

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 disciplinares, 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

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, Pietro y Ambrogio Lorenzetti.
3. El gótico internacional. *Renacimiento* y *Ars Nova*. Diferencias
4. El Quattrocento. El concurso de 1401. La cúpula de Santa maría del Fiore.
5. El descubrimiento de la perspectiva
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. El Cinquecento. 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. La Pietá Rondaninni.

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 obra y de fuentes fundamentales.

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

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, "Floencia 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:

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.

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 4ª 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*.

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 los 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.

--	--