

Programa del curso: **Renacimiento II: Miguel Ángel Buonarroti, maestros, contemporáneos y seguidores en Roma, Venecia y Vicenza, siglo XVI.**

Área de conocimiento histórico: Optativa subárea 2 Arte Moderno

Profesora: Dra. Alejandra González Leyva

Duración: 17 sesiones

Semestre: 2025-2

Martes de 16:00 a 18:00 horas.

Descripción y justificación

Con este curso los alumnos de la licenciatura adquirirán el conocimiento de un personaje importantísimo en la historia del arte como es Miguel Ángel Buonarroti (1475-1564), parteaguas del Renacimiento italiano. Aprenderán sobre sus maestros, contemporáneos y seguidores. Analizarán las obras plásticas no solo del artista que recibió el sobrenombre de “El Divino”, sino de los artistas con mayor fortuna crítica del periodo. La temporalidad histórica que recorre la asignatura es muy importante para que los interesados obtengan la instrucción artística mínima que debe estar presente en los futuros historiadores. Este curso es la segunda parte del semestre 2025-1.

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 conversatorio de dos de ellos a partir de las lecturas indicadas en el cronograma. La conversación 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 del Classroom. La estrategia de enseñanza está pensada para sesiones por la vía presencial.

Objetivos

- 1 Proporcionar los conocimientos para observar, analizar, comparar, reconocer y explicar las obras plásticas creadas por Miguel Ángel y algunos de sus maestros, contemporáneos y seguidores en Roma, Venecia y Vicenza;
- 2 Desarrollar la capacidad de análisis visual con un sentido crítico;
- 3 Entender las técnicas y los materiales de algunas obras plásticas de Miguel Ángel, maestros, contemporáneos y seguidores en el siglo XVI;
- 4 Aprender a participar en conversatorios.
- 5 Comprender que el arte es producto del contexto histórico y que cada época ofrece su propia interpretación de los procesos históricos.

Temario

1. Andrea del Verrocchio (1435-1488). El gran maestro del Quattrocento, los discípulos Sandro Botticelli (1445-1510), Domenico Ghirlandaio (1449-1494), Pietro Perugino (¿1448? -1523) y Leonardo da Vinci (1452-1519)
2. Leonardo, el dibujo, la ciencia y la pintura:

3. La juventud de Miguel Ángel (1475-1564)
 - a) Florencia: el aprendizaje, el mecenazgo y el neoplatonismo. Los materiales y las técnicas de la escultura en mármol. Las primeras obras (1487-1507)
 - b) Roma y Julio II (1505-1513). El sepulcro de Julio II (1505-1545), la bóveda de la Capilla Sixtina (1508-1512)
4. El retratista por excelencia: Rafael Sanzio (1483-1520)
5. Un concurso de triunfadores y el ideal de belleza perfecta de los primeros veinte años del siglo XVI: Leonardo, Rafael y Miguel Ángel.
6. La obra de madurez de Miguel Ángel (1527-1545)
 - a) Los acontecimientos históricos (1520-1545): catolicismo y protestantismo frente a frente. El Sacco de Roma. El desajuste social y emocional;
 - b) La Capilla de los Medici en Florencia, la Sacristía Nueva, la Biblioteca Laurenciana (1516-1534), el Juicio Final (1535-1541), la Capilla Paolina (1542-1550).
7. Las ideas de Giorgio Vasari (1511-1574) sobre el arte de su tiempo: la imitación y copia del arte de los mejores, el desnudo, la memoria y la rapidez.
8. La imitación de algunas formas de la *maniera* de Miguel Ángel en Venecia: Tiziano Vecellio di Gregorio (¿1488-1490?)
9. El último periodo artístico de Miguel Ángel (1545-1564)
 - a) El arte bajo el dogma de la Iglesia. El Concilio de Trento;
 - b) La presunción de un joven artista en Roma: El Greco (1541-1614);
 - c) Las últimas versiones de la Piedad;
 - d) Las últimas obras de arquitectura: La Plaza del Capitolio (1546), Palazzo Farnese (1546), Basílica de San Pedro (1546-1558), iglesia de Santa María de los Ángeles (1561), la Porta Pia (1561).
10. Un arquitecto seguidor de la manera de Miguel Ángel en Vicenza: Andrea Palladio (1508-1580)

Criterios de evaluación

El alumno:

1. Participará en al menos dos conversatorios durante el semestre, para los cuales deberá prepararse estudiando puntualmente las lecturas básicas que aparecen en el cronograma. Estas conversaciones tendrán una duración de 15 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

