

Arte barroco

Código: 100548
Créditos ECTS: 6

Titulación	Tipo	Curso	Semestre
2500239 Historia del Arte	OB	2	2

Contacto

Nombre: Rafael Cornudella Carré

Correo electrónico: Rafael.Cornudella@uab.cat

Uso de idiomas

Lengua vehicular mayoritaria: catalán (cat)

Algún grupo íntegramente en inglés: No

Algún grupo íntegramente en catalán: Sí

Algún grupo íntegramente en español: No

Prerequisitos

No hay ninguna. Sin embargo, es recomendable tener alguna noción de inglés, italiano y francés, para poder consultar la bibliografía especializada.

Objetivos y contextualización

La asignatura, de formación básica y de 6 ECTS, se incluye dentro de la materia "Historia general del arte moderno" (24 ECTS).

El objetivo fundamental de la asignatura es el de proporcionar al estudiante algunas claves básicas per interpretar un ciclo del arte italiano y europeo que generalmente se identifica con la denominación de "Barroco", que emerge a finales del siglo XVI y se prolonga hasta el siglo XVIII. Al mismo tiempo, se pretende fomentar la autonomía intelectual del alumno y particularmente una actitud crítica frente a las fuentes bibliográficas, que le permita cuestionar, si ello fuese necesario, los modelos interpretativos vigentes.

Competencias

- Analizar con espíritu crítico a partir de los conocimientos adquiridos la obra de arte en sus diferentes facetas: valores formales, significado iconográfico, técnicas y procedimientos artísticos, proceso de elaboración y mecanismos de recepción.
- Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto en las lenguas propias como en una tercera lengua
- Interpretar la obra de arte en el contexto en que se gestó y relacionarla con otras formas de expresión cultural
- Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
- Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
- Reconocer la evolución de la imagen artística desde la Antigüedad hasta la cultura visual contemporánea.

Resultados de aprendizaje

1. Analizar las ideas artísticas sobre un fenómeno artístico en un determinado contexto cultural.
2. Analizar los creadores sobre un fenómeno artístico en un determinado contexto cultural
3. Analizar los receptores sobre un fenómeno artístico en un determinado contexto cultural.
4. Analizar una imagen artística y situarla en su contexto cultural.
5. Aplicar los conocimientos iconográficos a la lectura de la imagen artística
6. Definir y explicar con precisión un objeto artístico con el lenguaje propio de la crítica de arte.
7. Distinguir las técnicas y el proceso de elaboración de un objeto artístico
8. Estimular la creatividad y fomentar ideas innovadoras.
9. Examinar una imagen artística, distinguiendo sus valores formales, iconográficos y simbólicos.
10. Explicar los mecanismos de recepción de una obra de arte.
11. Identificar las ideas principales y las secundarias y expresarlas con corrección lingüística
12. Reconstruir el panorama artístico de un determinado contextos cultural
13. Relacionar una imagen artística con otros fenómenos culturales de su época
14. Saber exponer con eficacia los conocimientos oralmente y por escrito.
15. Trabajar en equipo, respetando las opiniones ajenas y diseñando estrategias de colaboración.

Contenido

Tema 1 - Las raíces cincocentistas de la pintura barroca. Introducción: "Renacimiento", "manierismo", "barroco", la cuestión de las categorías histórico artísticas. Hacia un clima de opinión antimanierista: Dolce y la respuesta polémica a Vasari. La literatura artística de la Contrarreforma católica. La pluralidad de las corrientes no manieristas en la Italia septentrional. El gran legado de Venecia. De Venecia a la Lombardia. De Parma a Urbino (Correggio, Barocci). Florencia y Roma.

Tema 2 - La eclosión de la pintura barroca. Los primeros pintores barrocos y sus seguidores. Annibale, Ludovico y Agostino Carracci. Caravaggio. La corriente boloñesa y boloñeso-romana originada en los Carracci. El caravaggismo com a fenómen italiano y europeo.

