

Arte renacentista (siglo XV en Italia)

Código: 100546
Créditos ECTS: 6

2024/2025

| Titulación | Tipo | Curso |
|---------------------------|------|-------|
| 2500239 Historia del Arte | OB | 2 |

Contacto

Nombre: Nuria Llorens Moreno

Correo electrónico: nuria.llorens@uab.cat

Equipo docente

(Externo) Per determinar

Idiomas de los grupos

Puede consultar esta información al [final](#) del documento.

Prerrequisitos

No hay ningun pre-requisito

Objetivos y contextualización

El objetivo fundamental de la asignatura es el de proporcionar al estudiante algunas claves básicas para interpretar el arte italiano del siglo XV, su ambición intelectual, sus conexiones con la nueva cultura del humanismo y su significación histórica. Asimismo, se pretende fomentar su autonomía intelectual y particularmente una actitud crítica ante las fuentes bibliográficas. La comprensión de la originalidad y del fundamento teórico de las experiencias del Quattrocento entendemos que es necesario para poder cursar posteriormente otras materias relativas a la producción artística occidental de los siglos XVI, XVII y XVIII.

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. Humanismo y la reforma de las artes. Petrarca y los orígenes del Humanismo. El Humanismo florentino del primer Cuatrocientos: clasicismo y "humanismo cívico". Los *studia humanitatis*: definición, temas y significado histórico del Humanismo.
2. *Rinascita dell'antichità*: De Vitruvio al *De re aedificatoria*. "Liberalidad" de las artes. Recuperación de la "Naturaleza". F. Brunelleschi y la "invención" de la perspectiva. L. B. Alberti : el nacimiento de la teoría del arte. La codificación de la perspectiva y el modelo retórico en el *De pictura*. La teoría de la belleza : la *concinnitas*.
3. La arquitectura de Brunelleschi. Los proyectos arquitectónicos de Alberti en Florencia y Mantua. Michelozzo, Francisco Giorgio Martini, Giulano da Sangallo y Antonio Averlino Il Filarete.
4. Las "otras" cortes humanísticas. Rímíni, Urbino, Milán, Ferrara y Nápoles
5. Los *studioli* y el retrato en clave de género. Catalina Sforza, Isabella de Este y Leonora Gonzaga.
6. Escultura del siglo XV. El concurso de 1401: Brunelleschi y Ghiberti. Ghiberti : Las primeras puertas del Baptisterio.
7. La emergencia de Nanni di Banco y de Donato di Bardi Donatello. Obras para el Duomo y para Orsanmichele.
8. La nueva estatuaría: Donatello, Nanni di Banco, Ghiberti. El relieve: *rilievo stacciato* y perspectiva. Jacopo della Quercia. La evolución de Ghiberti, las "puertas del Paraíso". La evolución de Donatello, de la madurez en las últimas obras. El estilo "dulce" de la segunda mitad del siglo.
9. De Florencia a Urbino. Masaccio y Masolino. Fray Filippo Lippi, Fray Angelico, Paolo Uccello, Domenico Veneziano, Andrea del Castagno. Piero della Francesca.
10. De Mantua a Venecia. Andrea Mantegna. Giovanni Bellini y la escuela veneciana moderna. Antonelloda Messina.

11. Florencia a finales del siglo: el cambio de clima cultural a mediados del siglo y la corriente neoplatónica. Antonio del Pollayuolo, Verrochio, Ghirlandaio, Filippino Lippi, Botticelli, Perugino.

Actividades formativas y Metodología

| Título | Horas | ECTS | Resultados de aprendizaje |
|---|-------|------|--|
| Tipo: Dirigidas | | | |
| Clases en el aula | 40 | 1,6 | 6, 1, 2, 3, 5, 12, 7, 9, 10, 4, 11, 14 |
| Tipo: Supervisadas | | | |
| Tutorías | 40 | 1,6 | 6, 1, 2, 3, 5, 12, 7, 9, 10, 4, 11, 14 |
| Tipo: Autónomas | | | |
| Planteamiento y elaboración de un trabajo | 70 | 2,8 | 6, 1, 2, 3, 5, 12, 7, 9, 10, 4, 11 |

Clases presenciales

- 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 prácticas y/o complementarias (en función de las posibilidades):

- Posibilidad (según alumnos y disponibilidad) de realizar un viaje a alguna de las ciudades italianas del primer Renacimiento (Florencia, Urbino, Ferrara...)

