

**UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECINTO DE RÍO PIEDRAS
FACULTAD DE HUMANIDADES
PROGRAMA DE HISTORIA DEL ARTE**

B. Título del curso:

Arte del Renacimiento italiano II

C. Codificación del curso:

HART 3222

D. Profesor:

Dr. Daniel Expósito Sánchez

daniel.exposito@upr.edu

Horas de oficina: miércoles, de 10:30 am a 12:00 pm

Oficina: Edificio Rafael Janer, primer piso, J136

E. Cantidad de horas / créditos:

3 horas de contacto a la semana / 3 créditos

F. Prerrequisitos, correquisitos y otros requerimientos:

Ninguno

G. Descripción del curso:

Estudio cronológico y temático de las personalidades y obras artísticas más representativas del arte del Renacimiento en Italia a lo largo del siglo XVI, así como del período conocido como Manierismo.

H. Objetivos de aprendizaje:

- Desarrollar en el estudiante el conocimiento de la Historia del Arte del Renacimiento y el Manierismo en Italia a través de sus artífices y obras más importantes.

- Crear en el estudiante una visión panorámica que le permita entender la evolución de la producción artística del Renacimiento y el Manierismo en Italia dentro del contexto general de la Historia del Arte en Europa.
- Integrar en el estudiante las herramientas necesarias y el vocabulario específico para el análisis de la obra artística, encuadrándola en las particularidades, las técnicas y la estética del período en el que fue realizada.
- Integrar las obras artísticas en el contexto histórico y social en el cual vivieron sus autores y fueron creadas.
- Distinguir la producción artística en el marco de otras disciplinas científicas que, en mayor o menor medida, influenciaron en la evolución del arte a finales del siglo XV y durante todo el siglo XVI.
- Desarrollar en el estudiante una postura crítica frente al patrimonio histórico-artístico que enriquezca su apreciación y, en consecuencia, fomente su conservación, defensa y protección como parte esencial de la cultura occidental.

I. Bosquejo de contenido y distribución de tiempo:

1. EL PASO DEL QUATTROCENTO AL CINQUECENTO	6 horas
1.1. Introducción: Italia a caballo entre dos siglos 1.2. La obra teórica y artística de Leonardo da Vinci 1.3. La arquitectura de Bramante	
2. EL CINQUECENTO: EL TRIUNFO DEL CLASICISMO	18 horas
2.1. La Italia del siglo XVI y el papado de Roma 2.2. Vida y obra de Miguel Ángel Buonarotti 2.3. La pintura de Rafael Sanzio 2.4. La pintura en Venecia: Giorgione y Tiziano	
3. EL CINQUECENTO: ENTRE CLASICISMO Y MANIERISMO	21 horas
3.1. Tratadistas y tratados de arquitectura: de Serlio a Vignola 3.2. La obra arquitectónica de Andrea Palladio 3.3. La escultura de Giambologna y Benvenuto Cellini 3.4. La pintura en Venecia: Veronés y Tintoretto 3.5. La pintura manierista en Roma y Florencia 3.6. El final del Humanismo y la aparición del Naturalismo	
TOTAL	45 horas

NOTA: Según estipulado en la Certificación Núm. 112, 2014-2015, de la Junta de Gobierno, hasta un 25% del contenido total del curso presencial puede impartirse en modalidades no presenciales. Esto incluye contenidos en línea en sus diferentes modalidades. El/La estudiante debe estar consciente que es posible que ese porcentaje equivalente de las clases del curso pueda impartirse en tal modalidad con componente no presencial. En tal caso, las estrategias de enseñanza se ajustarán adecuadamente a las necesidades del curso, sin menoscabo del correcto aprendizaje de los contenidos desarrollados en él.

J. Técnicas instruccionales:

Las clases se impartirán mediante conferencias ilustradas con materiales audiovisuales que ayuden al estudiante a la mejor comprensión de los contenidos del curso. Junto a ello, se fomentará la participación del estudiante mediante discusiones y análisis colectivos en torno a obras, textos, películas y otros materiales disponibles en el Seminario de Historia del Arte.

K. Recursos de aprendizaje e instalaciones mínimas disponibles o requeridas:

Salón de clases equipado con un proyector y un ordenador, con conexión a internet, que permita la reproducción de presentaciones de Microsoft Power Point, así como de vídeos en formato .VOB, .mpg, o .mpeg.