Tema 3 - Arquitectura, pintura y escultura del barroco pleno. Urbanismo y arquitectura en Roma a finales del siglo XVI e inicios del siglo XVII. Los grandes protagonistas del barroco pleno: Gian Lorenzo Bernini (escultura y arquitectura). Francesco Borromini (arquitectura). Pietro da Cortona (pintura y arquitectura). Tendencias de la pintura barroca en Italia. Tendencias de la arquitectura barroca y tardobarroca en Italia.

Tema 4 - La Europa septentrional (Francia, Flandes y Holanda). La pintura del siglo XVII en Flandes y en Holanda. Rubens y la pintura flamenca. Rembrandt y otros pintores holandeses. Arquitectura y arte del "Grand Siècle" en Francia. La arquitectura. La pintura (Vouet, Poussin, Le Brun, etc).

Metodología

Metodologia docente

Clases presenciales en el aula:

Desarrollo del temario por parte del profesor

Comentario y discusión de textos; eventuales seminarios (en función del número de matriculados)

Tutorías

Orientación metodológica y bibliográfica; asesoramiento en la realización de los trabajos

Actividades supervisadas (resolución de dudas relacionadas con la asignatura)

Actividades

Título	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Tipo: Dirigidas			
Clases magistrales	40	1,6	2, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15
Tipo: Supervisadas			
Entrega de un trabajo escrito sobre el tema elegido	70	2,8	2, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15
Tipo: Autónomas			
Entrega de un trabajo escrito sobre el tema elegido	40	1,6	2, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Evaluación

Evidencia 1. Primera prueba escrita (examen parcial), a partir del temario impartido: 30% de la calificación final.

Evidència 2. Segunda prueba escrita (examen parcial), a partir del temario impartido: 30% de la calificación final.

Evidència 3. Trabajo individual, 40% de la calificación final.

Formato de las evidencias

Para aprobar la asignatura es necesario que la suma de las calificaciones de de las tres evidencias sea como mínimo un 5 (sobre 10). Si ha suspendido alguna evidencia el alumno tendrá que presentarse a la reevaluación.

Otros detalles sobre el formato de las evidencias se comunicaran al inicio del curso con suficiente antelación.

Actividades de evaluación

Título	Peso	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Presentación de un trabajo escrito individual	40	0	0	2, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Primera prueba escrita	30	0	0	2, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Seguna prieba escrita	30	0	0	2, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Bibliografía

Bibliografia orientativa

Obres generals i temàtiques

Wölfflin, Heinrich, *Renaissance und Barock*, München, 1888 [*Renacimiento y barroco*, Madrid, 1978]

Wölfflin, Heinrich, *Kunstgeschichtliche Grundbegriffe*, München, 1915 [*Conceptos fundamentales en la Historia del Arte*, Madrid, 1924]

Riegl, Alois, *Die Entstehung der barockkunst in Rom*, Wien, 1923 [*L'origine de l'art baroque à Rome*, Paris, 1993]

Mérot, Alain, *Généalogies du baroque*, Paris, 2007

Garriga, Joaquim (ed.), *Renacimiento en Europa* (Fuentes y documentos para la historia del arte, IV), Barcelona, 1983

Fernández Arenas, José; Bassegoda i Hugas, Bonaventura, *Barroco en Europa* (Fuentes y documentos para la historia del arte, V), Barcelona, 1983

Mâle, Emile, *L'art religieux après le Concile de Trente. Etude sur l'iconographie de la fin du XVIe siècle du XVIIe et du XVIIIe siècle. Italie, France, Espagne, Flandres*, Paris, 1932 [*El arte religioso de la Contrarreforma. Estudios sobre la iconografía del final del siglo XVI y de los siglos XVII y XVIII*, Madrid, 2001]

Tema 1

Roskill, Mark W., *Dolce's Aretino and Venetian Art Theory of the Cinquecento*, Toronto - Buffalo - London, 2000

Prodi, Paolo, *Ricerche sulla teorica delle arti figurative nella Riforma cattolica*, Bologna, 1962

Freedberg, S. J., *Painting in Italy 1500-1600* (The Pelican History of Art), Harmondsworth, 1971 [*Pintura en Italia 1500-1600*, Madrid, 1992]

