

Arte renacentista (siglo XVI)

Código: 100545
Créditos ECTS: 6

Titulación	Tipo	Curso	Semestre
2500239 Historia del Arte	OB	3	1

Contacto

Nombre: Rafael Cornudella Carre

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

Es aconsejable haber cursado la asignatura de Renacimiento (siglo XV), de segundo curso del Grado.

Objetivos y contextualización

En el actual Plan de estudios esta asignatura se integra en la materia Historia del arte moderno (siglos XVI-XVIII). Es de carácter obligatorio, de seis créditos, y se imparte en tercer curso del Grado en Historia del Arte. Es aconsejable cursarla después de la asignatura Arte renacentista (siglo XV en Italia), de segundo curso, ya que se trata de su continuación diacrónica y con la cual comparte objetivos, competencias y resultados de aprendizaje. Por esta razón, los objetivos y competencias se han diseñado de manera homogénea, a fin de que el alumnado alcance un conocimiento global y coherente del fenómeno artístico del Renacimiento, sobre todo del episodio italiano, dejando para las asignaturas optativas de cuarto curso de carrera otros temas específicos de la misma materia, lo que permite cerrar un ciclo y al mismo tiempo abrir nuevas vías de estudio y/o de investigación.

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 contexto 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

Introducción : Cuestiones historiográficas : el pluralismo de las corrientes artísticas del siglo XVI y los sesgos historiográficos. Observaciones sobre la situación de la pintura y la escultura italianas en torno a 1470-1490: innovación y conservadurismo en la última etapa de la *seconda maniera*.

1. Los grandes protagonistas y las corrientes de la pintura y la escultura centro-italianos (Florencia y Roma):
 1.1. Leonardo da Vinci - 1.2. Miguel Ángel, escultor y pintor - Rafael - 1.3. Fray Bartolomeo, Andrea del Sarto y las primeras etapas de Pontormo y Rosso- 1.4. La pintura "manierista" centro-italiana: los discípulos de Rafael, Rosso, Parmigianino, etc. Nociones sobre la evolución y difusión del manierismo. 1.5. Aspectos de la escultura centro-italiana.

2. La pintura en Venecia y otros centros italianos septentrionales: 2.1. La pintura veneciana : Giorgione, Sebastiano del Piombo y Tiziano - 2.2. Lotto; Savoldo; otros itinerarios entre Venecia y Lombardía; Pordenone - 2.3. La pintura veneciana de 1540 a 1590 : Tiziano (2), Tintoretto, Veronès - 2.4. Correggio - 2.5. Nociones sobre el paisaje pictórico de Lombardía, entre el dinamismo de los naturalismos y la penetración del manierismo - 2.6. Baroccio y las alternativas al manierismo - Conclusión: la aparición a finales del siglo _XVI de la primera pintura barroca, como síntesis creativa de las corrientes naturalistas del siglo XVI.

3. Arquitectura italiana del siglo XVI. 3.1. Bramante, de Milán en Roma ; la nueva basílica vaticana, propuestas proyectuales y debate arquitectónico: Rafael, Peruzzi, A. da Sangallo - 2.2. Miguel Ángel, arquitecto ; Rafael, arquitecto - La arquitectura quinientista entre *regola* y *licenza*: la cuestión del "manierismo" en arquitectura; El clasicismo de Palladio en Véneto.

Metodología

Actividades autónomas (50-55 %) 1. estudio personal (CE1, CE6, CE7) 2. consultas documentales y/o bibliográficas (CE1, CE6, CE7) 3. elaboración de trabajos de curso: trabajos de investigación, recensiones, comentarios de texto, ensayos bibliográficos, etc. (CE1, CE6, CE7) (CT1, CT3, CT4)

Actividades dirigidas (30-35 %) 1. clases teóricas en el aula (CE1, CE6, CE7) 2. seminarios y sesiones prácticas en el aula (CE1, CE6, CE7) (CT3) 3. conferencias (CE1, CE6, CE7) 4. exposición de trabajos elaborados individualmente o en grupo (CT1, CT4)

Actividades supervisadas (10 %) Tutorías programadas de soporte al aprendizaje y a la elaboración de trabajos (CT1, CT3)

Actividades de evaluación (5 %) Pruebas escritas y orales (CE1, CE6, CE7) (CT1, CT4)

En caso de necesidad, las diferentes actividades se adaptarán a la docencia virtual a través de los diversos sistemas existentes.

