UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

LICENCIATURA EN HISTORIA

ASIGNATURA: ARTE DEL RENACIMIENTO 2
CARÁCTER: OPTATIVO
ÁREA: CONOCIMIENTO HISTÓRICO.
SUBÁREA: 2- ARTE MODERNO
CREDITOS: 4 **NÚMERO DE HORAS**: 2 a la semana / 32 al semestre
PROFESOR: ANA ORTIZ ISLAS
SEMESTRE: 2024-2

1. TITULO
Arte del Renacimiento 2

2. DESCRIPCION Y/O JUSTIFICACION
En este curso se estudiará el arte del Renacimiento de los siglos XV (último tercio) y XVI dando mayor énfasis al Cinquecento.
Se analizarán las principales obras (pintura, escultura y arquitectura) de los artistas más representativos de este periodo en Italia, Flandes, España y Francia contemplando el contexto histórico social.
Esta materia que forma parte del Área del Conocimiento Histórico (Subárea Arte Moderno) es importante para que los alumnos comprendan la importancia que ha tenido y tiene el arte del Renacimiento para el ser humano y su trascendencia dentro de la historia universal ya que en este periodo se crearon obras notables para la historia del arte.

3. METODOLOGIA Y/O ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA:
- Exposición individual del profesor con el apoyo de imágenes.
- Elaboración de ejercicios tipo lluvia de ideas dentro de la clase para valorar el aprendizaje.
- Discusión oral sobre las lecturas o videos asignados para cada sesión y revisión de dudas que puedan surgir.
- Interrogatorios orales y escritos sobre algunas de las lecturas o videos asignados y así poder medir el aprendizaje deseado.
- Exposición oral por parte de los alumnos sobre un tema o lectura asignado por la profesora en el desarrollo del curso.
- Tareas asignadas en el aula virtual para algunas sesiones.

4.OBJETIVOS :

1. Conocer, comprender, analizar y reflexionar sobre los aspectos sustantivos del arte del Renacimiento en sus diversas manifestaciones culturales en Europa durante los siglos XV (último tercio) al XVI contemplando el contexto histórico social.

2. Conocer e identificar las principales obras de los artistas que vivieron en el ultimo tercio del siglo XV y todo el siglo XVI en Florencia, Roma, Venecia y otras ciudades europeas entendiendo las aportaciones que su producción brindó al arte.
3. Definir que fue el Manierismo y sus alcances artísticos en Italia y otras regiones europeas.
4. Brindar información histórica-artística de interés para que los alumnos complementen su formación como historiadores.

5. CONTENIDO Y TEMARIO :

1. El Alto Renacimiento y los grandes maestros.
1.1. El escenario artístico en Florencia y Flandes en el último tercio del siglo XV.
1.2. Familias italianas en pro de la cultura renacentista
1.3. Ambiente artístico, político y social en las cortes romanas.
1.4 Miguel Ángel Bounarroti: escultor, pintor y arquitecto.
1.5. Rafael Sanzio y sus modelos de perfección.

2. La Escuela Veneciana.
2.1. La dinastía Bellini y la importancia del color.
2.2. Primeros exponentes: Carpaccio, Giorgione, Corregio.
2.3. Grandes maestros: Tiziano, Tintoretto, Veronese.
2.4. Arquitectura veneciana.

3. El Manierismo en Florencia.
3.1. El escenario artístico en la Florencia de Cosme I de Médici.
3.2. Características de un nuevo estilo.
3.3.Ambiente artístico, político y social en la corte de Felipe II.
3.4. La corte de Francisco I y la Escuela de Fontainebleau.

