

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

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:

El/la/le estudiante podrá:

- Conocer el desarrollo de la Historia del Arte durante el Renacimiento y el Manierismo en Italia a través de sus artífices y obras más importantes.
- Desarrollar una visión panorámica a fin de 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.

- Desarrollar el vocabulario específico para el análisis de la obra artística y arquitectónica.
- 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.
- Demostrar una postura crítica ante el patrimonio histórico-artístico que fomente su conservación, protección y difusión.

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 de Leonardo da Vinci		
1.3. La arquitectura de Bramante		
2. EL ALTO RENACIMIENTO		18 horas
2.1. Vida y obra de Michelangelo Buonarotti		
2.2. La pintura de Rafael Sanzio		
2.3. La pintura en Venecia: Giorgione y Tiziano		
3. EL CAMINO HACIA EL MANIERISMO		21 horas
3.1. Tratadistas y tratados de arquitectura		
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		
3.6. El final del Humanismo y la aparición del Naturalismo		
	TOTAL	45 horas

J. Estrategias instruccionales:

Las clases se impartirán a través de **Microsoft Teams**. El profesor empleará presentaciones con material tanto textual como visual que expongan, de manera detallada, los diferentes temas presentes en el bosquejo de contenido del curso. Las presentaciones se complementarán con vídeos y materiales complementarios que contribuyan a la mejor comprensión de dichos contenidos. Junto a ello, se requerirá de la participación del/la/le estudiante en foros virtuales de discusión y análisis, disponibles en Moodle, en torno a obras, textos, conferencias grabadas y otros materiales que se consideren pertinentes.

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

Conexión a internet que permita la reproducción de presentaciones en formato pdf, así como de vídeos en formatos como .VOB, .mpg, o .mpeg, entre otros. A no ser que el

profesor indique lo contrario, los contenidos del curso se encontrarán disponibles en Moodle.

L. Técnicas de evaluación:

3 exámenes escritos	90% (30% cada uno)
Participación en los foros de Moodle	10%
y en las clases virtuales	
Total	100%

Los exámenes se realizarán en las siguientes fechas:

Examen #1: lunes 1 de marzo de 2021 **Examen #2:** miércoles 7 de abril de 2021 **Examen #3:** lunes 10 de mayo de 2021

Tales fechas son inamovibles. De surgir alguna circunstancia que impida llevar a cabo los exámenes en esos días, el profesor lo notificará a los/las/les estudiantes con suficiente antelación y propondrá nuevas fechas.

Se hará una evaluación diferenciada a estudiantes con necesidades especiales. Solo se realizarán reposiciones de exámenes a aquellos/as/es estudiantes que acrediten documentalmente los casos y/o situaciones que les impidieron tomar el examen el día pautado originalmente.

M. Modificación razonable (Acomodo razonable):

La Universidad de Puerto Rico (UPR) reconoce el derecho que tienen los estudiantes con impedimentos a una educación post secundaria inclusiva, equitativa y comparable. Conforme a su política hacia los estudiantes con impedimentos, fundamentada en la legislación federal y estatal, todo estudiante cualificado con impedimentos, tiene derecho a la igual participación de aquellos servicios, programas y actividades que están disponibles de naturaleza física, mental o sensorial y que por ello se ha afectado, sustancialmente, una o más actividades principales de la vida como lo es su área de estudios post secundarios, tiene derecho a recibir acomodos o modificaciones razonables. De usted requerir acomodo o modificación razonable en este curso, debe notificarlo al profesor sobre el mismo, sin necesidad de divulgar su condición o diagnostico. De manera simultánea, debe solicitar a la Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) de la unidad o Recinto, en forma expedita, su necesidad de modificación o acomodo razonable.

N. 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.

O. Política Institucional contra el Hostigamiento 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.

Q. Sistema de calificación:

El sistema de calificación será cuantificable:

A = 100-90%

B = 89-80%

C = 79-70%

D = 69-60%

F = 59% o menos

P. 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.]. <i>Michelangelo: Divine Draftsman and Designer</i> . New York: The Metropolitan Museum of Art, 2017.
BATTISTI, Eugenio. <i>Renacimiento y Barroco</i> . Madrid: Ediciones Cátedra, 1990.
BAXANDALL, Michael. <i>Pintura y vida cotidiana en el Renacimiento: arte y experiencia en el Quattrocento</i> . Barcelona: Gustavo Gili, 1978.
BELOZERSKAYA, Marina. <i>Luxury Arts of the Renaissance</i> . Los Angeles: The Paul Getty Museum, 2005.
BENÉVOLO, Leonardo. <i>Historia de la Arquitectura del Renacimiento. La arquitectura clásica (del siglo XV al XVIII)</i> . 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. <i>El Humanismo</i> . Madrid: Salvat, 1971.
CHECA CREMADES, Fernando. <i>Tiziano y las cortes del Renacimiento</i> . 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.

KING, Ross y Anja Grebe. Florence: The Paintings & Frescoes, 1250-1743. London: Black

Madrid: Akal, 2011.

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 Fernando Checa Cremades. *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.
<i>Idea: contribución a la historia de la teoría del arte</i> . 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. <i>La Capilla Sixtina</i> . Barcelona: Lunwerg, 2007.
POPE-HENNESSY, John. <i>El retrato en el Renacimiento</i> . Madrid: Akal, 1985.
La escultura italiana en el Renacimiento. Madrid: Nerea, 1989.
PÖPPER, Thomas. <i>Michelangelo: The Graphic Work</i> . Colonia: Taschen, 2017.

RAMÍREZ, Juan Antonio (dir.). *Historia del Arte (Vol. 3): La Edad Moderna*. Madrid: Alianza Editorial, 2005.

REISS, Sheryl E. y David G. Wilkins (eds.). *Beyond Isabella: Secular Women Patrons of Art in Renaissance Italy*. Kirksville: Truman State University Press, 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.

TINAGLI, Paola. *Women in Italian Renaissance Art: Gender, Representation, Identity*. Manchester: Manchester University Press, 1997.

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.

Referencias electrónicas

British Museum, Londres: www.britishmuseum.org Centre Pompidou, París: www.centrepompidou.fr

Galería Uffizi, Florencia: www.uffizi.org

Gallerie dell'Accademia di Venezia: www.galleriaaccademia.it

Getty Center, Los Angeles: www.getty.edu

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 National Gallery of Art, Washington D.C.: www.nga.gov

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

Sílabo revisado y actualizado en enero de 2021 por el Dr. Daniel Expósito Sánchez.