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			
1. clases teóricas en el aula (CE1, CE6, CE7) 2. seminarios y sesiones prácticas en el aula (CE1, CE6, CE7) (CT3) 3. conferencias (CE1, CE6, CE7) 4. exposición de trabajos elaborados individualmente o en grupo (CT1, CT4)	60	2,4	4, 6, 7, 9, 10, 11, 12
Tipo: Supervisadas			
Tutorías programadas de soporte al aprendizaje y a la elaboración de trabajos (CT1, CT3), Pruebas escritas y orales (CE1, CE6, CE7) (CT1, CT4)	15	0,6	8, 14
Tipo: Autónomas			
1. estudio personal (CE1, CE6, CE7) 2. consultas documentales y/o bibliográficas (CE1, CE6, CE7) 3. elaboración de trabajos de curso: trabajos de investigación, recensiones, comentarios de texto, ensayos bibliográficos, etc.	75	3	6, 7, 9, 10, 11, 12

Evaluación

Primera prueba escrita (examen parcial) 30%

Segunda prueba escrita (examen parcial) 30%

Trabajo individual 40%. Se facilitará el planteamiento del trabajo al inicio del curso

Para aprobar la asignatura será necesario que la suma de las calificaciones de las tres evidencias sea como mínimo un 5 (sobre 10). Si se ha suspendido una evidencia será necesario presentarse a la recuperación.

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

Otros detalles sobre el formato de las evidencias se comunicarán al inicio o a lo largo del curso con suficiente antelación.

Actividades de evaluación

Título	Peso	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Primera prueba escrita	30%	0	0	2, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13
Segunda prueba escrita	30%	0	0	2, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13
Trabajo individual	40%	0	0	2, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Bibliografía

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Obras generales sobre la pintura, la escultura y la arquitectura del Renacimiento

Stephen J. Campbell & Michael W. Cole, *A New History of Italian Renaissance Art*, Londres, 2012

Sidney J. Freedberg, *Pintura en Italia 1500-1600*, Madrid, 1992 (1971)

John Pope-Hennessy, *Italian High Renaissance and Baroque Sculpture*, Oxford, 1986 (1963)

Ludwig H. Heydenreich & Wolfgang Lotz: *Arquitectura en Italia 1400-1600*, Madrid, 1991 (1974).

Christoph Luitpold Frommel, *The Architecture of the Italian Renaissance*, Londres, 2007

Otras obras clásicas, obras temáticas y de interés general sobre el Renacimiento

Heinrich Wölfflin, *El arte clásico*, Madrid, 1985 (1899)

Heinrich Wölfflin, *Conceptos fundamentales en la Historia del Arte*, 1924, 1989 (1915)

Ernst H. Gombrich, *Norma y forma*, Madrid, 1984 (1966)

Ernst H. Gombrich, *Imágenes simbólicas*, Madrid, 1983 (1972)

Ernst H. Gombrich, *El legado de Apeles*, Madrid, 1982 (1976)

Ernst H. Gombrich, *Nuevas visiones de viejos maestros*, Madrid, 1987 (1986)

André Chastel, *Mythe et crise de la Renaissance, 1420-1520*, Ginebra, 1989 (1968-1969)

André Chastel: *El Saco de Roma, 1527*, Madrid, 1986 (1983)

Los grandes protagonistas y las corrientes de la pintura y la escultura centro-italianas

Rona Goffen, *Renaissance Rivals. Michelangelo, Leonardo, Raphael, Titian*, New Haven i Londres, 2002

Kenneth Clark, *Leonardo da Vinci*, 1939, 1988 [trad. castellana: Madrid, 2006]

Martin Kemp, *Leonardo*, Mèxic, 2006(2004).

