura procesos y principios*, Alianza Forma, 1977.

5. Modalidad de la asignatura

Cuatrimestral

Promoción directa, indirecta y Libre