6. CRITERIOS DE EVALUACION
Se considera varios puntos:

1. Participación obligatoria en clase sobre las lecturas y videos asignadas para cada sesión -discusión y análisis de los textos - (25%). Se harán controles de las mismas.
2. Exposición oral por parte de los alumnos sobre un tema asignado por la profesora. (25%).
3. Un examen parcial con identificación de imágenes, revisión de lecturas y contenidos de la materia vistos en clase (25%).
4. Un examen final que abarcará todos los temas, lecturas, videos del curso (25%).
5. Se debe de cumplir con el 80% de asistencia.
6. Se exige puntualidad, la clase inicia a la hora indicada, se procede a pasar lista a los 15 minutos de iniciada la clase, tres retardos equivales a una falta.

BIBLIOGRAFÍA

Alberti, Leon Battista, *Los diez libros de arquitectura*, Madrid, Nabu Press, 2011.

Antal, Frederick, *El mundo florentino y su ambiente social,* Madrid, Alianza Forma, 1989.

Baxandall, Michael, *Pintura y vida cotidiana en el Renacimiento,* Barcelona, Gustavo Gili, 2000.

Belting, Hans, *Florencia y Bagdad. Una Historia de la Mirada entre oriente y occidente,* Madrid, Akal, 2012.

Blech, Benjamin, *Los secretos de la Capilla Sixtina,* México, Santillana Ediciones, 2010.

Blunt, Anthony, *Teoría de las artes en Italia 1450-1600*, Madrid, Cátedra, 1987.

Burke, Peter, *El Renacimiento Italiano: Cultura y Sociedad en Italia,* Madrid, Alianza Forma, 1993.

Burke, Peter, *Visto y no visto*, *El uso de la imagen como documento histórico*, Barcelona, Crítica, 2001.

Castieau, Therese, *La Renaissance Francaise*, Paris, Flammarion, 1981.

Cecchi, Alessandro, *Agnolo Bronzino*, Florencia, Scala, 1996.

Cellini, Benvenuto, *Tratados de orfebrería, escultura, dibujo y arquitectura*, Madrid, Akal, 1989.

Cesati, Franco, *Los Médicis, Historia de una dinastía europea*, Florencia, Mandrágora, 1999.

Constant, Caroline, *Palladio. Guías de Arquitectura*, Barcelona, Gustavo Gili, 1988.

Chastel, André, *El Saco de Roma, 1527,* Madrid, Espasa Calpe, 1986, Madrid, Cátedra,1991.

Domínguez, García, Ángel, *Análisis histórico de la arquitectura del renacimiento*, México, UNAM, 1995.

Felipe II y el arte de su tiempo, et. al, Madrid, Fundación Argentaria, Visor, 1998.

Fleming, William, *Arte, Música e Ideas,* México Interamericana, 1984.

Fortini Brown, Patricia, *La Renaissance a Venise*, París, Flammarion, 2008.

García Garrido, Rogelio, *La proporción en el Arte*, Buenos Aires, Jorge Baudino Ediciones, 2013.

Garriga, Joaquín, *Fuentes y documentos para la historia del arte: Renacimiento en Europa,* Barcelona, Gustavo Gili,1983.

Giorgi, Rosa, *El Greco, el héroe melancólico de una aventura mediterránea*, Milán, Electa Bolsillo, Art Book, 2000.

Gombrich, Ernst H., *Nuevas Visiones de viejos maestros. Estudios sobre el arte del Renacimiento IV,* Madrid, Alianza Forma, 1987.

Gombrich, Ernst H., *La Historia del Arte,* Londres, Phaidon, 2009.

Gombrich, Ernst H., *El legado de Apeles*, Madrid, Alianza Forma, 1982.

Granada, A. Miguel, *Cosmología, religión y política en el Renacimiento,* México, Anthropos, 1988.

Hale, J.R. *The Thames and Hudson Encyclopedia of the Renaissance,* Londres, Thames and Hudson, 1992.

Hartt, Frederick, *History of Italian Renaissance art. Painting Sculpture, architecture,* New York, Harry N. Abrams, 1994.

Hauser, Arnold, *Historia social de la literatura y el arte,* Barcelona, Guadarrama, 1980.