Charles de Tolnay: *Miguel Angel. Escultor, pintor y arquitecto*, Madrid, 1985 (1975).

John Pope-Hennessy, *Raphael*, Nova York, 1970 [*Raffaello*, Milà, 1983]

Leopold D. & Helen S. Ettlinger, *Raphael*, Oxford, 1987

Marcia B. Hall: *After Raphael. Painting in Central Italy in the Sixteenth Century*, Cambridge University, 1999.

La cuestión del "manierismo"

Water Friedlaender, *Mannerism and anti-mannerism in Italian Painting*, New York, 1957

Craig Hugh Smyth: *Mannerism and Maniera*, Nova York, 1963.

John Shearman: *Manierismo*, Madrid, 1984 (1967).

Antonio Pinelli, *La bella maniera. Artisti del Cinquecento tra regola e licenza*, Torí, 1993.

Renato Barilli, *Maniera moderna e Manierismo*, Milà, 2004

La pintura en Venècia y la Itàlia septentrional

Johannes Wilde, *Venetian Art. From Bellini to Titian*, Oxford, 1081 [La pintura veneciana de Bellini a Ticiano, Madrid, 1988]

David Rosand, *Painting in Sixteenth-Century Venice. Titian - Veronese - Tintoretto*, Cambridge, 1997 (1982)

Peter Humfrey, *Painting in Renaissance Venice*, Yale University, 1995

David Ekserdjian, *Correggio*, New Haven-Londres, 1997

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

Andrea Bayer (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

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

Els corrents naturalistes, les tendències reformistes de finals de segle i la gènesi de la pintura "barroca"

Andrea Emiliani, *Federico Barocci, Urbino 1535-1612*, 2 vols., ancona, 2008

Federico Zeri, *Pittura e Controriforma. L'arte senza tempo di Scipione da Gaeta*, Vicenza, 1997 (1957).

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

Monografías sobre la arquitectura italiana del siglo XVI

Arnaldo Bruschi, *Bramante*, Madrid, 1987 (1973).

Horst Bredekamp, *La fabbrica di San Pietro: il principio della distruzione produttiva*, Torí, 2005 (2000).

Carlo Pedretti: *Leonardo architetto*, Milà, 1978.

Christoph Luitpold Frommel, Manfredo Tafuri, Stefano Ray, *Raffaello architetto*, Milà, 1984.

James S. Ackerman, *La arquitectura de Miguel Angel*, Madrid, 1997 (1960).

James S. Ackerman, *Palladio*, Madrid, 1987 (1966).

Lienoello Puppi, *Andrea Palladio*, Milà, 1999

Robert Tavernor, *Palladio and Palladianism*, Nova York, 1991

Fuentes documentales, literatura artística, teoria y crítica del arte y la arquitectura

Robert Klein & Henri Zerner, *Italian Art 1500-1600. Sources and Documents*, New Jersey 1966; Evanston, Illinois, 1994

Joaquim Garriga (ed.), *Renacimiento en Europa* (Fuentes y Documentos para la Historia del Arte, IV), Barcelona, 1983

Moshe Barasch, *Teorías del arte. De Platón a Winckelmann*, Madrid, 1991

Moshe Barasch, *Light and Color in the Italian Renaissance Theory of Art*, Nova York, 1978 [Luce e colore nella teoria artistica del rinascimento, Genova, 1992]

Patricia Lee Rubin, *Giorgio Vasari. Art and History*, New Haven i Londres, 1995

Mario Pozzi & Enrico Mattioda, *Giorgio Vasari, storico e critico*, Florència, 2006

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

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

Hanno-Walter Kruft, *Historia de la teoría de la arquitectura. 1. Desde la Antigüedad hasta el siglo XVIII*, Madrid, 1990

Software

Las fechas de celebración de las diferentes pruebas se consensuarán al inicio del curso académico entre profesorado y alumnado, respetando el calendario académico oficial.