

PROGRAMA DEL CURSO

ARTE DEL RENACIMIENTO – AP-6077

ESCUELA DE ARTES VISUALES

Ciudad universitaria. Carlos Monge Alfaro.

Requisito: Introducción al Arte II

Créditos: 3

Ciclo-I- 2012

Horas lectivas- 3

Horas práctica- 1

Horas de consulas -2

Profesor; Alberto Flores Canet.

Para carrera y repertorio.

Descripción del curso

El curso de Arte del Renacimiento ofrece al estudiante una visión de la creación arquitectónica, escultórica y pictórica de Italia, su expansión por el resto de Europa Continental y nórdica.

Abarca los siglos V y XVI, los antecedentes del período y concluye con la crisis del Renacimiento.

Objetivos Generales

- a.- Introducir al estudiante en el estudio del Arte del Renacimiento.
- b.- Esquematizar los problemas histórico-culturales más importantes.
- c.- Relacionar el fenómeno artístico con la época en que se desarrolla.

Objetivos Específicos

- a.- Identificar los conceptos estéticos básicos que identifican al Renacimiento.
- b.- Descubrir a través del estudio de la figura humana los conceptos humanistas de este período.
- c.- Fundamentar la tradición idealista que se desarrolla en este período y sus consecuencias en siglos posteriores.
- d.- Definir los descubrimientos técnicos que se desarrollan en el Renacimiento y sus consecuencias en la Historia del Arte.

Contenidos

I UNIDAD

2 semanas.

Introducción. El final de la Edad Media y el origen del Renacimiento. Categorías de E. Wolfli. La influencia de San Francisco de Asís. Rechazo del gusto bizantino. El aporte técnico de Flandes. El retrato.

a.-Italia: Los primitivos italianos: Roma, Florencia, Siena y Pisa. Giotto di Bondone, Simone Martini.

b.-Flandes: :Los primitivos flamencos. Klaus Sluter, Jan Van Eyck

II UNIDAD

4 semanas

El Renacimiento italiano y la búsqueda de la belleza ideal. El Quattrocento. Florencia. Los mecenas de las artes: La familia Médici en Florencia, los Sforza en Milán. La herencia de Vitruvio,

- a.- Pintura: de Masaccio a Sandro Boticelli.
- b.- Escultura: de Ghiberti a Miguel Angel Buonarrotti.
- c.- Arquitectura: de Brunelleschi a Rafael Alberti.

III UNIDAD

4 semanas

El Renacimiento italiano y la búsqueda de la belleza ideal. El Cinquecento. Roma. La oposición de la Iglesia a los descubrimientos científicos de la época: Copérnico y Galileo. La venta de indulgencias y la ambición por el poder temporal: Alejandro VI Borgia..

- a.- Leonardo da Vinci: el humanista.
- b.- Miguel Angel Buonarrotti: la fuerza dramática. La Terribilitá.
- c.- Rafael Sanzio: el apogeo del Renacimiento.
- d.- Venecia: el aporte del cinquecento veneciano.

IV UNIDAD

2 semanas

El Renacimiento fuera de Italia. La Reforma Protestante. El desarrollo de la imprenta. El aporte económico americano en los dominios españoles.

- a.- Alemania: Alberto Durero. El humanismo y la figura humana. Desarrollo del grabado.
- b.- Inglaterra: Hans Holbein, el Joven y el inicio de la tradición del retrato inglés. La danza de la muerte.
- c.- España: Felipe II y el Monasterio de El Escorial.

V UNIDAD

2 semanas

El Manierismo. Definición del estilo.

- a.-Antecedentes. Miguel Ángel Buonarrotti: la escalera de la Biblioteca Laurenciana, la Pietá Rondanini. Rafael Sanzio: El Incendio del Borgo, La Transfiguración.
- b.- Manierismo místico: El Greco en España.
- c.- Manierismo panteísta: Bruegel en Flandes.

VI UNIDAD

2 semanas.

El paso hacia el Barroco. La Contrarreforma. Conclusiones.

Metodología y actividades para cumplir los objetivos.

- Lecciones magistrales por parte del profesor.
- Lecturas complementarias.
- Proyecciones y análisis de diapositivas y películas.
- Presentación de investigaciones.
- Entrega de trabajo de investigación realizado por los estudiantes.
- Visitas a exposiciones.

Evaluaciones.