L. Técnicas de evaluación:

3 exámenes escritos	90% (30% cada uno)
Participación en clase	10%
TOTAL	100%

EXAMEN #1	EXAMEN #2	EXAMEN #3
Febrero 25 (L)	Marzo 27 (X)	Mayo 1 (X)

El sistema de calificación será el siguiente:

A = 100-90

B = 89-80

C = 79-70

D = 69-60

F = 59 o menos

Los tres exámenes se realizarán en el salón LPM 136 a la hora habitual de la clase. Los días indicados son inamovibles. De producirse algún cambio debido a razones justificadas, el profesor lo notificará a los estudiantes con suficiente antelación.

La asistencia a clase es obligatoria y compulsoria, por lo que se pasará lista antes del inicio de cada clase. Las ausencias deberán acreditarse mediante una justificación por escrito –una excusa médica, por ejemplo–, y no simplemente mediante un texto enviado por correo electrónico. Las ausencias sin una excusa por escrito bajarán gradualmente la nota final del estudiante. 6 ausencias sin ningún tipo de justificación o excusa por escrito, según lo indicado líneas más arriba, implicarán el fracaso del estudiante en el curso, independientemente de las calificaciones obtenidas en los tres exámenes y el trabajo grupal.

Se hará una evaluación diferenciada a estudiantes con necesidades especiales. Solo se realizarán reposiciones de exámenes a aquellos estudiantes que acrediten documentalmente los casos y/o situaciones que les impidieron tomar el examen el día pautado originalmente, según consta en el presente prontuario. Los exámenes se deberán realizar con tinta azul o negra, nunca con lápiz.

M. Normas académicas:

Las tardanzas al inicio de la clase interrumpen el transcurso de ésta, además de constituir un acto de descortesía hacia las personas que ya se encuentran en el salón. Por ello, se pide máxima puntualidad. Igualmente, se evitarán las entradas y salidas constantes durante la clase, puesto que suponen una interferencia tanto para el profesor como para el estudiante que atiende a los contenidos que se están impartiendo. Solo estarán justificadas en caso de una emergencia.

No está permitido el uso del teléfono celular dentro del salón. Su utilización solo estará justificada en caso de emergencia, permaneciendo en modo avión y/o en silencio durante el tiempo que dure la clase.

El trato entre el profesor y el estudiante –y de éste hacia sus compañeros– se mantendrá siempre dentro de un ambiente de respeto y cordialidad. Las distintas opiniones y puntos de vista podrán rebatirse desde la comprensión y la tolerancia. Las comunicaciones con el profesor se realizarán mediante la cuenta institucional de correo electrónico proporcionada al estudiante por la Universidad de Puerto Rico. Los correos mandados en días feriados, fines de semana y recesos académicos serán contestados una vez finalicen tales períodos.

N. Acomodo razonable:

En cumplimiento de la Ley 51 del 6 de junio de 1996, 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 de Asuntos para las Personas con Impedimento (OAPI) del Decanato de Estudiantes.

O. Normativa sobre discrimen por sexo y género en modalidad de violencia sexual:

La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en todas sus modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política Institucional contra el Hostigamiento Sexual en la Universidad de Puerto Rico, Certificación Núm. 130, 2014-2015, de la Junta de Gobierno, si un estudiante está siendo o fue afectado por conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede acudir ante la Oficina de la Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar una queja.

P. 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.

Q. Bibliografía general seleccionada:

ALBERTI, Leon Battista. *De re aedificatoria*. Madrid: Akal, 1980.

ANTAL, Frederick. *El mundo florentino y su ambiente social*. Madrid: Alianza Editorial, 1989.

ARGAN, Giulio Carlo. *Renacimiento y Barroco: 2. De Miguel Ángel a Tiépolo*. Madrid: Akal, 1988.

. _____. *Storia dell'arte italiana*. Firenze: Sansoni, 1998.

. _____. *Michelangelo: Architect*. Milano: Electa, 2007.

BAMBACH, Carmen C. [et al.]. *Michelangelo: Divine Draftsman and Designer*. New York: The Metropolitan Museum of Art, 2017.

BATTISTI, Eugenio. *Renacimiento y Barroco*. Madrid: Ediciones Cátedra, 1990.

BAXANDALL, Michael. *Pintura y vida cotidiana en el Renacimiento: arte y experiencia en el Quattrocento*. Barcelona: Gustavo Gili, 1978.

BELOZERSKAYA, Marina. *Luxury Arts of the Renaissance*. Los Angeles: The Paul Getty Museum, 2005.

BENÉVOLO, Leonardo. *Historia de la Arquitectura del Renacimiento. La arquitectura clásica (del siglo XV al XVIII)*. Barcelona: Gustavo Gili, 1988.

