

Programa del curso: **Renacimiento I: *Trecento y Quattrocento* en Florencia, Siena, Padua y Vicenza**

Área de conocimiento histórico: Optativa subárea 2 Arte Moderno

Profesora: Dra. Alejandra González Leyva

Duración: 16 sesiones

Semestre: 2025-1

Martes de 16:00 a 18:00 horas.

Descripción y justificación

El propósito de este curso es que los alumnos de la licenciatura adquieran el conocimiento histórico y artístico básico del Renacimiento. Al mismo tiempo, analizarán las teorías de la historia y del arte de los siglos XIV y XV. Con ello se acercarán a los lineamientos del diseño, el urbanismo, la arquitectura, la pintura y la escultura, y se aproximarán a las técnicas, materiales, formas y contenidos de dichas obras plásticas. La temporalidad histórica que recorre la asignatura es muy importante para que los estudiantes adquieran el aprendizaje artístico mínimo que debe estar presente en la licenciatura en Historia. El curso consta de dos partes. La primera se impartirá durante el semestre 2025-1 y la segunda en el 2025-2.

Estrategia de enseñanza

Las técnicas didácticas que se emplean son la exposición individual de la profesora, la práctica de los alumnos a través de la observación de diapositivas y el debate de dos de ellos a partir de las lecturas indicadas en el cronograma. La contienda se irá rotando de dos en dos, según el número de estudiantes inscritos. **Las lecturas para cada lección se pondrán a disposición de los alumnos inscritos en carpetas Dropbox en una dirección Facebook creada para la clase.** La estrategia de enseñanza está pensada para sesiones por la vía presencial.

Objetivos

Se espera que los alumnos:

- 1 Adquieran los conocimientos para observar, analizar, comparar, reconocer y explicar las obras plásticas creadas sobre todo en las regiones de la Toscana y el Véneto durante los siglos XIV y XV.
- 2 Desarrollen la capacidad de análisis visual con un sentido crítico;
- 3 Examinen la historiografía de la historia del arte del Renacimiento para confrontar y comparar teorías, metodologías, filosofías, corrientes, conceptos con el fin de dilucidar qué se ha dicho, que se ha repetido y qué queremos decir o interpretar en la actualidad.
- 4 Expliquen las técnicas y los materiales de las obras plásticas creadas en el espacio y en el tiempo mencionado;
- 5 Aprendan a participar en debates.
- 6 Comprendan que el arte es producto de su contexto histórico y que cada época ofrece su propia interpretación de los procesos históricos.

Temario Renacimiento I: *Trecento y quattrocento* en la Toscana y el Véneto

1. Breve contexto geográfico político e histórico de la península itálica desde la caída del Imperio romano hasta el surgimiento de las comunas. El financiamiento de las obras literarias y plásticas.
2. El estudio de la Antigüedad y de la naturaleza. El humanismo. El concepto de Renacimiento. La importancia de los elementos arquitectónicos griegos y romanos. La *maniera greca* y la *vecchia*. La *maniera antica*.
3. Los gremios. Las *botteghe* o talleres de arte. Los materiales y las técnicas. La importancia del tratado de Cennino d'Andrea Cennini.
4. Giotto (1276-1337), ¿la obra mural en Asís? y en Padua. Algunos de los herederos de esa tradición pictórica: Taddeo Gaddi (1300-1366), Agnolo di Taddeo Gaddi (1350-1396), Cennino d'Andrea Cennini (1370- ¿?) y Lorenzo Monaco (1365-1426).
5. La arquitectura de los edificios más significativos en la Toscana. Arnolfo di Cambio o di Lapo (¿-1310), los inicios de la catedral de Santa María del Fiore y de otras obras en la ciudad de Florencia. La continuidad de Giotto y Andrea Pisano (1290-1345).
6. La catedral de Santa Maria Annunziata da Vicenza. Arquitectura de Lorenzo da Bologna, pintura de Lorenzo Veneziano y otros. La iglesia de San Lorenzo, la arquitectura y obras que guarda.
7. La arquitectura, escultura y pintura florentinas de los inicios del siglo XV en manos de los artistas con la mayor fortuna crítica de ese periodo: Filippo Brunelleschi (1377-1446), Masaccio (1401-1428), Donatello (1386-1466) y Lorenzo Ghiberti ((1378-1455).
8. Los tratadistas Leon Battista Alberti (1404-1472) y Piero della Francesca (1416-¿1492?)
9. El *dolce stil novo* de Dante Alighieri y su trascendencia en la pintura del siglo XV. Fra Angelico (1387-1455), Fra Filippo Lippi (1406-1469), Benozzo Gozzoli (1421-1497) y Filippino Lippi (1457- 1504).

Criterios de evaluación

El alumno:

1. Participará en al menos dos debates durante el semestre, para los cuales deberá prepararse estudiando puntualmente las lecturas básicas que aparecen en el cronograma. Estos debates tendrán una duración de 30 minutos y constituyen el 50% de la calificación.
2. Presentará conclusiones escritas de aproximadamente media cuartilla de cada uno de los puntos del temario y las leerá el último día del semestre. Estas conclusiones componen el otro 50% de la calificación.
3. El 100% de la calificación solo tendrá validez si el estudiante se presenta a 13 clases como mínimo.
4. Si no está de acuerdo con su calificación, podrá presentarse a examen ordinario durante el primer periodo, siempre y cuando presente las conclusiones escritas de todos los puntos del temario.
5. Recibirá el cronograma el primer día de clase.

Bibliografía básica

(Todas las lecturas que se señalan en el cronograma están digitalizadas en una página de Facebook o bien se pueden encontrar en línea)

Alberti, Leon Battista, *Los tres libros de la pintura*, Barcelona, Alta Fulla, 1999.

Baxandall, Michel, *Pintura y vida cotidiana en el Renacimiento*, Barcelona, Gustavo Gili, 1978.

-----, *Modelos de intención. Sobre la explicación histórica de los cuadros*, traducción Carmen Bernardez Sanchos, Madrid, Hermann Blume, 1989. pp. 123-155.

Belting, Hans, *Florenia y Bagdad. Una historia de la mirada entre Oriente y Occidente*, trad., Joaquín Chamorro Mielke, Madrid, Akal, 2012.

Bewer, Francesca G., et.al., "Reconstructing the Casting Technique of Lorenzo Ghiberti's Gates of Paradise", in *The Gates of Paradise, Lorenzo Ghiberti's Renaissance Masterpiece*, Atlanta High Museum of Art, Yale University Press, New Haven and London in association with Opera di S. Maria del Fiore, Florence, 2007-2008. pp. 156- 176

Bomford, David, et al., *La pintura italiana hasta 1400. Materiales, técnicas y procedimientos*, Barcelona, Del Serbal, 1995: (Introducción, pp. 1-45)

Brandon Strehkl, Carl, "Florenia vista por Fra Angelico, 1400-39", en *Fra Angelico y los inicios del Renacimiento en Florenia*, Madrid, Museo Nacional del Prado, 2019, pp. 15-43. (En biblioteca AGL)

Brotton Jerry, *El bazar del Renacimiento. Sobre la influencia de Oriente en la cultura occidental*, Trad., Carme Castells, Barcelona, Paidós Ibérica, 2003.

Burckhardt, Jacob, *La cultura del Renacimiento en Italia*, trad. Jaime Ardal, pról. Werner Kaegi, México, Porrúa, 1984, (Sepan cuantos, 441)

Cennini, Cennino, *El libro del arte*, comentarios, introducción y traducción de Franco Brunello, Licisco Magagnato y Fernando Olmeda Latorre, Madrid, Akal, 1988.

Francastel, Pierre, "Nacimiento de un espacio. Mitos y geometría en el Quattrocento", en *Sociología del arte*, trad. Susana Soba Rojo, Buenos Aires, Emecé, 1972, pp. 121-168.

Gombrich, Ernest Hans Josef, *Historia del arte*, trad. R. Santos Torroella, Madrid, Garriga, 1967.

González Leyva, Alejandra, "Un método de análisis visual", *Revista de la Universidad Autónoma del Estado de México*, jul-sep, 1991, pp. 68-69

----“*La maniera greca o vecchia y la maniera antica*” ARShaus, *Revista de arte*, agosto septiembre de 2001, núm. 0, pp. 24-28.

Gordon, Dillian, Martin Wyld y Ashok Roy, "Fra Angelico's Predella for the High Altarpiece of San Domenico, Fiesole" en *National Gallery Technical Bulletin*, Volume 23, 2002. (PDF en: <https://www.nationalgallery.org.uk/technical-bulletin>)

Hauser, Arnold, *Historia social de la literatura y el arte*, trad., A. Tovar y F.P. Varas-Reyes Barcelona, Guadarrama, 1979, v. 1 y 2.

Holmes, Megan, "The Florence Flood: An Art Historical Perspective", in Paul Conway and Martha O'Hara Conway, *Flood in Florence, 1966: A Fifty-Year Retrospective*, Published by Ann Arbor, MI: Michigan Publishing University of Michigan Library, 2018.
<https://quod.lib.umich.edu/m/maize/mpub9310956>

Panofsky, Erwin, *Estudios sobre iconología*, Pról., Enrique Lafuente Ferrari, vers., Bernardo Fernández, Madrid, Alianza, 1982.

----*La perspectiva como forma simbólica*, trad. Virginia Careaga, Barcelona, Tusquets, 1983

----*Renacimiento y renacimientos en el arte occidental*, Madrid, Alianza, 2014.

Parks, Tim, *Medici Money. Banking, Metaphysics and Art in Fifteenth-Century Florence*, Great Britain, Profile Books, 2006.

Shiner, Larry, *La invención del arte. Una historia cultural*, Barcelona, Paidós, 2004.

Summerson, John, *El lenguaje clásico de la arquitectura: de L.B. Alberti a Le Corbusier*, Barcelona, Gustavo Gili, 1996.

Vasari, Giorgio, *Le vite dei piú eccellenti pittori, scultori e architetti*, Milano, Rizzoli, 1971, 2 v. (Hay diferentes versiones en lengua española, recomiendo la de Cátedra)

Wackernagel, Martin, *El medio artístico en la Florencia del Renacimiento. Obras y comitentes, talleres y mercado*, tr. Jesús Espino Nuño, Madrid, Akal, 1997.