- Beck, James y Michael Daley, *La restauración de obras de arte. Negocio, cultura, controversia y escándalo*, Barcelona, Serbal, 2001.
- Blunt, Anthony, *Teoría de las artes en Italia 1450-1600*, trad. José Luis Checa Cremades, Madrid, Cátedra, 1987.
- Cellini, Benvenuto, *Tratados de orfebrería, escultura, dibujo y arquitectura*, Madrid, Akal, 1989.
- Condivi, Ascanio, *Vida de Miguel Ángel Buonarroti*, edición de David García López, Madrid, Akal, 2007. (Fuentes del arte, 23)
- Dunkerton, Jill, "Leonardo in Verrocchio's Workshop: Re-examing the Technican Evidence", *National Gallery Technical Bulletin*, volume 32, 2011.
<https://www.nationalgallery.org.uk/upload/pdf/dunkerton2011.pdf>
- , and Luke Syson, "In Search of Verrocchio the Painter: The Cleaning and Examination of The Virgin and Child With Two Angels", *National Gallery Technical Bulletin*, volume 31, 2010.
https://www.nationalgallery.org.uk/upload/pdf/Dunkerton_Syson_2010b
- Fernández, Justino, *Miguel Ángel, de su alma*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Estéticas, 1964.
- Goethe, Johan Wolfgang, *La última cena de Leonardo*, Madrid, Casimiro Libros, 2019.
- Gombrich, Ernest Hans Josef, *Historia del arte*, trad. R. Santos Torroella, Madrid, Garriga, 1967.
- , "Leonardo y la ciencia de la pintura: hacia un comentario del tratado de la pintura" en *Nuevas versiones de viejos maestros. Estudios sobre arte del Renacimiento*, versión de Remigio Gómez Díaz, Madrid, Alianza, 1987.
- , "El manierismo: trasfondo historiográfico" en *Norma y Forma. Estudios sobre arte del Renacimiento*, versión Remigio Gómez Díaz, Madrid, Alianza, 1985.
- González Leyva, Alejandra, "Un método de análisis visual", *Revista de la Universidad Autónoma del Estado de México*, jul-sep, 1991, pp. 68-69.
- , "Y después de la perfección, ¿qué?", *Manierismo. El arte después de la perfección*, México, Museo Nacional de San Carlos, 2014, pp. 49-89.
- Graham-Dixon, Andrew, "A painter's Salvation. A defining painting from Botticelli's ..."
https://www.sothebys.com/en/articles/a-painters-salvation?cmp=email_sothebys_selects_25-Dec-21_Botticelli%27s_Christ_Salvation_through_Art

- 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.
- Holanda, Francisco de, *Palabra de Miguel Ángel*, extraído de *Da Pintura Antiga* (Lisboa, 1548), Madrid, Casimiro Libros, 2012.
- Palladio, Andrea, *Los cuatro libros de arquitectura*, traducción Luisa de Aliprandini y Alicia Martínez Crespo, introducción Javier Rivera, Madrid, Akal, 1988.
- Panofsky, Erwin, *Estudios sobre iconología*, Pról., Enrique Lafuente Ferrari, vers., Bernardo Fernández, Madrid, Alianza, 1982.
- Plazzota, Carol, Michelle O'Malley, Michelle O'Malley, Ashok Roy, Raymond White and Martin Wyld, "The Madonna di Loreto: An Altarpiece by Perugino for Santa Maria dei Servi, Perugia"; *National Gallery Technical Bulletin, Renaissance Siena and Perugia 1490-1510*, volume 27, 2006. (en línea)
- 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*, introduzione Maurizio Marini, edizione integrale, Roma: Grandi Tascabili Economici, 2010.
- Vasari, Giorgio, *Las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos desde Cimabue a nuestros tiempos*, edición de Luciano Bellosi y Aldo Rossi, Madrid: Cátedra, 2014.
- Verrocchio. *Sculptor and Painter of Renaissance Florence*, edited by Andrew Butterfield, Washington, National Gallery of Art, Washington in association with Princenton University Press, Princeton and Oxford, 2019.
- Vinci, Leonardo de, *El tratado de la pintura y los tres libros que sobre el mismo arte escribió Leon Battista Alberti*, Barcelona, Alta Fulla, 1999.
- Warbug, Aby, *El renacimiento del paganismo. Aportaciones a la historia cultural del Renacimiento europeo*, Madrid, Alianza, 2005.
- Wilde, Johannes, *La pintura veneciana. De Bellini a Ticiano*, trad., Fernando Villaverde, pref. Anthony Blunt, Madrid, Nerea, 1988.
- Winde, *Los misterios paganos del Renacimiento*, vers., Javier Sánchez García Gutiérrez, Madrid, Alianza, 1998
- Wittkower, Rudolf, *La escultura. Procesos y principios*, versión Fernando Villaverde, Madrid, Alianza, 2014.

