

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

B. Título del curso:

Arte del Renacimiento europeo

C. Codificación del curso:

HART 3275

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 los procesos, personalidades y obras artísticas más representativas del arte del Renacimiento en Europa a lo largo de los siglos XV y XVI.

H. Objetivos de aprendizaje:

- Desarrollar en el estudiante el conocimiento de la Historia del Arte del Renacimiento europeo 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 en Europa dentro del contexto general de la Historia del Arte.

- 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 entre los siglos XV y 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. RENACIMIENTO Y HUMANISMO	1.5 h.
2. EL RENACIMIENTO EN ITALIA	15 h.
2.1. Introducción: de la Italia bajomedieval a la Roma papal 2.2. Arte y arquitectura durante el Quattrocento 2.3. El Cinquecento: consolidación y crisis del nuevo lenguaje	
3. EL RENACIMIENTO NÓRDICO	10 h.
3.1. Introducción: antes y después de la Reforma protestante 3.2. La pintura en Flandes: de los primitivos a Pieter Brueghel 3.3. Arte y arquitectura en los Países Bajos 3.4. Pintura y escultura en Alemania: de Veit Stoss a Albrecht Dürer	
4. EL RENACIMIENTO EN ESPAÑA	8.5 h.
4.1. Introducción: el surgimiento de la España imperial 4.2. La arquitectura: de Diego de Siloe a Juan de Herrera 4.3. Pintura y escultura: de Alonso Berruguete a El Greco	
5. EL RENACIMIENTO EN FRANCIA	5 h.
5.1. Introducción: la Francia de Luis XII y Francisco I 5.2. La arquitectura: los castillos del Loira 5.3. Pintura y escultura: de la Escuela de Fontainebleau a Jean Goujon	
6. EL RENACIMIENTO EN INGLATERRA	5 h.
6.1. Introducción: Inglaterra bajo Enrique VIII e Isabel I 6.2. La pervivencia de la arquitectura gótica 6.3. Pintores y escultores europeos en la Inglaterra de los Tudor	
TOTAL	45 h.

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 tanto en el Seminario de Historia del Arte como en internet.

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	60% (20% cada uno)
Trabajo grupal	30%
Participación en clase	10%
TOTAL	100%

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. El profesor anunciará en el salón y vía correo electrónico las fechas de cada uno de los exámenes, así como los días en los que se llevará a cabo la defensa de los trabajos grupales. Tales fechas se indicarán con suficiente antelación.

Los grupos para llevar a cabo los trabajos se constituirán en las semanas iniciales del semestre en curso. La guía para efectuar dichos trabajos, así como los distintos temas y otros documentos de carácter orientativo, serán proporcionados por el profesor al estudiante vía correo electrónico.

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. 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.
- . _____. *The Limewood Sculptors of Renaissance Germany*. Yale: Yale University Press, 1980.
- BAXANDALL, Michael y Julien Chapuis. *Tilman Riemenschneider: Master Sculptor of the Late Middle Ages*. Washington: National Gallery of Art, 1999.
- BELOZERSKAYA, Marina. *Luxury Arts of the Renaissance*. Los Angeles: The Paul Getty Museum, 2005.
- BENASSAR, Bartolomé de. *La Europa del Renacimiento*. Madrid: Anaya, 2003.
- BENÉVOLO, Leonardo. *Historia de la Arquitectura del Renacimiento. La arquitectura clásica (del siglo XV al XVIII)*. Barcelona: Gustavo Gili, 1988.
- BLUNT, Anthony. *Arte y arquitectura en Francia, 1500–1700*. Madrid: Ediciones Cátedra, 2019.
- . _____. *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 grutesco*. 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.
- CHECA, Fernando, Víctor Nieto y Alfredo J. Morales. *Arquitectura del Renacimiento en España (1488-1599)*. Madrid: Ediciones Cátedra, 2009.
- CHECA, Fernando. *Pintura y escultura del Renacimiento en España, 1450-1600*. Madrid: Ediciones Cátedra, 2004.
- 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.
- FREEDBERG, S.J. *Pintura en Italia, 1500-1600*. Madrid: Ediciones Cátedra, 1998.
- 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.
- HARBISON, Craig de. *El espejo del artista: El arte del Renacimiento septentrional en su contexto histórico*. Madrid: Akal, 2007.
- . _____. *The Art of the Northern Renaissance*. London: Laurence King Publishing, 2012.
- HAGEN, Rose-Marie & Rainer. *Bruegel*. Colonia: Taschen, 2016.
- HEARD, Kate y Lucy Whitaker. *The Northern Renaissance: Dürer to Holbein*. London: Royal Collection Trust, 2011.
- HELMSTUTLER-DI DIO, Kelley. *Leone Leoni and the Status of the Artist at the End of the Renaissance*. Farnham: Ashgate Publishing Limited, 2011.
- . _____. *Making and Moving Sculpture in Early Modern Italy*. Burlington: Ashgate Publishing Limited, 2011.
- 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.
- MARÍAS, Fernando. *El largo siglo XVI. Los usos artísticos del Renacimiento español*. Madrid: Taurus, 1989.

