

Arte barroco

Código: 100548
Créditos ECTS: 6

Titulación	Tipo	Curso	Semestre
2500239 Historia del Arte	OB	2	2

La metodología docente y la evaluación propuestas en la guía pueden experimentar alguna modificación en función de las restricciones a la presencialidad que impongan las autoridades sanitarias.

Contacto

Nombre: Maria Gargante Llanes
Correo electrónico: Maria.Gargante@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.

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.
- 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. Reconstruir el panorama artístico de un determinado contextos cultural
12. Relacionar una imagen artística con otros fenómenos culturales de su época
13. Saber exponer con eficacia los conocimientos oralmente y por escrito.
14. Trabajar en equipo, respetando las opiniones ajenas y diseñando estrategias de colaboración.

Contenido

1. La complejidad del universo barroco. El Barroco: arte de la Contrarreforma? La política artística de los papas y las nuevas órdenes religiosas.
2. La ideología de la *Roma Triumphans* y el paradigma de ciudad capital. Arquitectura barroca italiana. Roma: Maderno, Pietro da Cortona, Bernini y Borromini
3. Bernini escultor.
4. La pintura barroca italiana: Clasicismo (Carracci y la escuela boloñesa) vs. Naturalismo (Caravaggio y "caravaggisti").
6. El siglo de oro de la pintura holandesa: El retrato y las escenas burguesas (Frans Hals). La escuela de Delft: Vermeer y Pieter de Hooch. Rembrandt: pintor de historias.
7. La escuela flamenca: Rubens o el triunfo de un pintor.
8. El arte español del siglo XVII. Arquitectura y urbanismo en España y Latinoamérica. Pintura de género y pintura de corte. Velázquez. La escultura religiosa hispánica.
9. Versalles: el canto del cisne del universo barroco.

Metodología

Metodología 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)

Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de la asignatura o módulo.

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, 14
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, 14
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

Evaluación

Evidencia 1. Prueba escrita a partir del temario impartido: 50% de la calificación final.

Evidencia 2. Trabajo individual, 30% de la calificación final.

Evidencia 3. Participación y presentación en un seminario, 20% de la calificación final.

Formato de las evidencias

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

En el momento de realización de cada actividad evaluativa, el profesor informará al alumnado del procedimiento y fecha de revisión de las calificaciones.

El estudiante recibirá la calificación de No evaluable siempre que no haya entregado más del 30% de las actividades de evaluación.

En caso de que las pruebas no se puedan hacer presencialmente, se adaptará su formato (sin alterar su ponderación) a las posibilidades que ofrecen las herramientas virtuales de la UAB. Los deberes, actividades y participación en clase se realizarán a través de foros, wikis y / o discusiones de ejercicios a través de Teams, etc. El profesor o profesora velará para asegurarse el acceso del estudiantado a tales recursos o le ofrecerá otros alternativos que estén a su alcance.

Recuperación

Se podrán recuperar las tres evidencias.

Plagio

En caso de que el estudiante lleve a cabo cualquier tipo de irregularidad que pueda conducir a una variación significativa de la calificación de un determinado acto de evaluación, este será calificado con 0, independientemente del proceso disciplinario que pueda derivarse de ello. En caso de que se verifiquen varias irregularidades en los actos de evaluación de una misma asignatura, la calificación final de esta asignatura será 0.

Actividades de evaluación

Título	Peso	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Participación en un seminario	20	0	0	2, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13

Presentación de un trabajo escrito individual	30	0	0	2, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Prueba escrita	50	0	0	2, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13

Bibliografía

BIBLIOGRAFIA GENERAL

Argan, G. C., *Renacimiento y Barroco II*, Akal, Madrid, 1997

Battisti, E., *Renacimiento y barroco*, Madrid, Catedra, 1990

Bazin, G., *Barroco y Rococó*, Barcelona, Destino, 1992

Bottineau-Fuchs, Y., *El arte del barroco*, Madrid, Akal, 1990

Carrasco Ferrer, M., *Ex Roma Lux: la Roma antigua en el Renacimiento y el Barroco*, Madrid : Ministerio de Educación y Cultura, Biblioteca Nacional, Electa España, 1997

Castex, J. "El trágico siglo XVII: divergencias de interpretación". p. 219-231." El nuevo orden urbano del campo: El jardín a la francesa", p. 325-333. [Renacimiento, Barroco y Clasicismo](#), 1420-1720. Madrid: Akal, 1994.