BLUNT, Anthony. *La teoría de las artes en Italia, 1450-1600*. Madrid: Ediciones Cátedra, 2007.

BURCKHARDT, Jacob. *La cultura del Renacimiento en Italia*. Madrid: Akal, 2004.

BURKE, Peter. *El Renacimiento europeo, centros y periferia*. Barcelona: Crítica, 2000.

. _____. *El Renacimiento italiano: Cultura y sociedad en Italia*. Madrid: Alianza Editorial, 2015.

. _____. *El sentido del pasado en el Renacimiento*. Madrid: Akal, 2016.

CHADWICK, Whitney. *Mujer, arte y sociedad*. Barcelona: Destino, 1992.

CHASTEL, André. *Botticelli*. Greenwich, CT: New York Graphic Society, 1958.

- . _____ *El gran taller de Italia: 1460-1500*. Madrid: Aguilar, 1966.
  - . _____ *El mito del Renacimiento, 1420-1520*. Genève: Skira, 1969.
  - . _____ *El arte italiano*. Madrid: Akal, 1988.
  - . _____ *El Renacimiento italiano: 1460-1500*. Madrid: Akal, 2005.
- CHASTEL, André y Robert Klein. *El Humanismo*. Madrid: Salvat, 1971.
- CHECA CREMADES, Fernando. *Tiziano y las cortes del Renacimiento*. Madrid: Marcial Pons, 2013.
- DANGELMAIER, Ruth. *Botticelli*. Köln: Könemann, 2018.
- FORCELLINO, Antonio. *Michelangelo: A Tormented Life*. Cambridge: Polity, 2009.
- . _____ *Raphael: A Passionate Life*. Cambridge: Polity, 2015.
- FRANCASTEL, Pierre. *La figura y el lugar (el orden visual del Quattrocento)*. Madrid: Monte Ávila, 1969.
- FROMMEL, Christoph Luitpold. *Architettura del Rinascimento italiano*. Milano: Skira Editore, 2009.
- GAMBERINI, Andrea e Isabella Lazzarini. *The Italian Renaissance State*. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
- GARIN, Eugenio. *El Renacimiento italiano*. Barcelona: Ariel, 2017.
- GILL, Meredith J. *Augustine in the Italian Renaissance: art and philosophy from Petrarch to Michelangelo*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
- GOMBRICH, E.H. *Norma y forma: Estudios sobre el arte del Renacimiento, 1*. Madrid: Debate, 2000.
- . _____ *Imágenes simbólicas: Estudios sobre el arte del Renacimiento, 2*. Madrid: Debate, 2000.
  - . _____ *El legado de Apeles: Estudios sobre el arte del Renacimiento, 3*. Madrid: Debate, 2000.
  - . _____ *Nuevas visiones de viejos maestros: Estudios sobre el arte del Renacimiento, 4*. Madrid: Debate, 2000.

- . _____. *La Historia del Arte*. Londres: Phaidon, 2013.
- HALE, J.R. *Enciclopedia del Renacimiento italiano*. Madrid: Alianza Editorial, 1984.
- HEYDENREICH, Ludwig H. y Wolfgang Lotz. *Arquitectura en Italia, 1400-1600*. Madrid: Ediciones Cátedra, 2007.
- KEMP, Martin. *Leonardo da Vinci: Las maravillosas obras de la naturaleza y del hombre*. Madrid: Akal, 2011.
- KING, Ross y Anja Grebe. *Florence: The Paintings & Frescoes, 1250-1743*. London: Black Dog Publishing, 2015.
- LEE, Ressenlaer W. *Ut pictura poesis: la teoría humanística de la pintura*. Madrid: Ediciones Cátedra, 1982.
- MURRAY, Peter. *La arquitectura del Renacimiento*. Madrid: Aguilar, 1989.
- NIETO ALCAIDE, Víctor y Checa Cremades, Fernando. *El Renacimiento, formación y crisis del modelo clásico*. Madrid: Istmo, 1980.
- OLSON, Roberta J.M. *Italian Renaissance Sculpture*. London: Thames & Hudson, 1992.
- PANOFSKY, Erwin. *La perspectiva como forma simbólica*. Barcelona: Tusquets Editores, 1999.
- . _____. *Estudios sobre iconología*. Madrid: Alianza Editorial, 2005.
- . _____. *Idea: contribución a la historia de la teoría del arte*. Madrid: Ediciones Cátedra, 2013.
- . _____. *Renacimiento y Renacimientos en el arte occidental*. Madrid: Alianza Editorial, 2014.
- PAOLETTI, John T. *El arte en la Italia del Renacimiento*. Madrid: Akal, 2005.
- PFEIFFER, Heinrich X. *La Capilla Sixtina*. Barcelona: Lunwerg, 2007.
- POPE-HENNESSY, John. *El retrato en el Renacimiento*. Madrid: Akal, 1985.
- . _____. *La escultura italiana en el Renacimiento*. Madrid: Nerea, 1989.
- PÖPPER, Thomas. *Michelangelo: The Graphic Work*. Colonia: Taschen, 2017.

