NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR
En español: Renacimiento I siglo XIV y XV
En inglés: Renaissance I

Unidad académica/organismo que lo desarrolla:	Departamento de Teoría de las Artes
Horas de trabajo presencial y no presencial:	3,0 horas presenciales. 6,0 horas no presenciales.
Número de Créditos SCT - Chile	6 créditos

Propósito General del Curso
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.

Competencias y Sub-competencias a las que contribuye el curso
HISTORIA C1: Reconocer los hitos y periodos fundamentales de la Historia de Arte a lo largo de su desarrollo, así como los objetos destacados que los constituyen (obras, autores, procesos, campo). H 1.1: Caracterizando las principales tendencias e influencias, de los diversos periodos de la historia del arte H 1.2: Analizando los fundamentos filosóficos, históricos estéticos y contextuales que configuran la periodización de la Historia del arte. HISTORIA C2: Aplicar los diversos enfoques y procedimientos de la Historia del Arte en el análisis y la interpretación crítica de objetos artístico-visuales con énfasis en aquellos que corresponden al periodo estudiado para fines de investigación y/o difusión en entornos académicos y de producción artística. H 2.1: Desarrollando herramientas analíticas a partir de los diversos enfoques y procedimientos metodológicos que aportan la historiografía en el estudio de las obras y objetos artísticos visuales. H 2.2. Identificando los diferentes lenguajes visuales y procedimientos formales a lo largo de la Historia para estructurar y producir líneas de investigación y objetos de estudio que considere problemáticas formales, teóricas, Históricas y sociales ESTÉTICA C1: Reflexionar en torno a los procesos de configuración y des configuración del campo de la poética y de la estética en relación a los diversos periodos del arte históricamente demarcados. E 1.1: Conociendo y comprendiendo el campo de la poética, sus condiciones de emergencia y su incidencia en los procesos artísticos posteriores. ESTÉTICA C2: Desarrollar los vínculos de la poética y la estética con otras disciplinas afines a partir de los temas y problemas que la interpelan desde los contextos históricos y socioculturales. E 2.1: Analizando las influencias de diversas disciplinas en el desarrollo de la poética y sus problemáticas disciplinares específicas, siempre en relación con el contexto histórico y sociocultural. INVESTIGACIÓN C1: Construir objetos de investigación de la Historia del Arte, la Estética y/o la Teoría del Arte, reconociendo particularidades y transversalidades disciplinarias, y valorando la contribución original al conocimiento. I 1.1: Reconociendo el lugar de la investigación de la historia del arte, la estética y la teoría en el debate sobre las prácticas que atañen a los problemas de la producción y la recepción artísticas. Dimensión Académica. SC: 8.- Capacidad de comunicación escrita.

Resultados de Aprendizaje
Identifica los períodos, obras y autores con sus características formales, temáticas y contextuales. Describe las obras y los lenguajes visuales en sus relaciones históricas de formación y transformación. Analiza obras formalmente en coherencia con los períodos estudiados. Relaciona autores, obras, temas Investiga fuentes literarias e iconográficas

Saberes/Contenidos

Renacimiento. Antecedentes formales y estéticos. El humanismo. El siglo XV La pintura Italiana y Flamenca. Orígenes y nacimiento del cuadro. La perspectiva como forma simbólica. Comitentes y artistas. La arquitectura y la ciudad renacentista. Brunelleschi, Ghiberti, Donatello, Masaccio. La invención de la teoría del arte. Alberti, Piero, Andrea Mantegna. La segunda Mitad del siglo XV el neoplatonismo. Verrocchio, Boticcelli Leonardo, Miguel Ángel, Raphael, Bramante. Escuela veneciana. Roma y los proyectos del siglo XVI. La expansión del renacimiento. Bosch, Durero. Los papas humanistas. El Ticiano y Carlos V.

Manierismo. Antecedentes de la crisis del renacimiento. El descubrimiento de América, la reforma luterana, el *sacco di Roma.* La pintura del siglo XVI. Los manieristas. Bronzino, Pontormo, Parmigianino. La teoría de Lomazzo. Felipe II y el Greco. Anibale Carracci y la reinterpretación de la antigüedad clásica. Caravaggio y “la prosa de la materia”. El palacio del té, la Villa Farnesina. Los proyectos arquitectónicos y urbanísticos en Roma. La basílica de San Pedro, el Belvedere, las Estancias, La plaza del Campidoglio, El Gesú. 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 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 textos referenciales y de fuentes históricas fundamentales. Trabajos de ayudantía. Una prueba global que integra toda la materia del semestre El examen final.

Requisitos de Aprobación
Para aprobar el curso el estudiante deberá: 1. Reconocer e identificar todas las obras correspondientes al repertorio estudiado en el curso. 2. Reconocer los autores, períodos y contextos de producción e inscripción originaria de las obras que conforman el repertorio correspondiente al curso. 3. Conocer conceptos técnicos y características formales y contextuales propias de la producción artística en la historia. 4. Comprender la historia del arte como una disciplina que trabaja con fuentes documentales textuales e iconográficas, abordándolas analíticamente para proponer interpretaciones.

Palabras Clave
Arte, Historia, Renacimiento Manierismo Fuentes documentales, fuentes iconográficas, Fuentes iconográficas, Humanismo, neoplatonismo, perspectiva, pintura de caballete, Reforma y Contrarreforma.

Bibliografía Obligatoria	**Bibliografía Complementaria**
UNIDAD: HUMANISMO Y RENACIMIENTO. 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 maniera 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.	**1. unidad: Humanismo y Renacimiento.** Argan Giulio Carlo: *Brunelleschi*. Ediciones Nueva Visión Buenos Aires 1980. Barach, Mosche: *Teorías del arte de Platón a Winckelmann.* Ediorial Alianza, Madrid 1990. Berti, Luciano y Foggi, Rossella: *Masaccio*, catálogo completo. Editorial Akal, colección Cumbres del arte. Madrid 1992. 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. 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 Gudarrama, 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. 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.