Castria Marchetti, F., Zuffi, S., et. al., *El Barroco 1600-1700: el arte europeo de Caravaggio a Tiepolo*, Barcelona, Electa, 2005

Cortes del barroco: de Bernini y Velázquez a Luca Giordano (proyecto científico de Fernando Checa Cremades), Madrid, Patrimonio Nacional, 2003

Checa Cremades, F., i Morán Turina, J. M., *El Barroco*, Madrid, Istmo, 1989

Haskell, F., *Patronos y pintores: arte y sociedad en la Italia barroca*, Madrid, Catedra, 1984

Kostof, S., "Absolutismo y burguesía europea, 1600-1750", p. 908-945. [Historia de la arquitectura](#). Madrid: Alianza, 1985.

Mâle, E., *El Barroco: arte religioso del siglo XVII: Italia, Francia, España, Flandes*, Madrid, Encuentro, 1985

Martin, J. R., *El Barroco*, Xarait, Bilbao, 1986

Minor, Vernon H., *Baroque & Rococo: art & culture*, Londres, Laurence King, 1999

Ors, Eugeni d', *Lo Barroco*, Madrid, Aguilar, 1936

Tapié, V., *Barroco y Clasicismo*, Madrid, Cátedra, 1978

Toman, R., *El Barroco: Arquitectura, escultura, pintura*, Colonia, Könemann, 1997

Valverde, J. M., *El Barroco, una visión de conjunto*, Barcelona, Montesinos, 1981 (2ª ed.)

Weisbach, W., *El Barroco: arte de la contrarreforma*, Madrid, Espasa Calpe, 1942

Wölfflin, H., *Renacimiento y Barroco*, Paidós, Barcelona, 1986 (1888)

PINTURA BARROCA ITALIANA

Annibale Caracci: Venus, Adonis y Cupido (cat.exp.), Museo Nacional del Prado, Madrid, 2005

Caravaggio (cat. exp.), Electa, Museo Nacional del Prado, Madrid, 1999

Caravaggio y la pintura realista europea (cat. exp.), Museu Nacional d'Art de Catalunya, Barcelona, 2005

Berne-Joffroy, A., *Dossier Caravaggio*, Suffolk, 2005

Longhi, R., *Il Caravaggio*, Milan, A. Martello, 1952

Pacciarotti, G., *La pintura barroca en Italia*, Istmo, Madrid, 2000

Hibbard Howard, *Caravaggio*, Thames and Hudson, Londres, 1983

La Scuola dei Carracci: I seguaci di Annibale e Agostino, Modena, Artioli, 1995

Strinati, C., *Caravaggio* (cat. exp. Roma, Scuderie del Quirinale), Skira, Roma, 2010

Vodret, R., *Caravaggio. Opera completa*, Roma, Silvana Editoriale, 2010.

ARQUITECTURA BARROCA ITALIANA

Alonso García, E., *San Carlino: la máquina geométrica de Borromini*, Valladolid, Secretariado de Publicaciones e Intercambio Editorial de la Universidad de Valladolid, 2003

Argan, G. C., *La arquitectura barroca en Italia*, Argentina, Nueva Visión, 1984

Argan, G.C., *Borromini*, Xarrait, Madrid, 1980

Blunt, A., *Borromini*, Alianza, Madrid, 1982

Francesco Borromini: atti del convegno internazionale, Roma 13-15 gennaio 2000, a cura di Christoph Luitpold Frommei, Elisabeth Sladek, Milán, Electa, 2000

Portoghesi, P., *Francesco Borromini*, Milán, Electa, 1977 (2ª. edición).

Portoghesi, P., *Roma barroca: storia di una civiltà architettonica*, Roma, C. Bestetti, 1966.

Rámirez, J.A. "Hacia una iconología de las connotaciones. La cultura de Borromini". p. 187-251. "La política de la puesta en práctica del clasicismo bajo Luis XIV". p. 361-378. [Edificios y Sueños. Ensayos sobre arquitectura y utopía](#). Málaga: Universidad de Málaga. 1983.

Tapie, V. "El viaje de Bernini a París". p. 170-196. [Barroco y Clasicismo](#). Madrid: Cátedra, 1981.

