Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras
Facultad de Humanidades
Departamento de Historia del Arte

Arte del Renacimiento italiano II, HART 3222
3 créditos
Prerrequisitos: Ninguno
Prof. Rosario Romero Escribano
rosario.romero@upr.edu
Horario de atención a los alumnos
Lunes de 4.45-5.45

Descripción
Curso que plantea un recorrido por la arquitectura, escultura y pintura del siglo XVI en Italia. Periodo conocido como Renacimiento Clásico y Manierismo.

Objetivos

Generales:
El estudiante al finalizar el curso podrá:
-Conocer las experiencias artísticas que configuraron el Renacimiento Clásico.
-Analizar los principios estéticos en los que se basó el clasicismo del siglo XVI.
-Valorar la importancia de Roma y Milán y de los grandes mecenas en el desarrollo de este modelo.
-Identificar las obras de arte y a los artistas de este período.

Contenido

-Trasfondo histórico	5
-Las postrimerías del Quatrocento	5
-Leonardo da Vinci	5
-Bramante	5
-Miguel Ángel	5
-Rafael	5
-Tiziano	5
-Tintoretto	5
-Veronés, Corregio, Giorgiorgione	
Total	45

Estrategias instruccionales

1. **Conferencia integrada al diálogo**. Se tratarán en clase todos los temas del programa mediante una exposición de la profesora que fomente la participación del alumno. Esta participación será un aspecto fundamental que haga de la clase un espacio activo y dinámico.

2. Presentación de material audiovisual. Se complementará la explicación de los temas con presentaciones en PowerPoint, películas y documentales e internet. En el comentario de determinadas obras se pedirá la participación del estudiante.

3. Investigación por el estudiante. Se recomendará la consulta en la biblioteca de algunas monografías útiles para ampliar determinados aspectos o temas. Se realizarán comentarios de texto.

4. Discusión. Se tratarán las diferentes manifestaciones artísticas como compartimentos dinámicos, ya que se irán relacionando y comparando unas con otras para apelar a la memoria, sensibilidad y conocimiento de los alumnos.

Recursos mínimos disponibles o requeridos:
Libros, revistas, material audiovisual del Seminario de Bellas Artes, la Sala de Arte, Biblioteca General y la red cibernética (Internet).

Evaluación

1. **Asistencia**: La asistencia, actitud y participación en clase serán factores muy importantes para un rendimiento positivo del curso. La asistencia es obligatoria. El alumno que tenga cinco (5) faltas, no podrá aprobar el curso. Si el estudiante tiene una situación justificada que le impida asistir a alguna clase, debe hacerse responsable del material explicado. La profesora puede, si lo cree necesario, hacer una comprobación sobre los conocimientos del tema o temas a los que el estudiante no asista.
   Es muy importante respetar el horario de las clases. Tres (3) faltas de puntualidad o tardanzas, serán registradas como una falta de asistencia.

   NOTA: Ver la nota al final de este documento sobre la política de la UPR en cuanto a acomodo razonable y rehabilitación vocacional.

2. **Trabajos**: A lo largo del curso se pedirá que el alumno realice lecturas, prepare e investigue ciertos aspectos de determinados temas, biografías de autores u obras concretas, comente ciertas claves de las películas o realice una investigación en la biblioteca para enmarcar cultural o históricamente los temas tratados. Estas actividades enriquecerán el trabajo en el salón, harán de la clase un espacio más dinámico y participativo y estimularán la búsqueda y el aprendizaje activo del estudiante.

   El estudiante demostrará que ha hecho la investigación y las lecturas recomendadas respondiendo a las preguntas que se le hagan, participando de forma activa y argumentada de la discusión, proveyendo material pertinente.

   Además, a lo largo del curso el estudiante debe realizar

   1. **Comentario de texto: "El Renacimiento Clásico". Capítulo 6 del libro de Víctor Nieto Alcaide *El Arte del Renacimiento.* Madrid: Historia 16, 1996. Página 83-88.**
      NOTA: Este texto estará en el Seminario de Historia del Arte a disposición del estudiante desde el primer día de clase.