- RAMÍREZ, Juan Antonio (dir.). *Historia del Arte (Vol. 3): La Edad Moderna*. Madrid: Alianza Editorial, 2005.
- REVILLA, Federico. *Diccionario de iconografía y simbología*. Madrid: Ediciones Cátedra, 2012.
- STOICHITA, Victor I. *Cómo saborear un cuadro*. Madrid: Ediciones Cátedra, 2009.
- . _____. *La invención del cuadro*. Madrid: Ediciones Cátedra, 2011.
- SUIDA, W.E. *Raphael*. London: Phaidon Classics, 2015.
- SYMONDS, John Addington. *El Renacimiento en Italia*. México: Fondo de Cultura Económica, 1992.
- TAFURI, Manfredo. *La arquitectura del Humanismo*. Madrid: Xarait, 1978.
- THOENES, Christoph. *Rafael: 1483-1520*. Colonia: Taschen, 2005.
- TOMAS, Natalie R. *The Medici Women: Gender and Power in Renaissance Florence*. Aldershot: Ashgate Publishing, 2003.
- VASARI, Giorgio. *Las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos desde Cimabue a nuestros tiempos*. Madrid: Ediciones Cátedra, 2011.
- VILLA, Rocío de la (ed.). *De la pintura y otros escritos sobre arte*. Madrid: Tecnos, 1999.
- VINCI, Leonardo da. *El hombre, la naturaleza y la mirada*. Madrid: Oriente y Mediterráneo, 2014.
- . _____. *Tratado de la pintura*. Buenos Aires: Losada, 2016.
- WALLACE, William E. *Michelangelo: The Artist, the Man and his Times*. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
- WHITE, John. *Nacimiento y renacimiento del espacio pictórico*. Madrid: Alianza Editorial, 1994.
- WITTKOWER, Rudolf. *La escultura: procesos y principios*. Madrid: Alianza Editorial, 2006.
- WITTKOWER, Rudolf y Margot. *Los fundamentos de la arquitectura en la Edad del Humanismo*. Madrid: Alianza Editorial, 1995.

. _____. *Nacidos bajo el signo de Saturno: Genio y temperamento de los artistas desde la Antigüedad hasta la Revolución francesa*. Madrid: Ediciones Cátedra, 2015.

WÖLFFLIN, Heinrich. *Renacimiento y Barroco*. Barcelona: Paidós, 1986.

ZALAMA, Miguel Ángel. *El Renacimiento: Artes, artistas, comitentes y teorías*. Madrid: Ediciones Cátedra, 2016.

ZÖLLNER, Frank. *Michelangelo: The Complete Paintings, Sculptures and Architecture*. Colonia: Taschen, 2017.

ZORZI, Alvise. *El color y la gloria: Vida, fortuna y pasiones de Tiziano*. Madrid: Debate, 2005.

ZUFFI, Stefano [et al.]. *El fresco: de Giotto a Miguel Ángel*. Barcelona: Electa, 2003.

Esta bibliografía puede ser complementada con los volúmenes presentes tanto en el Seminario de Historia del Arte de la Facultad de Humanidades, como en la Colección de las Artes de la Biblioteca José M. Lázaro.

Referencias electrónicas

British Museum, Londres: www.britishmuseum.org

Centre Pompidou, París: www.centrepompidou.fr

Galería Uffizi, Florencia: www.uffizi.org

Isla de los Museos, Berlín: www.museumsinsel-berlin.de

Museo de Arte de Ponce: www.museoarteponce.org

Museo del Louvre, París: www.louvre.fr

Museo del Prado, Madrid: www.museodelprado.es

Museos Vaticanos, Roma: www.museivaticani.va

National Gallery, Londres: www.nationalgallery.org.uk

Revista Visión Doble: www.visiondoble.net

The Metropolitan Museum of Art, Nueva York: www.metmuseum.org

Prontuario revisado y actualizado en enero de 2019 por el Dr. Daniel Expósito Sánchez