



Viatge artístic a la Itàlia del Renaixement i el Barroc

Docente: Vanessa Martín Nicolás

Curso 2024-25: UNED Sénior Sant Boi

Horas lectivas: 30

Día y hora: lunes, de 16:00 a 18:00 h

Idioma: catalán

Calendario: septiembre: 23 y 30
 octubre: 7, 14, 21 y 28
 noviembre: 4, 11, 18 y 25
 diciembre: 2, 9 y 16
 enero: 13 y 20

Introducción

“Viaje a la Italia del Renacimiento y el Barroco” será una asignatura de aproximación a un periodo concreto de la Historia del Arte, el que hace de puente entre el mundo medieval y el siglo XIX.

El arte del Renacimiento y el Barroco tiene en Italia su foco principal de irradiación. Nos aproximaremos a la mayoría de las manifestaciones artísticas que se produjeron entre los siglos XV y XVII y lo haremos a través de los principales artistas y las grandes obras maestras, sin dejar de lado el discurso de género incorporando también a las mujeres artistas que trabajaron en Italia durante este periodo.

Conoceremos a los creadores y sus lenguajes, a los promotores de las principales obras; analizaremos el hecho artístico y lo haremos contextualizándolo en la sociedad que lo produce. Será un viaje que nos permita organizaros nuestro propio viaje real e ideal. No son necesarios conocimientos previos ni específicos y está dirigida a todas aquellas personas interesadas en conocer uno de los momentos artísticos más apasionantes de la historia del arte.

Objetivos

- Comprender los términos Renacimiento y Barroco en el marco evolutivo de la Historia del Arte.
- Conocer las vías de transmisión de los diferentes centros artísticos y los centros creadores y receptores.
- Conocer a los autores que participan del cambio en la cultura visual a lo largo de la edad moderna en Italia.
- Analizar algunas de las obras más significativas del periodo artístico que comprende los siglos XV a XVII en Italia.
- Analizar los contenidos iconográficos de las obras seleccionadas.
- Incorporar el discurso de género en el discurso general de la historia del arte.

Programa

1. Introducción al Renacimiento. Concepto y revisión historiográfica. El nuevo espíritu renacentista. El Humanismo.
2. La figura del arquitecto moderno: Brunelleschi y Alberti.
3. La escultura renacentista. Los antecedentes (Pisano) y los artífices del cambio (Ghiberti, Nanni di Banco, Donatello, Lucca della Robia, Andrea del Verrocchio, Properzia de' Rossi...).
4. Pintura italiana del primer Renacimiento: Masaccio, Fra Angelico, Piero de la Francesca, Fra Filippo Lippi y Botticelli.
5. Pintura renacentista en la Italia septentrional: Andrea Mantegna, Cosimo Tura y Giovanni Bellini.

6. Pintura del siglo XVI: Leonardo, Rafael, Plautilla Nelli. La escuela veneciana: Correggio, Giorgione, Tiziano, Tintoretto, Veronese.
7. Michelangelo Buonarroti.
8. Arquitectura del siglo XVI: Bramante, Palladio.
9. Giorgio Vasari.
10. Introducción al Barroco. Roma o la cuna del Barroco. Urbanismo.
11. Arquitectura barroca: Maderno, Longhena, Pietro da Cortona, Bernini, Borromini y Guarnino Guarini.
12. Escultura barroca: Bernini.
13. Pintura barroca: Caravaggio y Artemisia Gentileschi.
14. Pintura barroca II: Guido Reni, Domenicino, Guercino y Pietro da Cortona.

Metodología

El curso se encuentra dividido en 15 sesiones de carácter presencial de dos horas cada una (30 horas en total). Estas clases, de carácter teórico, se guiarán con material visual y/o audiovisual y se completarán con lecturas complementarias.

Bibliografía

La bibliografía compartida en esta guía es básica para tener una visión general de los contenidos de la asignatura. En cada bloque, a lo largo del curso, se facilitará bibliografía específica de los temas tratados.

ANTAL, F., *El mundo florentino y su ambiente social*, Alianza, Madrid, 1989 (1947).

ARGAN, G. C., *Renacimiento y Barroco*, 2 vols., Akal, Madrid, 1987 (1976).

BAXANDALL, M., *Pintura y vida cotidiana en el Renacimiento. Arte y experiencia en el Quattrocento*, Gustavo Gili, Barcelona, 1978 (1972).

BENEVOLO, L., *Historia de la arquitectura del Renacimiento*, 2 vols., Gili, Barcelona, 1981.

BLUNT, A., *Teoría de las Artes en Italia*, Cátedra, Madrid, 1987 (1940).

BROTTON, J., *El bazar del Renacimiento*, Paidós, Barcelona, 2003.

BURKE, P., *El Renacimiento italiano. Cultura y sociedad en Italia*, Alianza, Madrid, 1993 (1986).

- CHASTEL, A., *El arte italiano*, Akal, Madrid, 1988 (1957).
- CHASTEL, A., *El Arte del Renacimiento 1450-1500*, Akal, Madrid, 2005.
- DE FUSCO, R., *El Quattrocento en Italia*, Istmo, Madrid, 1999 (1984)
- HARTT, F., *History of Italian Renaissance Art: Painting, Sculpture, Architecture*, Abrams, Nueva York, 1987.
- HASKELL, F., *Patrones y pintores: arte y sociedad en la Italia barroca*, Cátedra, Madrid, 1984 (1980).
- HOLLINGSWORTH, M., *El patronazgo artístico en la Italia del Renacimiento. De 1400 a principios del siglo XVI*, Akal, Madrid, 2002 (1994).
- JESTAZ, B., *Historia del Arte del Renacimiento*, Akal, Madrid, 1991 (1984).
- KRISTELLER, P. O., *El pensamiento renacentista y las artes*, Taurus, Madrid, 1986 (1965).
- MURRAY, L., *El Alto Renacimiento y el Manierismo. Italia, el norte y España*, Destino, 1995 (1977).
- PAOLETTI, J. i RADKE, G. M., *El Arte en la Italia del Renacimiento*, Akal, Madrid, 2002 (1997).
- PANOFSKY, E., *Renacimiento y renacimientos en el arte occidental*, Alianza, Madrid, 1975 (1960).
- POPE-HENNESSY, J., *La escultura italiana en el Renacimiento*, Nerea, Madrid, 1989 (1958).
- WACKERNAGEL, M., *El medio artístico en la Florencia del Renacimiento: obras, comitentes, talleres y mercado*, Akal, Madrid, 1997.
- WELCH, E., *Art in Renaissance Italy*, Oxford University Press, 2000.
- WITTKOWER, R., *Sobre la arquitectura en la edad del Humanismo: ensayos y escritos*, Gili, Barcelona, 1979.
- WÖLFFLIN, H., *Renacimiento y Barroco*, Paidós, Barcelona, 1991 (1888).