

INDICE

UNED SENIOR. CURSO:	1
ASIGNATURA	1
PRESENTACIÓN	2
OBJETIVOS	3
METODOLOGÍA	5
CONTENIDOS	6
PROGRAMA	9

UNED SENIOR

CURSO 2017 -18

LA HISTORIA DEL ARTE: EL RENACIMIENTO.

1. Presentación general de la asignatura.

La asignatura “Historia del Arte Moderno: Renacimiento” estudia el arte concebido y/o realizado en Italia durante los siglos XV y XVI y en el resto de Europa a lo largo de esta última centuria. Su punto de partida es la caracterización que el propio pensamiento de ese tiempo produjo de una parte de la **cultura material** de esa civilización como **obras de arte**, dando pie a una categoría histórica y cultural que fundamentaría más tarde la noción contemporánea de **Arte e Historia del arte**. Este horizonte no supone la negación de la amplitud disciplinar que proporcionan los *estudios visuales*, pero parte de una fuerte caracterización historicista que se hace presente en esta asignatura desde el objetivo de ofrecer al alumno las herramientas y los conocimientos que han perfilado (y aún perfilan en gran medida) la construcción cultural de este periodo clásico de la Historia del Arte. Una vez asumido este sesgo aportado por Vasari, otras asignaturas posteriores de esta misma materia abundarán en aspectos que permitan superar las nociones tradicionales de estilo e iconografía. De la misma forma, la construcción historiográfica de la obra de arte permitirá apreciar con más justicia tanto el protagonismo de este periodo y sus ideas en la configuración del proyecto artístico moderno, como el estado en que ha quedado la materia tras la revisión posmoderna de la disciplina. Desde este punto de partida, la asignatura se apoya en las dos grandes generalizaciones conceptuales que la historiografía artística ha establecido para enmarcar dicho período: **el Renacimiento y el Manierismo**. Su desarrollo comprenderá, así pues, tanto el estudio de ambos conceptos, como el proceso de producción y recepción de la obra de arte que tuvo lugar en Europa durante esas **dos centurias**, así como el conocimiento y análisis de las fuentes literarias y documentales que han configurado su historia artística.

El estudio de las obras de arte se realizará, en este espacio y tiempo históricos, desde su consideración como un conjunto de objetos y conceptos artísticos, en cuya comprensión desempeñan un papel fundamental los distintos sistemas de producción y recepción de las obras de arte, así como también las fuentes literarias y documentales que las promovieron y explican. Su estudio se realizará a través del análisis y de la interpretación de las obras de arte (arquitectura, escultura y pintura sobre todo) para destacar, en su caso, sus aportaciones más significativas. Todo ello se llevará siempre a cabo mediante la consideración de su sucesión en el tiempo y su ubicación en un espacio concreto; pero desde el encuentro de una múltiple perspectiva histórica, social e ideológica, que permita interpretar el arte de este período a partir de su contexto. Se aportarán, asimismo, nociones básicas para la comprensión de las técnicas empleadas en su ejecución. Los contenidos de esta asignatura resultan primordiales para la formación del alumno-Sénior en Historia del Arte, pues le permiten comprender un período de la Historia del Arte caracterizado por un conjunto de transformaciones que, desde el marco social, político y religioso del **Humanismo**, dieron lugar al surgimiento del **arte Renacentista**. La vigencia de este lenguaje, con los diferentes matices dialectales surgidos como consecuencia de los diversos tiempos y espacios donde se desarrolló, se mantendría hasta aproximadamente los inicios del siglo XVII. De forma más amplia, el arte del **Renacimiento** (S.XV y XVI) inauguró un ciclo artístico, basado en la relectura de la antigüedad y en la ilusión de realidad como base de la representación, que mantuvo vigencia como sistema artístico hasta la ruptura de modelo propiciada por el mundo contemporáneo. Además de estudiarse el arte del Renacimiento en su gestación en los diversos estados italianos, desde la hegemonía florentina del siglo XV hasta la romana del primer tercio del XVI y la veneciana a partir del saco de Roma, se analiza su incidencia en otros países europeos, donde se asumió de una forma ecléctica más o menos manifiesta con la conservación de algunos de sus substratos vernáculos. De forma específica esta asignatura aborda el estudio, análisis y definición de la Historia del Arte y los elementos artísticos producidos por unidades culturales diferenciadas, comentadas en esta presentación.