Examen parcial-1	-----20%	semana 9
Examen parcial-2	-----20%	semana 13
Investigación sobre un tema del programa	---20%	
Investigación sobre un artista	-----20%	
Reporte	-----20%	
Total	-----100%	

Bibliografía básica

Berenson, Bernard. Pintores italianos del Renacimiento. Editorial Leyenda. México. 1944.

Burckhardt, Jacobo. La cultura del Renacimiento en Italia. Editorial Iberia. Barcelona. 1971.

Clark, Kenneth. The Nude. Penguin Books. Great Britan. 1976.

De la Encina, Juan. La pintura italiana del Renacimiento. Fondo de Cultura Económica. México-Buenos Aires. 1964.

Francastel, Pierre. La figura y el lugar. El orden visual del Renacimiento. Editorial Arte. Venezuela. 1969.

Hauser, Arnold. Historia social de la literatura y el arte. Tomos I y II. Ediciones Guadarrama. Madrid. 1972.

Pintura y manierismo. Ediciones Guadarrama. Madrid. 1972.

Huyghé, René. El Arte y el hombre. Tomos I y II. Editorial Planeta. Barcelona. 1972.

Panofsky, Erwin. Estudios sobre iconología. Alianza Editorial. Madrid. 1972.

El significado en las artes visuales. Ediciones Infinito. Buenos Aires. 1970.

Renacimiento y renacimientos en el arte occidental. Alianza Editorial. Madrid. 1975.

La perspectiva como forma simbólica. Editorial Tusquets. Barcelona. 1973.

Boorstin, Daniel J., Los Creadores, Barcelona, Editorial Crítica, 1994

Clark, Kenneth El Arte del humanismo, Madrid Alianza Forma, 1989

Clark Kenneth. El Desnudo, Madrid, Alianza Forma, 1984

Encina, Juan de , La Pintura Italiana del Renacimiento. México Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1964

Fatás, G. et, al. Diccionario de Términos de Arte. Madrid Ediciones del Prado, 1993

Francastel, Pierre, Sociología del Arte. Madrid, Alianza Editorial, 1990

Francastel, Galiene, El Quattrocento Florentino, Madrid, Ediciones Garriga S. A., 1958

Gombrich, E.H., Imágenes Simbólicas, Madrid, Alianza Forma, 1983

Hauser, Arnold, Historia Social de la Literatura y el Arte (Tomos 1-2) Madrid, Guadarrama, 1978.

Hauser, Arnold, Pintura y Manierismo, Madrid, Guadarrama, 1972

Huyghe, Rene El Arte y el Hombre (Tomos 2-4), Barcelona, Editorial Planeta 1972

Panofsky Erwin. El Significado de las Artes Visuales, Madrid, Alianza Forma, 1983

Panofsky, Erwin. La Perspectiva como Forma Simbólica, Barcelona, Tusquets Ed. 1973

Panofsky Erwin, Renacimientos y Renacimientos en el Arte Occidental, Madrid Alianza Editorial 1975

Ramírez , Juan Antonio (ed). Historia del Arte: La Edad Moderna (Tomo 3), Madrid, Alianza Editorial 1997

Schneider, Norbert. El Arte del Retrato. Colonia, Benedikt Taschen Verlag GMBH, 1995

Suárez Q., Diego, Renacimiento y Manierismo en Europa, Madrid, Historia 16, 1989

Sypher, Wylie, Four Stages of Renaissance Style, New York, Anchor Books, 1955

Fuentes Historiográficas

Berenson, Bernard, Los Pintores Italianos del Renacimiento, México. Edit. Leyenda, 1944

Burckhardt, Jacob, La Cultura del Renacimiento en Italia. Barcelona Edit Iberia 1971

Cennini, Cennino. Tratado de la Pintura (El Libro de Arte), Barcelona, Sucesor de E. Mesegher, 1956

Da Vinci, Leonardo, Tratado de la Pintura, Madrid, Editorial Aguilar, 1963

Pater, Walter, El Renacimiento, Buenos Aires, Librería Hachete, sf

Vasari, Giorgio, Vidas de Pintores, Escultores y Arquitectos ilustres, Buenos Aires, Edit El Ateneo (Dos Tomos)

Wofflin, Heinrich, Renacimiento y Barroco, Barcelona, Edit. Paidos, 1986

Nota Existe abundante bibliografía específicamente dirigida a los distintos artistas del período que podrá ser facilitada a los interesados por parte del profesor.

UNIVERSIDAD DE
COSTA RICA

Departamento de Filosofía, Artes y L
Sección de Artes Plásticas