- Se pide que el estudiante:
  - **Identifique el texto**. Debe figurar: título, fecha, y una breve investigación sobre quién es el autor: **10 puntos.**
  - **Analice y explique** el texto: extraiga las ideas principales, explique lo que el autor dice, completando lo que el autor quiere demostrar, recurriendo a otros textos y autores que hayan tratado el mismo tema. **40 puntos.**
  - **Establezca una conclusión**: Síntesis interpretativa. Valoración crítica personal en la que se argumenten las razones por las que se está de acuerdo o en desacuerdo con el contenido del texto. Esta argumentación debe ser comprensible y debe estar expresada de forma ordenada. Debe hacer referencias al texto y se deben evitar vaguedades e imprecisiones. **40 puntos**
  - **Realice una presentación adecuada** cuidando la ortografía, la sintaxis y el lenguaje propio de la materia.1**0 puntos**

2. **Elegir una obra de arte del siglo XVI italiana y realizar una presentación oral**
   - Se pide que el estudiante
     - **Realice** una introducción sobre el artista y contextualice la obra elegida 40 puntos
     - **Analice** la obra desde un punto de vista formal y simbólico 40 puntos.
     - **Realice una presentación adecuada** cuidando el lenguaje propio de la materia.10 puntos.

Estos ejercicios **supondrán un 50% de la nota final (25% cada uno).**

3. **Exámenes:** El alumno deberá realizar a lo largo del curso dos exámenes escritos sobre los temas propuestos en este programa. Se pedirá que el alumno identifique determinadas obras y las comente con un lenguaje apropiado, demostrando su conocimiento del material. **100 puntos.**

   - **Identificará** las obras que se le presenten: **20 puntos**
   - Las **clasificará** adecuadamente: **20 puntos**
   - Las **analizará** con profundidad y las relacionará con el contexto cultural al que pertenecen: **20 puntos**
   - **Comprenderá** los diferentes planteamientos estéticos: **20 puntos**
   - **Empleará** con corrección el lenguaje apropiado de los distintos aspectos de la Historia del Arte: **20 puntos**

Cada examen supondrá un 25% de la nota final.

Con este sistema de evaluación se pretende fomentar el trabajo regular, evitar las clasificaciones memorísticas que fomentan los exámenes tradicionales y desarrollar la capacidad de reflexión del estudiante.

Escala de notas:

A = 100% - 90%

B= 80 – 89
C= 70-79
D= 60-69
F= 0- 59

Bibliografía:
** Se incluye a continuación una amplia bibliografía sobre el Renacimiento que pueda servir al estudiante de referencia para éste y otros cursos especializados en el tema.