2. Objetivos de la asignatura.

Se pretende, por lo tanto, alcanzar dos objetivos básicos con el estudio de los contenidos de esta asignatura: la adquisición de conocimientos racionales y críticos, de carácter histórico y teórico, relacionados con **el arte del Renacimiento y Manierismo**; y la realización de actividades formativas que permitan la adquisición

de competencias aplicables al desempeño de la práctica profesional, relacionada con la Historia del Arte de este período, en el campo de la gestión cultural, y de su salvaguarda y conservación. La asignatura es importante para la formación de los alumnos-Sénior porque con ella recogen conceptos de la Historia del Arte que solucionan muchas de las dudas que tienen de la Historia en su vida además de poder imaginar por un momento cuanta belleza hay en este mundo que nos rodea.

Al impartir esta asignatura se pretenden llevar a cabo los siguientes objetivos:

- 1. Conocer un poco mejor el lenguaje artístico de la Historia del Arte dentro de la secuencia histórico- artística en la que nos encontramos.
- 2. Se debe establecer una progresión evolutiva de la materia con la realidad que le precede, desde el propio presente, y el marco que le sucede y lo transforma en elemento generador de nuevas soluciones.
- 3. Se pretende facilitar a los alumnos-sénior al mismo tiempo: la adquisición de los conocimientos teóricos suficientes y de las habilidades prácticas necesarias para realizar una correcta interpretación, comentario y crítica de textos y de las obras de arte.
- 4. Pretendemos que los alumnos-sénior sean capaces de comprender un poco mejor la Historia del arte, a través de los contenidos del temario que se presenta en la asignatura, y que se puedan sentir un poco más conocedores de nuestra historia por lo que vamos a conocer del arte y de la creación artística en esta etapa que es **la Edad Moderna - El Renacimiento**. Si con esto conseguimos que el alumno sea capaz de despertar todos o parte de los sentidos de los que disponemos gracias a la herencia biológica, así como que sea capaz de aplicarlos desde un punto de vista práctico, habremos conseguido, en suma, aquello que perseguimos en la asignatura, despertarles de nuevo a una vida más placentera y bella, en constante cambio.
- 5. Obtener los conocimientos necesarios de la Historia del Arte en el periodo que abarca **El Renacimiento y Manierismo** y valorar su importancia y significado en el transcurso de la Historia del Arte.
- 6. Comprender que el arte del período de la Edad Moderna se inscribe en un proceso histórico por el que es deudor de la actividad artística anterior y a su vez un anticipo de corrientes artísticas posteriores.
- 7. Obtener el aprendizaje de los rasgos esenciales que componen esta asignatura, sus peculiaridades y elementos básicos que determinan su

evolución y transformación, así como las principales obras y artistas, cuando los haya.

- 8. Adquirir las destrezas relativas al análisis y conocimiento de la obra de arte, estudiándola en su contexto político, socio-económico y cultural, teniendo en cuenta sus aspectos formales.
- 9. Obtener el conocimiento de una terminología artística específica, atendiendo a los términos más usuales de los diferentes ámbitos que componen la materia.

El aprendizaje continuo, es una exigencia de la sociedad actual y lo será cada vez más en el futuro. Su finalidad consiste en permitir a la persona adquirir los sillares esenciales con los que edificar su participación activa en la sociedad actual.

3. Metodología de la asignatura.

El planteamiento de la asignatura trata de amoldarse a los intereses de los alumnos-sénior. De modo que al inicio del curso, el profesor titular estará en contacto con la coordinadora para explicar los temas que se van a tratar en el curso. De esta manera se proponen desde la Coordinación de la asignatura dos opciones:

- 1º Seguir el temario de esta guía.
- 2º Hacer algún taller conforme a las necesidades del alumnado. (Siempre y cuando lo estimen la Coordinación, el Centro Asociado, el profesor-tutor y los alumnos).
- 3º Habrá algunas salidas para afianzar lo que se ha aprendido durante las clases. (Siempre y cuando lo estimen la Coordinación, el Centro Asociado, el profesor-tutor y los alumnos).