Hollingsworth, Mary, *El Patronazgo artístico en la Italia del Renacimiento. De 1400 a principios del siglo XVI,* Madrid, Akal, 2002.

Partridge, Loren, *et al., El juicio Final. La obra y su restauración*, Madrid, Nerea, 1997.

Le Grand Gérard, *L'art de la renaissance*, Paris, Larousse, 2006.

Letts, Rosa, *Introducción a la Historia del Arte. El Renacimiento*, Barcelona, Editorial Gustavo Gili y Cambridge University Press, 1985.

Tonley, Charles de, *Miguel Ángel. Escultor, pintor y arquitecto*, Madrid, Alianza Editorial, 1985.

Vasari, Giorgio, *Las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos: desde Cimabue a nuestros tiempos, Madrid, Tecnos, 1998.* (http://www.diccionariohistoriadelarte.blogspot.com/2013/10/descargar-la-vida-de-los-mas-excelentes.html)

Thornton, Peter, *L'époque et son style. La Renaissance italienne 1400-1600*, París, Flammarion, 1991.

Trevor-Roper, Hugh, P*rínci*pes y *Artistas. Mecenazgo e ideologías en cuatro cortes de los Habsburgo*, 1517-1623 , Madrid, Celeste, 1992

Wittkower, Rudolf, *La escultura. Procesos y principios*, Madrid, Alianza, 1983.

Wölffin, Heinrich, *El arte clásico. Una introducción al Renacimiento italiano,* Madrid, Alianza Forma, 1982.

FUENTES ELECTRÓNICAS:
Diccionario de historia del arte:
http://diccionariohistoriadelarte.blogspot.com/search/label/V
Web Gallery of Art: http://www.wga.hu/index1.html

Khan Academy, GOOGLE ART AND CULTURE

***** Sitios web oficiales de: Museo del Louvre, Museos Vaticanos, Museo Nacional del Prado, Rijksmuseum, The National Gallery, Gallerie degli Uffizi, Galleria dell' Accademia, Metropolitan Museum of Art.

CALENDARIO DE LECTURAS

SESIÓN	**CONTENIDO TEMATICO**	**LECTURA/ PROYECCION/ACTIVIDAD**
SESIÓN 1 1 febrero	**1. El Alto Renacimiento y los grandes maestros.** 1.1. El escenario artístico en Florencia y Flandes en el último tercio del siglo XV.	Presentación del Programa y método de trabajo. Evaluación y conocimiento del tema. Revisión de temas a exponer. - Lectura: Gombrich, Ernst H., "El Jardín de las Delicias del Bosco" en *El legado de Apeles*, Madrid, Alianza Forma, 1982, pp. 154-176.
SESIÓN 2 8 febrero	1.2. Familias italianas en pro de la cultura renacentista.	-Lectura: Hollingsworth, Mary, *El Patronazgo artístico en la Italia del Renacimiento. De 1400 a principios del siglo XVI,* Madrid, Akal, 2002, "3. Las cortes italianas", pp. 169-173. -Video: Mantegna, Camera degli Sposi: https://www.khanacademy.org/humanities/renaissance-reformation/early-renaissance1/venice-early-ren/v/andrea-mantegna-camera-degli-sposi-frescos-in-the-ducal-palace-mantua-1465-74
SESIÓN 3 15 febrero	1.3. Ambiente artístico, político y social en las cortes	-Lectura: Hollingsworth, Mary, "4. Roma" en *El Patronazgo artístico en la Italia del Renacimiento. De 1400 a principios del siglo XVI,* Madrid, Akal, 2002, pp.