ACKERMANN, J. S.: Distance points: essays in theory and Renaissance art and architecture. Cambridge, Mass., 1991.
ARGAN, J. C.: Renacimiento y Barroco. 2. vols. Madrid, 1987.
BARASCH, M.: Teorías del arte: de Platón a Winckelmann. Madrid, 2001. BAXANDALL, M.: Giotto y los oradores: la visión de la pintura en los humanistas italianos y el descubrimiento de la visión picórica (1350-1450). Madrid, La Balsa de la Medusa, 1996.
BAXANDALL, M.: Pintura y vida cotidiana en el Renacimiento. Barcelona, Gustavo Gili, 1978.
BENEVOLO, L.: Historia de la Arquitectura del Renacimiento. 2 vols. , Madrid 1973.
BIALOSTOCKI, J.: El arte del siglo XV. De Parler a Durero. Madrid, Istmo, 1999.
BIALOSTOCKI, J.: Estilo e iconografía. Contribución a una ciencia de las artes. Barcelona, Barral, 1973.
BIALOSTOCKI, J.: The Art of the Renaissance in Eastern Europe: Hungary, Bohemia, Poland. Oxford, Phaidon Press, 1976.
BLUNT, A.: Arte y arquitectura en Francia 1500-1700. Madrid, Cátedra, 1992.
BLUNT, A.: Teoría de las artes en Italia 1400-1600. Madrid, Cátedra, 1979.
BRIGANTI, G. (Ed): La pittura in Italia. Il Cinquecento. Milán, Electa, 1987.
BURCKHARDT, J.: La cultura del Renacimiento en Italia (1860). Barcelona, Editorial Iberia, 1971.
BURKE, P.: El Renacimiento europeo. Centros y periferias. Barcelona, Crítica, 2000. BURKE, P.: El Renacimiento italiano: cultura y sociedad en Italia. Madrid, Alianza, 1993. BURKE, P.: El Renacimiento. Barcelona, Crítica, 1993.
CALVO SERRALLER, F. y PORTUS, J.: Fuentes de la Historia del Arte II. Madrid, 2001.
CÁMARA MUÑOZ. A.: Ensayo para una historia de la historiografía del manierismo. Madrid, Fundación Universitaria Española, 1988.
CÁMARA, Alicia: Fortificación y ciudad en los reinos de Felipe II. Madrid, Nerea, 1999
CARPO, M.: La arquitectura en la era de la imprenta. Madrid, 2003.
CASTEX, J.: Renacimiento, Barroco y Clasicismo. Historia de la Arquitectura (1420-1720). Madrid, Akal, 1994.
CASTILLO OREJA, Miguel Ángel: Renacimiento y Manierismo en España. Madrid, Historia 16, 1989
CHAMBERS, D. S.: Patrons and artists in the Italian Renaissance. Londres, Macmillan Publishers Ltd., 1970.
CHASTEL, A. (1982): Arte y Humanismo en Florencia en tiempos de Lorenzo el Magnífico (1959). Madrid, Cátedra.
CHASTEL, A.: El arte italiano. Madrid, Akal, 1982.
CHECA CREMADES, F.: Pintura y escultura del Renacimiento en España. 1450-1600. Madrid, Cátedra, 1993.
CHECA CREMADES, Fernando: Felipe II, mecenas de las Artes. Madrid, Nerea, 1992 y 1997.

COLE, B.: The Renaissance artist at work. Nueva York, Harper & Row, 1983.
ELKINS, J. y WILLIAMS, R.: The Art Seminar. Volume 5 Renaissance Theory. Nueva York y Londres, Routledge, 2008.
FALOMIR M., ed.: El retrato del Renacimiento. Catálogo de exposición. Madrid, Museo Nacional del Prado, 2008.
FERNÁNDEZ ARENAS, J. (ed.): Renacimiento y Barroco en España. Fuentes y Documentos para la Historia del Arte, 6. Barcelona, 1982.
FRANCASTEL, P.: Historia de la pintura francesa. Madrid, 1970.
FREEDBERG, D.: Pintura en Italia 1500-1600. Madrid, Cátedra, 1978.
FORSMAN, Erik: Dórico, Jónico, Corintio en la arquitectura del Renacimiento. Madrid, Xarait, 1983. Upsala, 1961.
FRIEDLAENDER, W.: Mannerism a nd anti-Mannerism in Italian Painting. Nueva York, Columbia University Press, 1958. FUSCO, R. de: El Quattrocento en Italia. Madrid, Istmo,1999.
GARCÍA MELERO, J. E.: Arquitectura del Renacimiento. Madrid, UNED, 2007. GARCÍA MELERO, J. E.: Literatura española sobre Artes plásticas. Vol, I: Bibliografía aparecida en España entre los siglos XVI y XVIII. Madrid, Encuentro, 2002.
GARRIGA I RIERA, J. (ed.): Renacimiento en Europa, Fuentes y Documentos para la Historia del Arte, 4. Barcelona, 1983.
GOLDTHWAITE, R. A.: Wealth and the demand for Art in Italy 1300-1600. Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 1993.
GOMBRICH, E. H.: Imágenes simbólicas: estudios sobre el arte del Renacimiento. Madrid, Alianza, 1986.
GOMBRICH, E.: Nuevas visiones de viejos maestros. Estudios sobre el arte del Renacimiento, 4. Madrid, Debate, 2000.
GUIDONI, E.y MARINO, A.: Storia dell'urbanistica. Il Cinquecento. Bari, 1982. "Historia del urbanismo. El siglo XVI". Madrid, Instituto de Estudios de la Administración, 1985.
HARBISON, C.: The mirror of the artist. Northern Renaissance Art in its historical context. Londres, Calmann and King Co., 1995.
HAUSER, A.: El manierismo, crisis del Renacimiento. Madrid, 1971.
HAUTECOEUR, L.: Histoire de l'Architecture classique en France. París, 1943-1952.
HEYNDEREICH, Ludwing H., y LOTZ, W.: Architecture in Italy 1400-1600. Harmondsworth, 1974. Otra edición revisada por Paul Davies: London, University Press, 1996. Madrid, Cátedra.
HOLLINGSWORTH, M.: El patronazgo artístico en la Italia del Renacimiento: de 1400 a principios del siglo XVI. Madrid, Akal, 2002.
KEMPERS, B.: Painting, Power and Patronage. The rise of the professional artist in the Italian Renaissance. Londres, Penguin Books, 1987.
KENT, F. W. y SIMONS, P.: Patronage, art and society in Renaissance Italy. Nueva York, Oxford University Press, 1987.
KERRIGAN, W. y BRADEN, G.: The Idea of the Renaissance. Baltimore, 1989.
KLEIN, R. y ZERNER, H. (eds.): Italian art, 1500-1600: sources and documents. Englewood Cliffs, New Jersey, 1966.
KLEIN, R.: Form and meaning. Essays on the Renaissance and Modern Art. Nueva York, The Viking Press, 1979.
KRIS, E. y KURZ, O.: La Leyenda del artista. Madrid, Cátedra, 1982.
KRISTELLER, P. O.: El pensamiento humanista y las artes. Madrid, Taurus, 1986. KRUFT, H.-W.: Historia de la teoría de la arquitectura, tomo 1, Madrid, 1990.
KUBOVY, M.: Psicología de la perspectiva y el arte del Renacimiento. Madrid, Trotta, 1996.