- . _____ *La difusión del Renacimiento*. Madrid: Anaya, 1990.
 - . _____ *El Monasterio de El Escorial*. Madrid: Anaya, 1990.
 - . _____ *El arte del Renacimiento*. Madrid: Anaya, 1992.
 - . _____ *El Greco: historia de un pintor extravagante*. San Sebastián: Nerea, 2013.
- MORALES, Alfredo J. *Hernán Ruiz “el Joven”*. Madrid: Akal, 1996.
- MÜLLER, Theodor. *Sculpture in the Netherlands, Germany, France and Spain, 1400-1500*. Baltimore: Penguin Books, 1966.
- MURRAY, Peter. *La arquitectura del Renacimiento*. Madrid: Aguilar, 1989.
- NASH, Susie. *Northern Renaissance Art*. Oxford: Oxford University Press, 2008.
- 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.
- . _____ *Vida y arte de Alberto Durero*. Madrid: Alianza Editorial, 2005.
 - . _____ *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.
- PIJOAN, José. *Arte del Renacimiento en el Centro y Norte de Europa*. Madrid: Espasa-Calpe, 2001.
- 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.
- PORRAS, Stephanie. *Art of the Northern Renaissance: Courts, Commerce and Devotion*. Londres: Laurence King Publishing, 2018.
- RAMÍREZ, Juan Antonio (dir.). *Historia del Arte (Vol. 3): La Edad Moderna*. Madrid: Alianza Editorial, 2005.
- REISS, Sheryl E. (ed.). *Beyond Isabella: Secular Women Patrons of Art in Renaissance Italy*. Pennsylvania: Penn State University Press, 2001.
- REVILLA, Federico. *Diccionario de iconografía y simbología*. Madrid: Ediciones Cátedra, 2012.
- SCHOLZ-HÄNSEL, Michael. *El Greco*. Colonia: Taschen, 2011.
- SMITH, Jeffrey Chipps. *The Northern Renaissance*. London: Phaidon, 2004.
- 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.
- SNYDER, James. *Northern Renaissance Art: Painting, Sculpture, The Graphic Arts from 1350 to 1575*. New York: Harry N. Abrams, 1985.
- SUMMERSON, John. *El lenguaje clásico de la arquitectura*. Barcelona: Gustavo Gili, 2017.
- 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.
- USHER, Phillip John. *Epic Arts in Renaissance France*. Oxford: Oxford University Press, 2014.
- VV.AA. *Felipe II y el arte de su tiempo*. Madrid: Fundación Argenteria, 1998.

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.

VITRUVIO. *Los diez libros de arquitectura*. Madrid: Alianza Editorial, 1998.

WALLACE, William E. *Michelangelo: The Artist, the Man and his Times*. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.

WARBURG, Aby. *El Renacimiento del paganismo: Aportaciones a la historia cultural del Renacimiento europeo*. Madrid: Alianza Editorial, 2005.

WHITE, John. *Nacimiento y renacimiento del espacio pictórico*. Madrid: Alianza Editorial, 1994.

WIND, Edgar. *Los misterios paganos del Renacimiento*. Madrid: Alianza Editorial, 1998.

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.

WOLF, Norbert. *Durero*. Colonia: Taschen, 2016.

WOLFF, Martha. *King, Queens, and Courtiers: Art in Early Renaissance France*. Chicago: Art Institute of Chicago, 2011.

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.

ZUFFI, Stefano. *El Renacimiento: 1401–1610. El esplendor del arte europeo*. Barcelona: Electa, 2008.

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

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 Nacional del Prado, Madrid: www.museodelprado.es

Museos Vaticanos, Roma: www.museivaticani.va

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

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

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