- Visita puntual a exposiciones, instituciones, espacios patrimoniales o museos del Estado (relacionadas con la materia; p.e. Museo del Prado, Museo de Bellas Artes de Valencia, MNAC, etc.)

- Conferencias, charlas y seminarios adicionales

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.

Evaluación

Actividades de evaluación continuada

| Título | Peso | Horas | ECTS | Resultados de aprendizaje |
|-------------------------------|------|-------|------|---|
| Entrega de un trabajo escrito | 30% | 0 | 0 | 6, 1, 2, 3, 5, 12, 7, 13, 8, 9, 10, 4, 11 |
| Presentación oral | 20 % | 0 | 0 | 6, 1, 2, 3, 5, 12, 7, 13, 8, 9, 10, 4, 11, 14 |

| | | | | |
|--------------------------------|-----|---|---|--|
| Primera prueba escrita | 40% | 0 | 0 | 6, 1, 2, 3, 5, 12, 7, 9, 10, 4, 11, 14 |
| Prueba de relación de imágenes | 10% | 0 | 0 | 6, 1, 2, 3, 5, 12, 7, 9, 10, 4, 11, 14 |

Evaluación

Evidencia 1. Prueba evaluación escrita (a final de curso).

40%. Recuperable

Desarrollo de un tema relacionado con la materia impartida en las clases teóricas presenciales. Se tendrá en cuenta la lectura de bibliografía esencial y complementaria.

Evidencia 2. Prueba de relación de imágenes (a final de curso)

10%

Identificación y puesta en común mediante una breve respuesta de cuatro grupos de dos imágenes, correspondientes a obras estudiadas y visualizadas en las clases teóricas.

Evidencia 3. Trabajo práctico (un mes antes de terminar el curso).

30% Recuperable

Trabajo de análisis en clave de ficha catalográfica de una obra de la plástica italiana del siglo XV. Los autores y/o las obras serán asignados por el profesor.

Evidencia 4. Presentación oral en el aula (a final de curso)

20%

Presentación de la obra, explicación de metodología, fuentes y bibliografía para el estudio de trabajo práctico. Se valorará también la asistencia y continuidad de las tutorías

Formato de las Evidencias

La nota final de la evaluación surgirá de la suma de la totalidad porcentual de las evidencias 1,2,3,4. Sin embargo, si se suspende la Evidencia 1 (menos de 2 puntos sobre el total de 4) y la Evidencia 3 (menos 1'5 puntos sobre el total de 3), la materia se considerará suspendida.

Obligatoriamente el trabajo deberá incorporar el sistema de citación de notas (dentro del texto oa pie de página) con las referencias de las fuentes bibliográficas o documentales utilizadas. Las evidencias de plagio, en la redacción de los trabajos, pueden representar un suspenso. Constituye plagio la apropiación de ideas ajenas sin citar la fuente, sobre todosi son ideas nucleares del trabajo, así como la transcripción de frases ajenas sin ponerlas entre comillas y sin indicar la fuente en la correspondiente nota. Se aceptarán pruebas escritas y trabajos redactados en catalán o castellano y también en otras lenguas (inglés, francés, italiano).

Procedimiento de revisión de las calificaciones

En el momento de realización de cada actividad de evaluación, el profesor o profesora informará al alumnado (Moodle) del procedimiento y fecha de revisión de las calificaciones

Recuperación

Se contempla la recuperación de la Evidencia 1 y 3

Evaluación única

La evaluación única constará de las evidencias 1, 2 y 3 previstas en la evaluación continua, con los porcentajes del 60% para la evidencia 1, el 10% para la evidencia 2 y el 30% para la evidencia 3. Las tres evidencias son obligatorias. La fecha del examen y entrega del trabajo individual será a final de curso, coincidiendo con la fecha de recuperación.