	romanas.	275- 292; 316-334.
SESIÓN 4 22 febrero	1.4. Miguel Ángel Bounarroti: escultor, pintor y arquitecto.	- Lectura: Vasari, Giorgio, *Las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos: desde Cimabue a nuestros tiempos, Madrid, Tecnos, 1998.* (Vida de Miguel Ángel. Pintor, escultor y arquitecto florentino) http://www.diccionariohistoriadelarte.blogspot.com/2013/10/descargar-la-vida-de-los-mas-excelentes.html, pp. 314-373. - Lectura: Tonley, Charles de, "1. Juventud" en *Miguel Ángel. Escultor, pintor y arquitecto*, Madrid, Alianza Editorial, 1985, pp. 9-25.
SESIÓN 5 29 febrero	1.4. Miguel Ángel Bounarroti: escultor, pintor y arquitecto.	-Lectura: Tonley, Charles de, "2. El techo de la Sixtina" en *Miguel Ángel. Escultor, pintor y arquitecto*, Madrid, Alianza Editorial, 1985, pp. 27-35.
SESIÓN 6 7 marzo	1.5.Rafael Sanzio y sus modelos de perfección.	- Video youtube: Grandes artistas y genios de la pintura - Rafael, en español. - Video youtube: Estancias de Rafael 1080. https://youtu.be/EaMY22x2Qeg https://youtu.be/Cu78O15Gcr0
SESIÓN 7 14 marzo	**2.La Escuela Veneciana.** 2.1. La dinastía Bellini y la importancia del color. 2.2. Primeros exponentes: Carpaccio, Giorgione, Corregio.	-Lectura: Gombrich, Ernst H., *La historia del arte,* Londres, Phaidon Press, 2009, "16. Luz y color. Venecia y la Italia septentrional, primera mitad del siglo XVI", pp. 325-339 -Video: Giovanni Bellini, San Zaccaria Altarpiece : https://www.khanacademy.org/humanities/renaissance-reformation/early-renaissance1/venice-early-ren/v/giovanni-bellini-san-zaccaria-altarpiece-1505
SESIÓN8 21 marzo	2.3. Grandes maestros: Tiziano, Tintoretto, Veronese	- Video : Tiziano, al servicio del Imperio: http://youtu.be/PjFg_-wq_mc
SESIÓN 9 4 abril	2.4. Arquitectura veneciana.	-Lectura: Constant, Caroline, *Palladio*.Guías de arquitectura, Barcelona, Gustavo Gili , pp. 8-37. - https://www.youtube.com/watch?v=KlN9pXjgUU0
SESIÓN 10 11 abril	**Primer examen parcial**	**Primer examen parcial**
SESIÓN 11 18 abril	**3. El Manierismo en Florencia.** 3.1. El escenario artístico en la Florencia de Cosme I de Médici.	Revisión de Examen Revisión de árbol genealógico de la familia Médici.

SESIÓN 12 25 abril	**3. El Manierismo en Florencia.** 3.1. El escenario artístico en la Florencia de Cosme I de Médici.	-Cesati, Franco, *Los Medici, Historia de una dinastía europea*, Florencia, Mandrágora, 1999, "El apogeo de la familia", pp. 71-89.
SESIÓN 13 2 mayo	3.2. Características de un nuevo estilo.	-Video: *Bronzino, An Allegory with Venus and Cupid* (Khan Academy) https://youtu.be/6w2E8G0sEPc -Video: *Parmigianino, Madonna of the Long Neck*, 1540-33 (Khan Academy) https://youtu.be/suIUUGdNyWk
SESIÓN 14 9 mayo	3.3. Ambiente artístico, político y social en la corte de Felipe II.	- Lectura: Trevor-Roper, Hugh, P*rínci*pes *y Artistas. Mecenazgo e ideologías en cuatro cortes de los Habsburgo*, 1517-1623 , Madrid, Celeste, 1992, "2. Felipe II y la Contrarreforma", pp. 59-104.
SESIÓN 15 16 mayo	3.4. La corte de Francisco I y la Escuela de Fontainebleau.	-Video: -https://www.aparences.net/es/arte-y-mecenazgo/los-valois-y-la-escuela-de-fontainebleau/la-escuela-de-fontainebleau-y-el-renacimiento-en-francia/. Conclusiones
SESION 16 23 mayo	**Examen final**	**Examen final**