Friedlaender, Walter, *Mannerism and anti-mannerism in Italian Painting*, New York, 1957 [*Maniérisme et antimaniérisme dans la peinture italienne*, Paris, 1991]

Bayer, Andrea (ed.), *Painters of Reality. The Legacy of Leonardo and Caravaggio in Lombardy* (catàleg de l'exposició, The Metropolitan Museum of Art), New Haven and London, 2004

Caroli, Flavio (ed.), *Il Cinquecento Lombardo. Da Leonardo a Caravaggio* (catàleg de l'exposició, Milano, Palazzo Reale), Milano, 2000

De Grazia, Diane (ed.), *Correggio and his Legacy* (catàleg de l'exposició, Washington, National Gallery of Art), Washington, 1984

Tema 2

Wittkower, Rudolf, *Art and Architecture in Italy 1600-1750* (The Pelican History of Art), Harmondsworth, 1958 [*Arte y arquitectura en Italia, 1600-1750*, Madrid, 1979]

Mahon, Denis, *Studies in Seicento Art and Theory*, London, 1947

Gregori, Mina; Schleier, Erich, *La pittura in Italia. Il Seicento*, 2 vols., Milano, 1988, 1989

Freedberg, S. J., *Circa 1600. A Revolution of Style in Italian Painting*, Cambridge, Mass., 1983

Posner, Donald, *Annibale Carracci. A Study in the Reform of Italian PAinting around 1590*, 2 vols., London, 1971

Boschloo, Anton W. A., *Annibale Carracci in Bologna. Visible Reality in Art after the Council of Trent*, The Hague, 1974

Dempsey, Charles, *Annibale Carracci and the Beginnings of Baroque Style*, Gluckstadt, 1977 (2a edició: Fiesole, 2000)

Benati, Daniele; Riccòmini, Eugenio (eds.), *Annibale Carracci* (catàleg de l'exposició, Bologna, Museo Civico Archeologico; Roma, DART Chiostro del Bramante), Milano, 2006

Ginzburg Carignani, Silvia, *Annibale Carracci a Roma. Gli affreschi di Palazzo Farnese*, Roma, 2000

Emiliani, Andrea (ed.), *Ludovico Carracci* (catàleg de l'exposició, Museo Civico Archeologico - Pinacoteca Nazionale), Bologna, 1993

Friedlaender, Walter, *Caravaggio Studies*, Princeton, 1955 [*Estudios sobre Caravaggio*, Madrid, 1983]

Hibbard, Howard, *Caravaggio*, Londres, 1983

Calvesi, Maurizio, *La Realtà del Caravaggio*, Torino, 1990

Bologna, Ferdinando, *L'incredulità del Caravaggio e l'esperienza delle 'cose naturali'*, Torino, 1992

Sgarbi, Vittorio et al. (eds.), *Caravaggio e l'Europa. Il movimento caravaggesco internazionale da Caravaggio a Mattia Preti* (catàleg de l'exposició, Milano, Palazzo Reale; Viena, Lichtenstein Museum), Milano, 2005

Fried, Michael, *The moment of Caravaggio*, Princeton, N.J., 2010

Vodret, Rossella (ed.), *Roma al tempo di Caravaggio* (catàleg de l'exposició, Roma, Palazzo Venezia), Roma, 2012

Borea, Evelina; Gasparri, Carlo (eds.), *L'Idea del Bello. Viaggio per Roma nel Seicento con Giovan Pietro Bellori* (catàleg de l'exposició, Roma, Palazzo delle Esposizioni), Roma, 2000

Tema 3

Wittkower, Rudolf, *Art and Architecture in Italy 1600-1750* (The Pelican History of Art), Harmondsworth, 1958 [*Arte y arquitectura en Italia, 1600-1750*, Madrid, 1979]

Gregori, Mina; Schleier, Erich, *La pittura in Italia. Il Seicento*, 2 vols., Milano, 1988, 1989

Norberg-Schulz, Christian, *Architettura Barocca*, Milano, 1971

Portoghesi, Paolo, *Roma barocca*, Roma, 1966

Magnuson, Torgil, *Rome in the Age of Bernini*, 2 vols., Stockholm, 1982-1986

Hibbard, Howard, *Bernini*, Harmondsworth, 1965 [*Bernini*, Madrid, 1982]