Plagio

En caso de que el estudiante realice cualquier irregularidad que pueda conducir a una variación significativa de la calificación de un acto de evaluación, se calificará con 0 este acto de evaluación, con independencia del proceso disciplinario que pueda instruirse. En caso de que se produzcan diversas irregularidades en los actos de evaluación, de una misma asignatura, la calificación final de esta asignatura será 0.

Bibliografía

Bibliografía orientativa

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

Baxandall, Michael, *Giotto and the Orators. Humanist observers of painting in Italy and the discovery of pictorial composition, 1350-1450*, Oxford University Press, 1971

Baxandall, Michael, *Pintura y vida cotidiana en el Renacimiento. Arte y experiencia en el Quattrocento*, Barcelona: G. Gili, 1978 (1972)

Burckhardt, J., *La cultura del Renacimiento en Italia: un ensayo*, Madrid: Akal, 1992 (1860)

Burke, P., *El Renacimiento italiano. Cultura y sociedad en Italia*, Madrid: Alianza, 1993 (1986)

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

Chastel, André, *Arte y humanismo en Florencia en época de Lorenzo el Magnífico*, Madrid: Cátedra, 1982 (1959)

De Fusco, Renato, *El Quattrocento en Italia*, Madrid: Istmo, 1999 (1984)

Frommel, Christoph Luitpold, *The Architecture of the Italian Renaissance*, London, 2007 (ed. italiana, Milà: Skira, 2009)

Garriga, Joaquim, "La *intersegazione* de Leon Battista Alberti (I)", *D'art*, 20 (1994), p. 11-57

Gombrich, Ernst H., *El legado de Apeles*, Madrid : Alianza, 1982

Heydenreich, L. H., Lotz, W., *Arquitectura en Italia 1400-1600*, Madrid: Cátedra, 1991 (1974)

Joannides, P., *Masaccio and Masolino. A complete Catalogue*, London : Phaidon, 1993

Klotz, H., *Filippo Brunelleschi. The Early Works and the Medieval Tradition*, London : Academy Editions, 1990

Krautheimer, R., *Lorenzo Ghiberti*, Princeton University Press, 1956

Kruft, H.-W., *Historia de la teoría de la arquitectura. 1. Desde la Antigüedad hasta el siglo XVIII*, Madrid : Alianza, 1990

Nauert (Jr), Charles G., *Humanism and the Culture of Renaissance Europe*, Cambridge University Press, 1995

Panofsky, Erwin, *La perspectiva com a "forma simbòlica" i altres escrits de teoria de l'art*, Barcelona : Edicions 62, 1987

Panofsky, Erwin, *Renacimiento y renacimientos en el arte occidental*, Madrid : Alianza, 1975 (1960)

Paoletti, J. T., Radke, G. M., *El arte en la Italia del Renacimiento*, Madrid: Akal, 2002 (1997)

Pope-Hennessy, John, *El retrato en el Renacimiento*, Madrid: Akal, 1985 (1966)

Pope-Hennessy, John, *La escultura italiana en el Renacimiento*, Madrid: Nerea, 1989 (1958)

Rosenauer, A., *Donatello*, Milano : Electa, 1993

Tavernor, Robert, *On Alberti and the Art of Building*, Yale University Press, 1998

Wackernagel, M., *El medio artístico en la Florencia del Renacimiento*, Madrid: Akal, 1997 (1981)

White, John, *The Birth and Rebirth of Pictorial Space*, London : Faber & Faber, 1987

Wittkower, R., *Los fundamentos de la arquitectura en la edad del Humanismo*, Madrid : Alianza, 1995

Software

Ninguno en especial

Lista de idiomas

| Nombre | Grupo | Idioma | Semestre | Turno |
|--------------------------|-------|---------|---------------------|--------------|
| (PAUL) Prácticas de aula | 1 | Catalán | primer cuatrimestre | mañana-mixto |
| (TE) Teoría | 1 | Catalán | primer cuatrimestre | mañana-mixto |