LABIN, Irving, and CONORS, Joseph: Monuments of Papal Rome. Cambridge University Press - American Academy in Rome, 1998.
LAWRENCE, C. (ed.): Women and Art in Early Modern Europe. Patrons, Collectors and Connoisseurs. The Pennsylvania State University Press, 1997.
LEE, R. W.: Ut pictura poesis. La teoría humanista de la pintura. Madrid, Cátedra,1982.
LOTZ, Wofgang: Studi sull'architettura italiana del Rinascimento. Milano, Electa, 1989. También: Studies in Italian Renaissance Architecture. London, 1976.
MARÍAS, Fernando: A propósito del Manierismo y el arte español del siglo XVI. En J. SHEARMAN, Manierismo. Madrid, Xarait Ediciones, 1984.
MARÍAS, Fernando: El Arte del Renacimiento. Madrid, Anaya, 1990.
MARÍAS, Fernando: La difusión del Renacimiento. Madrid, Anaya, 1990.
MARÍAS, Fernando: El siglo XVI: gótico y renacimiento. Madrid, Silex, 1992.
MARÍAS, F.: El largo siglo XVI. Los usos artísticos del Renacimiento español. Madrid, Taurus, 1989.
MARÍAS, F.: Teoría del Arte II. Madrid, Historia 16, 1996.
MARTÍNEZ-BURGOS GARCÍA, P.: Ídolos e imágenes: la controversia del arte religioso en el siglo XVI español. Valladolid, Universidad de Valladolid y Caja Salamanca, 1990. MATEO GÓMEZ, I.; GARCÍA GAINZA, M. C. y SUREDA i PONS, J.: El Renacimiento. Madrid, 2000.
MEISS, M.: Pintura en Florencia y Siena después de la peste negra. Madrid, Alianza, 1988.
MURRAY, L.: El alto Renacimiento y el Manierismo. Barcelona, Destino, 1995. MURRAY, L.: The High Renaissance and Mannerism. Italy, the North and Spain 1500-1600. Londres, Thames and Hudson, 1986.
NIETO ALCAIDE, V. y CHECA CREMADES, F. (1980): El Renacimiento. Formación y crisis del modelo clásico. Madrid, Ediciones Istmo.
PANOFSKY, E.: Idea. Contribución a la historia de la teoría del arte. Madrid, Cátedra, 1977.
PANOFSKY, E.: La perspectiva como forma simbólica. Barcelona, Tusquets editores, 1995.
PANOFSKY, E.: Los primitivos flamencos. Madrid, Cátedra, 1998.
PANOFSKY, E.: Renacimiento y renacimientos en el arte occidental. Madrid, Alianza, 1994.
PAOLETTI, J. T. y RADKE, G. M.: El arte en la Italia del Renacimiento. Madrid, Akal, 2002.
PATER, W. H.: The Renaissance. Studies in Art and Poetry. Londres, The Fontana Library, 1961.
PEREDA, F.: Las imágenes de la discordia: política y poética de la imagen sagrada en la España del cuatrocientos. Madrid, Marcial Pons, 2008.
POPE HENNESY, J.: Italian High Renaissance and Baroque Sculpture. Londres, 1970.
POPE-HENNESSY, J. (1985): El retrato en el Renacimiento. Madrid, Akal.
PORTER, R. y TEICH, M. (eds.): The Renaissance in National Context. Cambridge, Cambridge University Press, 1992.
RAMIREZ, J. A. (Ed.): La Edad Moderna. Historia del Arte 3, Madrid 1997.
REISS, S. E. y WILKINS, D. G.: Beyond Isabella. Secular women patrons of art in Renaissance Italy. Kirksville, Missouri, Truman State University Press, 2001. RICHARDSON, C. M.: Renaissance art reconsidered: an anthology of primary sources. Oxford, Blackwell Publications, 2007.
ROGERS, M., ed.: Fashioning identities in Renaissance Art. Aldershot, Ashgate, 2000.
SCHLOSSER, J. von: La literatura artística. Manual de fuentes de la historia moderna del arte. Madrid, Cátedra, 1986.
SCHLOSSER, J. Von: Las cámaras artísticas y maravillosas del Renacimiento tardío. Una contribución a la historia del coleccionismo. Madrid, Cátedra, 1988.