Wittkower, Rudolf, *Gian Lorenzo Bernini. The Sculptor of the Roman Baroque*, Oxford, 1955 [*Gian Lorenzo Bernini. El escultor del barroco romano*, Madrid, 1990]

Lavin, Irving, *Bernini and the Unity of the Visual Arts*, New York and London, 1980 [*Bernini e l'unità delle arti visive*, Roma, 1980]

Borsi, Franco, *Bernini architetto*, Milano, 1980

Bernardini, Maria Grazia; Fagiolo dell'Arco, Maurizio (eds.), *Gian Lorenzo Bernini. Regista del Barocco* (catàleg de l'exposició, Roma, Palazzo Venezia), Milano, 1999

Portoghesi, Paolo, *Francesco Borromini*, Milano, 1990 [Primera edició: Roma, 1967]

Blunt, Anthony, *Borromini*, Harmondsworth, 1979 [*Borromini*, Madrid, 1982]

Merz, Jörg Martin, *Pietro da Cortona and Roman Baroque Architecture*, New Haven - London, 2008

Briganti, Giuliano, *Pietro da Cortona o Della pittura barocca*, Firenze, 1982

Lo Bianco, Anna (ed.), *Pietro da Cortona, 1597-1669* (catàleg de l'exposició, Roma, Palazzo Venezia), Milano, 1997

Tema 4

Sutton, Peter C. (ed.), *The Age of Rubens* (catàleg de l'exposició, Boston, Museum of Fine Arts - Toledo Museum of Art), Boston, 1993

- Ayala Mallory, Nina, *La pintura flamenca del siglo XVII*, Madrid, 1995
- Alpers, Svetlana, *The Making of Rubens*, New Haven, 1995 [*La Creación de Rubens*, Madrid, 2001]
- Jaffé, Michael, *Rubens and Italy*, Oxford, 1977 [*Rubens e l'Italia*, Roma, 1984]
- Rosenberg, Jakob; Slive, Seymour; Ter Kuile, E. H., *Dutch Art and Architecture 1600-1800*, Harmondsworth, 1966 [*Arte y arquitectura en Holanda, 1600-1800*, Madrid, 1981]
- Alpers, Svetlana, *The Art of Describing. Dutch Art of the Seventeenth Century*, Chicago, 1983 [*El arte de describir. El arte holandés en el siglo XVII*, Madrid, 1987]
- Rosenberg, Jakob, *Rembrandt. Life and Work*, Oxford, 1964 [*Rembrandt. Vida y obra*, Madrid, 1987]
- Boeck, Wilhelm, *Rembrandt*, Stuttgart, 1962 [*Rembrandt*, Barcelona, 1970]
- Alpers, Svetlana, *Rembrandt's Enterprise. The Studio and the Market*, Chicago, 1988 [*El taller de Rembrandt. La libertad, la pintura y el dinero*, Madrid, 1992]
- Blunt, Anthony, *Art and Architecture in France 1500-1700* (The Pelican History of Art), Harmondsworth, 1953 [*Arte y arquitectura en Francia, 1500-1600*, Madrid, 1977]
- Thuillier, Jacques, *La peinture française. Le XVIIe siècle*, 2 vols., Genève, 1992
- Mérot, Alain, *La peinture française au XVIIe siècle*, Milà, 1994
- Thuillier, Jacques (ed.), *Vouet* (catàleg de l'exposició, Paris, Galeries nationales du Grand Palais), Paris, 1990
- Blunt, Anthony, *Nicolas Poussin*, Washington, D.C., 1967
- Rosenberg, Pierre; Prat, Louis-antoine, *Nicolas Poussin 1594-1665* (catàleg de l'exposició, Paris, Galeries du Grand Palais), Paris, 1994
- Gady, Bénédicte ; Milovanovic, Nicolas (eds.), *Le Brun, le peintre du roi-Soleil* (catàleg de l'exposició, Louvre-Lens), Paris, 2016