Varriano, J., *Arquitectura italiana del barroco al rococó*, Madrid, Alianza, 1990

Wittkower, R., *Arte y arquitectura en Italia 1600-1750*, Madrid, Cátedra, 1995

Wittkover, R. "Edificios centralizados de Bernini, Cortona y Borromini". p. 92-97. "Palladio y Bernini. p.17-28. "Francesco Baromini, su vida y su carácter", p. 170-182. "Guarini, el hombre". p. 207-216. [Fundamentos de la arquitectura en la Edad del Humanismo](#). Madrid: Alianza, 1993.

BERNINI ESCULTOR

Bernini scultore: la nascita del barocco in Casa Borghese (cat. exp. a càrrec de A. Coliva), Galleria Borghese, [S.I.] : De Luca, 1998

Hibbard, H., *Bernini*, Madrid, Xarait, 1982.

I Marmi vivi: Bernini e la nascita del ritratto barocco (cat. exp. a càrrec de A. Bacchi et al.), Firenze : Firenze Musei : Giunt

Wittkower, R., *Gian Lorenzo Bernini: el escultor del barroco romano*, Alianza, Madrid, 1990 (1963)

BARROCO FLAMENCO

Ayala Mallory, N., *La pintura flamenca del siglo XVII*, Alianza, Madrid, 1995

Brown, J. i Brown, C., *Velázquez, Rubens y Van Dyck: pintores cortesanos del siglo XVII, (cat. exp.)*, Museo Nacional del Prado, Madrid, 1999.

Cabanne P., *Rubens*, Ediciones Daimon, Madrid, 1967.

Rubens, Van Dyck, Jordaens. Mestres de la pintura flamenca del segle XVII a les col.leccions del museu Ermitage (cat. exp.), Barcelona, 2003.

Vergara, A., *Rubens and his spanish patrons*, Cambridge i Nova York, 1999.

Vosters S. A., *Rubens y España: estudio artístico-literario sobre la estética del barroco*, Cátedra, Madrid, 1990.

BARROCO HOLANDÉS

The Glory of the Golden Age: Dutch Art of the 17th Century, Rijksmuseum, Amsterdam, 2000

Rembrandt pintor de historias (cat. exp.), Museo del Prado, Madrid, 2008

Rosenberg J., Slive, S. i Ter Kuile, E. H., *Arte y arquitectura en Holanda 1600-1800*, Cátedra, Madrid, 1994 (1966)

Slive, S., *Frans Hals (3.v)*, Londres, Phaidon, 1970-1974.

Vermeer y el interior holandés (cat. exp. A. Vergara), Museo del Prado, Madrid, 2003

BARROCO ESPAÑOL

Brown, J., *La edad de oro de la pintura en España*, Madrid, Nerea, 1990

Brown, J., *Escritos completos sobre Velázquez*, Centro de Estudios Europa Hispánica, 2008

Brown, J., *Velázquez: pintor y cortesano*, Madrid, Alianza, 1986

Coliva, A., *Velázquez a Roma*, Milan, Skira, 1999

Gallego, J., *Visión y símbolos en la pintura española del Siglo de Oro*, Madrid, Catedra, 1984

Harris, E., *Velázquez*, Vitoria-Gasteiz : Ephialte Instituto Municipal de EstudiosIconográficos, 1991.

El palacio del Rey Planeta: Felipe IV y el Buen Retiro (cat. ex.), Madrid, Museo Nacional del Prado, 2005

Pérez Sánchez, A. E., *Pintura barroca en España 1600-1750*, Madrid, Catedra, 1992.

Pérez Sánchez, A. E., Gallego, J., et. al., *Velázquez (cat. exp.)*, Madrid, Ministerio de Cultura, 1990.

Portús Pérez, J., *Pintura y pensamiento en la España de Lope de Vega*, Hondarribia [Guipúzcoa] : Nerea, cop. 1999

Sebastián, S., *Contrarreforma y Barroco: lecturas iconográficas e iconológicas*, Madrid, Alianza, 1985

Sureda, J., *La Gloria de los Siglos de Oro: mecenas, artistas y maravillas en la España imperial*, Barcelona, Lunwerg, 2006

Sureda, J., *Velázquez pintor y hombre del rey*, Barcelona, Lunwerg, 2009

Valdivieso, E., *Vanidades y desengaños en la pintura española del Siglo de Oro*, [S.I.] : Fundación de Apoyo a la Historia del Arte Hispánico, 2002

Software

En caso de utilizar programario específico, se indicaría oportunamente.