SEBASTIÁN, Santiago: El Renacimiento. Arquitectura. Madrid, Alhambra, 1980. Vol. III de la "Historia del Arte Hispánico".
SEBASTIAN, Santiago: Arte y Humanismo. Madrid, Cátedra, 1978
SHEARMAN, J.: Manierismo. Bilbao, Xarait, 1984.
TAFURI, Manfredo: La arquitectura del Humanismo. Madrid, Xarait, 1978.
TAFURI, Manfredo: "Sobre el Renacimiento". Principios, ciudades, arquitectos. [Madrid] Cátedra [1995]
TATARKIEWICZ, W. Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mímesis, experiencia estética. Madrid, 1987.
TER KUILE, E.H.: Arte y arquitectura en, 1500-1700. Madrid, 1981
THOMAS, A.: The painter's practice in Renaissance Tuscany. Cambridge, Cambridge University Press, 1995.
THOMSON, D.: Renaissance architecture. Critics, Patrons, Luxury. Manchester y Nueva York, Manchester University Press, 1993.
TINAGLI, P.: Women in Italian Renaissance Art: Gender, Representation and Identity. Nueva York, St. Martin's Press, 1997.
TRACHTENBERG, Marvin: Dominion of the Eye. Urbanism, Art and Power in Early Modern Florence. Cambridge University Press, 1998
TREVOR-ROPER, H.: Princes and Artists. Patronage and Ideology at Four Habsburg Courts 1517- 1633. Londres, 1976.
TZONIS, Alexander, and LEFAIVRE, Liane: Classical Architecture. The Poetics of Order. London, The Mit Press, 1986.
URQUÍZAR HERRERA, Antonio: Coleccionismo y nobleza: Signos de distinción social en la Andalucía del Renacimiento. Madrid, Marcial Pons, 2007.
URQUÍZAR HERRERA, Antonio: El Renacimiento en la periferia: La recepción de los modelos italianos en la experiencia pictórica del Quinientos cordobés. Córdoba, Diputación, 2001.
VASARI, G.: Las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos desde Cimabue hasta nuestros días (1550, 1568). Madrid, Cátedra, 2002.
VIÑUALES GONZÁLEZ, J. M.: Pintura y escultura del Renacimiento. Madrid, UNED, 2007.
WATERHOUSE, Ellis: Painting in Britain 1530-1790. London, 1993.
WELCH, E. S.: Art and Society in Italy 1350-1500. Oxford, Oxford University Press, 1997.
WELCH, E.: De compras en el Renacimiento. Valencia, Universidad de Valencia, 2009.
WESTFALL, W.: L'inventione della città. La strategia urbana di Nicolo V e Alberti nella Roma del'400. Roma, 1984.
WHITE, J.: Nacimiento y renacimiento del espacio pictórico. Madrid, Alianza, 1994. WIND, E.: Los misterios paganos del Renacimiento (1958). Barcelona, Barral Editores, 1971.
WITTKOWER, Rudolf: Sobre la arquitectura en la edad del humanismo: ensayos y escritos. Barcelona, Gustavo Gili, 1979. Edición a cargo de Ángel González. WITTKOWER, Rudolf: Los fundamentos de la arquitectura en la Edad del Humanismo. Madrid, Alianza Forma, 199.
WITTKOWER, R. y M.: Nacidos bajo el signo de Saturno, Madrid, Cátedra 1982.
11.RECURSOS DE APOYO WÖLFFLIN, H.: Renacimiento y barroco. Madrid, 1977.
YARZA LUACES, J.: Los Reyes Católicos: paisaje artístico de una monarquía. Madrid, Nerea, 1993.
ZERNER, H.: Renaissance Art in France. The invention of Classicism. París, Flammarion, 2003.