El profesor expondrá la teoría del tema trabajado y añadirá los datos necesarios para su mejor comprensión. En ocasiones proyectará fragmentos de videos que ayudarán también a la comprensión del tema. Todo ello obtenido a través de bibliografía y de internet.

Cada sesión constará de comentarios teóricos acompañados de visionado de imágenes que ayudarán a una mejor comprensión de la teoría. Se espera del alumno-sénior una dinámica participativa.

Hay que tener en cuenta que muchos alumnos-sénior estarán interesados en la historia del arte para conocer mejor por qué, cuando, donde y como se hicieron las obras que

conocemos o tenemos en nuestro país. Los temas que hayamos tratado en clase nos ayudaran, siendo conveniente realizar algún monográfico, actividades de taller o visitas.

Las posibles visitas trataremos de esbozarlas de forma general, ya que a lo largo del curso pueden surgir otras nuevas opciones.

4. Contenidos de la asignatura.

TEMA 1.- INTRODUCCIÓN: LA EDAD DEL HUMANISMO.

1. Introducción: contexto cultural del Renacimiento.
2. Renacimiento: el origen del término y su definición clásica.

TEMA 2.- LA PINTURA ITALIANA DE LOS SIGLOS XIII Y XIV: DUECENTO, TRECENTO Y SUS PRINCIPALES ESCUELAS.

1. *"I primi lumi"*. Introducción a la Historiografía del Arte e Historia de la Italia de los siglos XIII-XIV.
2. La influencia bizantina en la pintura y el mosaico en la Italia del *Duecento*.
 - 2.1. Los artistas toscanos
 - 2.2. La escuela de Roma
3. El *Trecento*, un nuevo estilo pictórico en la Europa de la Baja Edad Media.
 - 3.1. Cimabue y la transición florentina hacia el *Trecento*
 - 3.2. La escuela de Florencia: Giotto y sus seguidores
 - 3.3. La escuela de Siena: Duccio, Simone Martini y los hermanos Lorenzetti
 - 3.4. La pintura del *Trecento* en Italia tras la Peste Negra
4. La influencia del *Trecento* en Europa .

TEMA 3.- LA PINTURA FLAMENCA.

1. Introducción: Contexto geográfico, histórico y social.
2. Cambios en la producción artística y principales rasgos de la pintura Flamenca.
3. Los fundadores del estilo: el Maestro de Flémalle, Jan van Eyck y Roger Van der Weyden.
4. La consolidación del estilo: Petrus Christus, Dirk Bouts y Hugo van der Goes.
5. Hacia finales del siglo XV: Hans Memling, Gérard David y El Bosco

TEMA 4.- ARQUITECTURA Y URBANISMO DEL QUATTROCENTO EN ITALIA.

1. La arquitectura escrita.
2. Florencia como nueva Roma.
3. La arquitectura religiosa.
 - 3.1. Artistas y creadores: Brunelleschi, Michelozzo y Leon Battista Alberti.
4. El palacio en los estados italianos durante la segunda mitad del siglo XV.
5. Los tipos de construcciones hospitalarias.
6. La ciudad italiana en la época del Humanismo.

TEMA 5.- LA PINTURA Y LA ESCULTURA DEL QUATTROCENTO (XV) EN ITALIA.

1. Florencia como centro importante: Construcción de espacio, compromiso de modelos.
2. Venecia y el norte de Italia en el siglo XV.
3. El nuevo lenguaje en la escultura del siglo XV.
4. Nuevas representaciones y nuevos usos de la imagen.

TEMA 6.- ARQUITECTURA Y URBANISMO DURANTE EL REINADO DE LOS REYES CATÓLICOS.

1. El modelo de iglesia: San Juan de los Reyes en Toledo.
2. El programa hospitalario.
3. El mecenazgo de los Mendoza y la implantación del arte renacentista en España.
4. La renovación del palacio gótico.

TEMA 7.- ARQUITECTURA Y URBANISMO DEL SIGLO XVI EN ITALIA.

1. El pleno clasicismo renacentista y el Manierismo.
2. El clasicismo como estilo único: Donato Bramante.

3. Miguel Ángel: la arquitectura como representación.
4. Rafael, como arquitecto, y sus discípulos.
5. La arquitectura religiosa: San Pedro del Vaticano
6. El palacio del Cinquecento.
7. Plasticidad de la arquitectura veneciana, Sansovino.
8. La arquitectura de la segunda mitad del siglo XVI. La Compañía de Jesús. El Concilio de Trento.
9. Vignola: como teórico de la arquitectura y creador del prototipo de iglesia Contrarreformista.
10. Andrea Palladio: arquitectura y escenografía en Venecia.

TEMA 8.- ARQUITECTURA Y URBANISMO DEL SIGLO XVI EN EUROPA.

1. La arquitectura civil y cortesana en Francia.
2. La arquitectura portuguesa del siglo XVI. El estilo Manuelino.
3. La arquitectura del siglo XVI en Inglaterra.
4. La arquitectura del siglo XVI en el Imperio Alemán.

TEMA 9.- ARQUITECTURA Y URBANISMO DEL SIGLO XVI EN ESPAÑA.

1. El estilo Plateresco o Pre- renacimiento.
2. Como se establecen las formas del Quattrocento en España.
3. La arquitectura en España en el siglo XVI.
4. Tipo de palacio en la Corte imperial itinerante de Carlos I.
5. La arquitectura catedralicia. Las iglesias parroquiales y los conventos.
6. Arquitectura: Las casas consistoriales, la arquitectura docente, la arquitectura hospitalaria.
7. La ciudad española en el siglo XVI: arcos y puertas.
8. Felipe II y El Escorial: Juan Bautista de Toledo y Juan de Herrera.

TEMA 10.- PINTURA Y ESCULTURA DEL SIGLO XVI EN ITALIA.

1. Artistas de la pintura del siglo XVI: Leonardo, Miguel Ángel y Rafael.
2. El Manierismo en Roma, Florencia y Parma.
3. La pintura del siglo XVI en Venecia.

TEMA 11.- PINTURA Y ESCULTURA DEL SIGLO XVI EN EUROPA.

1. Artista de la pintura del siglo XVI: Alberto Durero.
2. El Renacimiento en el norte: modelos estéticos y culturales de Alemania y Países Bajos.
3. Italia y el norte en el retrato europeo de la segunda mitad del siglo XVI.
4. El origen del clasicismo en Francia y otros modelos de Manierismo cortesano.

TEMA 12.- PINTURA Y ESCULTURA DEL SIGLO XVI EN ESPAÑA.

1. La modernización de la pintura hispano-flamenca.
2. La influencia de Italia en la corte española.
3. La romanización de la pintura y la escultura en española.
4. El sentido de las imágenes en España durante el siglo XVI.
5. Artista de la pintura del siglo XVI: El Greco.

5. Programa de la asignatura.

Desde la UNED se programan 30 sesiones aproximadamente, varía según el horario de cada curso, con una duración de una hora y media para cada una de ellas. Comenzando con una sesión inicial de presentación de la materia a impartir durante el curso. El tiempo de cada sesión se distribuirá principalmente entre la teoría y visionado de imágenes de cada uno de los 12 temas, además se harán lecturas y comentarios de textos, tratando de adaptar cada tema a una secuencia cronológica de clases.

5.1. Materiales de apoyo a la asignatura.

1. **Guía didáctica** redactada por el tutor de la asignatura. Este texto, disponible para el alumno-Sénior a través del Curso Virtual, ofrece la siguiente información general sobre la asignatura: planteamiento y objetivos de estudio, estructura básica de los contenidos, orientaciones metodológicas, bibliografía, etc.
2. Durante cada sesión el profesor se servirá de presentaciones en Power Point para explicar cada uno de los temas y esquematizar todas las características relativas a los mismos.
3. Ocasionalmente el profesor se servirá de fragmentos bien de videos o de películas, mediante conexión con internet.
4. A lo largo del curso utilizaremos la pizarra digital en aquellos temas en los cuales sea preciso. Siendo conveniente que el alumno disponga de un cuaderno, a los efectos de ir tomando notas de cuanto estime en relación al tema que se esté impartiendo.
5. A lo largo de las sesiones se irán proporcionando a los alumnos algún resumen de los temas, así como bibliografía, noticias de recortes de prensa o internet...

Espero que disfrutéis con la asignatura y gracias por vuestra atención y asistencia a las clases.

Tutora: Concepción Mateos Rodas.

Madrid 15-10-2017.