

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS**

LICENCIATURA EN HISTORIA

ASIGNATURA: ARTE DEL RENACIMIENTO I

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: 2025-1

1. TITULO

Arte del Renacimiento I

2. DESCRIPCION Y/O JUSTIFICACION

En este curso se estudiará el arte del Renacimiento desde sus orígenes hasta fines del siglo XV. Se contemplarán los periodos del Trecento y el Quattrocento en los cuales se analizarán las principales obras (pintura, escultura y arquitectura) de los artistas de las regiones de Pisa, Florencia, Siena, Arezzo, Mantua.

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 mapas conceptuales o 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.
- Análisis de obras de arte bajo diversas metodologías de la Historia del arte.
- 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.

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 XIV al XV contemplando el contexto histórico-social.
2. Conocer e identificar los principales artistas del Trecento y Quattrocento de Italia en diversas regiones y las aportaciones que su producción brindó al arte.
3. Analizar el papel del mecenazgo (gremios, iglesia, familia Medici y otras familias) en la ciudad de Florencia y comprender el papel tan importante que jugaron para el arte.
4. Brindar información histórica-artística de interés para que los alumnos complementen su formación como historiadores.
5. Resaltar el papel de un artista de diferentes épocas que aportó elementos significativos al arte del Renacimiento, en cada bloque del temario.

5. CONTENIDO Y TEMARIO :

1. Introducción al arte del Renacimiento

- 1.1. Conceptos generales. Definiciones. Ubicación geográfica e histórica del periodo.
- 1.2. Entre la Edad Media y el Renacimiento: Pervivencias e innovaciones.
- 1.3. El Trecento: Las Escuelas de Siena y de Florencia.
- 1.4. Giotto di Bondone: pintor de tablas, frescos y emociones.

2. El arte del Quattrocento en Florencia.

- 2.1. El escenario artístico en Florencia durante la primera mitad del siglo XV.
- 2.2. Donatello y su aportación artística a la escultura.
- 2.3. Una nueva manera de concebir el espacio: la arquitectura de F. Brunelleschi.
- 2.4. Masaccio y su concepto de volumen en el cuerpo y espacialidad.

3. El mecenazgo en la Italia del siglo XV.

- 3.1. Los gremios de la ciudad de Florencia.
- 3.2. Cosme el Viejo y la familia Médici, grandes mecenas del Renacimiento.
- 3.3. Sandro Botticelli, sus mitologías y relación con la familia Médici.
- 3.4. La aportación de Leonardo da Vinci a la pintura.

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 - (20%). Se harán controles de las mismas. El material se proporcionará en el Aula virtual.
2. Exposición oral por parte de los alumnos sobre un tema asignado por la profesora. (10%). La exposición se debe de subir al Aula Virtual.
3. Un examen parcial con identificación de imágenes, revisión de lecturas y contenidos de la materia vistos en clase (vale 40%).
4. Un examen final que abarcará lo visto en la segunda parte del semestre (30%).
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 equivalentes a una falta.

7. BIBLIOGRAFÍA

- Alberti, Leon Battista, *Los diez libros de arquitectura*, Madrid, Nabu Press, 2011.
- Baxandall, Michael, *Pintura y vida cotidiana en el Renacimiento*, Barcelona, Gustavo Gili, 2000.
- Baxandall, Michael, *Modelos de intención. Sobre la explicación histórica de los cuadros*, Madrid, Hermann Blume, 1989.
- Belting, Hans, *Florenia y Bagdad. Una Historia de la Mirada entre oriente y occidente*, Madrid, Akal, 2012.
- Burke, Peter, *El Renacimiento Italiano: Cultura y Sociedad en Italia*, Madrid, Alianza Forma, 1993.
- Caglioti, Francesco de, *Catálogo de Exposición : Donatello y el Renacimiento*, Florenia, Marsilio Arte, 2022.
- Cennini, Cennino, *El libro del arte*, Buenos Aires, Argos, 1947.
- Cesati, Franco, *Los Médicis, Historia de una dinastía europea*, Florenia, Mandrágora, 1999.
- Chastel, André, *Arte y humanismo en Florenia en la época de Lorenzo el Magnífico*, Madrid, Cátedra, 1991.
- Domínguez, García, Ángel, *Análisis histórico de la arquitectura del renacimiento*, México, UNAM, 1995.
- Fleming, William, *Arte, Música e Ideas*, México Interamericana, 1984.
- 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.
- Gombrich, Ernst H., *La historia del arte*, Londres, Phaidon, 2009.
- Gombrich, Ernst H., *Nuevas Visiones de viejos maestros. Estudios sobre el arte del Renacimiento IV*, Madrid, Alianza Forma, 1987.
- Gombrich, Ernst H., *Imágenes Simbólicas*, Madrid, Alianza Forma, 1983.

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.

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

Louis, Frank, *Giorgio Vasari, Le livre des dessins. Destinées d'une collection mythique*, Museo del Louvre, 2022. Catálogo de exposición.

Panofsky, Erwin, *Renacimiento y Renacimientos en el arte Occidental*, Madrid, Alianza Editorial, 1985.

Panofsky, Erwin, *El significado de las artes visuales*, Madrid, Alianza Editorial, 1983.

Panofsky, Erwin, *La perspectiva como "forma simbólica"*, Barcelona, Clotet-Tusquets, 1983.

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

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>)

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

Wölfflin, 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 : <https://www.khanacademy.org/humanities/renaissance-reformation/early-renaissance1>

-Google Art and Culture: <https://artsandculture.google.com>

- <https://www.ted.com/talks?language=es>

* Sitios web oficiales de: Museo del Louvre, Museos Vaticanos, Museo Nacional del Prado, Rijksmuseum, The National Gallery (Londres y Washington), Galerías Uffizi, Galerías Pitti, Galeria de la Academia, Metropolitan Museum of Art.

CALENDARIO DE LECTURAS/Actividades

SESIÓN	CONTENIDO TEMATICO	LECTURA/ PROYECCION/ACTIVIDAD
SESIÓN 1 8 agosto	1. Introducción al arte del Renacimiento. 1.1. Conceptos generales. Definiciones. Ubicación geográfica e histórica del periodo.	Presentación del Programa y método de trabajo. Comentarios sobre los temas expositivos. Evaluación y conocimiento del tema. Revisión de terminología artística.
SESIÓN 2 15 agosto	1.2. Entre la Edad Media y el Renacimiento: Pervivencias e innovaciones.	-Lectura: Fleming, William, <i>Arte, Música e Ideas</i> , México Interamericana, 1984, “Parte III. El Renacimiento. 9. El estilo de comienzos del Renacimiento italiano”, pp. 144-157. -Videos de diversos artistas de Khan Academy. Se indicarán en el Aula Virtual .
SESIÓN 3 22 agosto	El Trecento: Las Escuelas de Siena y de Florencia con sus principales representantes.	-Lectura: Cennini, Cennino, <i>El libro del arte</i> , Buenos Aires, Argos, 1947, “De la Pintura al Fresco, cap. LXVII”, pp. 21-27; 73-83. -Videos de Khan Academy sobre la fabricación de un fresco, una tabla al temple y de diversos artistas. Se indicarán en el Aula Virtual.
SESIÓN 4 29 agosto	1.4. Giotto di Bondone: pintor de tablas, frescos y emociones.	-Lectura: Vasari, Giorgio, <i>Las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos: desde Cimabue a nuestros tiempos</i> , Madrid, Tecnos, 1998. (Vida de Giotto) http://www.diccionariohistoriadelarte.blogspot.com/2013/10/descargar-la-vida-de-los-mas-excelentes.html
SESIÓN 5 5 septiembre	1.4. Giotto di Bondone: pintor de tablas, frescos y emociones.	-Video para comentar en clase: Giotto, Arena (Scrovegni) Chapel, Padua, c. 1305 http://youtu.be/47QgqdeSioU (Ver las cuatro partes) Análisis de la capilla.
SESIÓN 6 12 septiembre	2. El arte del Quattrocento en Florencia. 2.1. El escenario artístico en la ciudad de Florencia durante la primera mitad del siglo XV.	-Lectura: Gombrich, Ernst H., <i>La historia del arte</i> , Londres, Phaidon Press, 2009. “12. La conquista de la Realidad. Primera mitad del siglo XV”, pp. 223-236.
SESIÓN 7 19 septiembre	2.2. Donatello y su aportación artística a la escultura.	Lectura: http://www.diccionariohistoriadelarte.blogspot.com/2013/11/donato-di-niccolo-di-betto-bardi-mas.html . Donatello.
SESIÓN 8 26 septiembre	2.3. Una nueva manera de concebir el espacio; la	-Video: Linear Perspective: Brunelleschi's Experiment

	Arquitectura de F. Brunelleschi.	http://youtu.be/bkNMM8uiMww -Video: Understanding Linear Perspective http://youtu.be/on2FKHDsaCM
SESIÓN 9 3 octubre	Primer examen parcial	Primer examen parcial
SESIÓN 10 10 octubre	2.4. Masaccio y su concepto de volumen en el cuerpo y espacialidad.	Revisión del examen - retroalimentación -Video: Gli affreschi della Cappella Brancacci (Masaccio, Masolino, Lippi): http://youtu.be/MbflvuZmdyA
SESIÓN 11 17 octubre	3. El mecenazgo en la Italia del siglo XV. 3.1. Los gremios de la ciudad de Florencia.	Lectura: Hollingsworth, Mary, <i>El Patronazgo artístico en la Italia del Renacimiento. De 1400 a principios del siglo XVI</i> , Madrid, Akal, 2002, “1. Florencia un nuevo siglo, pp. 17-38 (primera parte).
SESIÓN 12 24 octubre	3.2. Cosme el Viejo y la familia Médici, grandes mecenas del Renacimiento.	-Ver los dos capítulos de la Serie de los Medici. Padrinos del Renacimiento. Trabajo en el Árbol Genealógico de la Familia Medici.
SESIÓN 13 31 octubre	3.3. Sandro Botticelli, sus mitologías y relación con la familia Médici.	-Cesati, Franco, <i>Los Medici, Historia de una dinastía europea</i> , Florencia, Mandrágora, 1999, “El apogeo de la familia”, pp. 71-89.
SESIÓN 14 7 noviembre	3.3. Sandro Botticelli, sus mitologías y relación con la familia Médici.	-Lectura: Gombrich, Ernst H., <i>Imágenes Simbólicas</i> , Madrid, Alianza Forma, 1983. “La Primavera”, pp. 68-127.
SESIÓN 15 14 noviembre	3.4. La aportación de Leonardo da Vinci a la pintura.	Vasari, Giorgio, <i>Las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos: desde Cimabue a nuestros tiempos</i> , Madrid, Tecnos, 1998. (Vida de Leonardo) http://www.diccionariohistoriadelarte.blogspot.com/2013/10/descargar-la-vida-de-los-mas-excelentes.html
SESION 16 21 noviembre	3.4. La aportación de Leonardo da Vinci a la pintura.	-Video: Documental BBC- Biografías. Ejercicio de obras de Leonardo. -Conclusión curso.
28 noviembre	Examen final	Examen final