Referencias en la red:

Artcyclopedia:	www.artcyclodepdia.com
Artlex:	www.artlex.com
Arte e historia:	www.arteehistoria.eom
Base de datos ISBN:	www.mcu.es/lab/libro/
Biblioteca del Congreso:	www.Ioc.gov
Biblioteca Nacional:	www.bne.es
Burlington Magazine:	http://www.burlington.org.uk/
El buscador universal:	www.exlibris.usal.es/bibesp
Escultores:	www.thats.it/scultiira/
Galería de los Oficios:	www.uffizi.firenze.it
Galería Nacional Washington:	www.nga.gov
Getty Museum:	www.gettv.edu
Instituto de Arte de Chicago:	www.arrie.edu
Kunsthistorischen Museum:	www.khm.at
Mastermind Magazine:	http://mastermindmag.com/
Metropolitan de Nueva York…	www.metmuseum.org
Museo Británico…	www.thebritishmuseum.ac.uk
Museo de Arte Reina Sofía…	www.museoreinasofia.mcu.es
Museo de Orsay:	www.musee-orsay.fr
Museo del Louvre:	www.louvre.fr
Museo del Prado:	www.museoprado.mcu.es
Museos on Une:	www.icom.org/vlmp/

Museo del Vaticano:	www.christurex.org/wwwl/vaticano
National Gallery de Londres:	www.nationalgallerv.org.uk
Oxford Art Journal:	http://oaj.oupjournals.org
The Art Newspaper:	http://www.theartnewspaper.com/news/article
The History Net:	www.thehistorynet.com
Todo Arte:	www.tpdoartc.com
Todo sobre el Renacimiento:	www.qrisnet.it/arte/immagini.htm

Horario de atención a los alumnos
Viernes de 4.00 a 5.00
Pueden contactarme para una cita previa a través del correo electrónico a la siguiente dirección: romeroescribano@gmail.com

NOTA:
- Acomodo razonable: "Los estudiantes que requieren acomodo razonable o reciben servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el profesor al inicio del semestre para planificar el acomodo y equipo necesario conforme a las recomendaciones de la oficina que atiende los asuntos para personas con impedimentos en la unidad."

- Integridad Académica: La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que "la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta". Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente.