



**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
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 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:

El/la/le estudiante podrá:

- Conocer el desarrollo de la Historia del Arte del Renacimiento europeo a través de sus obras y autores más relevantes.
- Integrar la producción artística del Renacimiento dentro de los distintos contextos culturales y espaciales en los que fue realizada, así como establecer diferentes relaciones entre ellos.

- Desarrollar el vocabulario específico para el análisis de la obra artística y arquitectónica.
- 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. RENACIMIENTO Y HUMANISMO	1.5 horas
2. EL RENACIMIENTO EN ITALIA	16.5 horas
2.1. Arte y arquitectura durante el Quattrocento 2.2. El Cinquecento: consolidación y crisis del nuevo lenguaje	
3. EL RENACIMIENTO NÓRDICO	9 horas
3.1. La pintura en Flandes: de los primitivos a Pieter Brueghel 3.2. Arte y arquitectura en los Países Bajos 3.3. Escultura y pintura en Alemania: de Veit Stoss a Albrecht Dürer	
4. EL RENACIMIENTO EN ESPAÑA	12 horas
4.1. La arquitectura: de Diego de Siloe a Juan de Herrera 4.2. Escultura y pintura: de Alonso Berruguete a El Greco	
5. EL RENACIMIENTO EN FRANCIA	3 horas
5.1. La arquitectura: los castillos del Loira 5.2. Escultura y pintura: de la Escuela de Fontainebleau a Jean Goujon	
6. EL RENACIMIENTO EN INGLATERRA	3 horas
6.1. La pervivencia de la arquitectura gótica 6.2. Pintores y escultores europeos en la Inglaterra de los Tudor	
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 y en las clases virtuales	10%
Total	100%

Los exámenes se realizarán en las siguientes fechas:

Examen #1: martes 21 de septiembre de 2021

Examen #2: jueves 4 de noviembre de 2021

Examen #3: martes 7 de diciembre 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.]. *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 Argentaria, 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, Alvisé. *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.

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**

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