

Grado en Historia del Arte

28209 - Arte renacimiento

Guía docente para el curso 2015 - 2016

Curso: , Semestre: , Créditos: 9.0

Información básica

Profesores

- **María Carmen Gómez Urdáñez** cgomezu@unizar.es

Recomendaciones para cursar esta asignatura

El fin del módulo 3 en el Grado en Historia del Arte en el que se incluye esta asignatura es proporcionar al alumno una formación amplia que asegure un adecuado e integral conocimiento de la Historia General del Arte como proceso complejo, abierto y discontinuo a partir de la comprensión de las distintas manifestaciones artísticas en todos sus períodos históricos; una formación fundamentada, por una parte, en su estudio y análisis crítico a la luz de los distintos factores históricos que concurren, y por otra parte, en el ejercicio de la metodología que es propia de la disciplina.

Así pues, por lo que respecta a la asignatura *Arte del Renacimiento*, se efectúa de entrada una revisión de la historiografía básica para poder comprender el estado actual de cosas acerca de la concepción general del período artístico en cuestión, considerando también los planteamientos últimos sobre la representatividad de los focos principales europeos generadores de la actividad artística más importante.

De acuerdo con esta orientación de revisión crítica, se estudian los grandes temas trasversales del período establecido convencionalmente como pertinente, el desarrollado a lo largo de los siglos XV y XVI en Europa: el contexto geo-político, socio-económico y cultural, la consideración de las artes, los artistas y los promotores, y el tipo de relación establecida con la Antigüedad.

Y se analizan las obras, autores y tendencias, en toda la riqueza de perspectivas que exige esta parte de la ciencia del hombre —la Historia— que es la Historia del Arte. Este análisis implica el ejercicio del alumno en este tipo de práctica, de manera que su formación alcanza una meta superior al mero conocimiento, como se ha dicho anteriormente.

La asignatura *Arte en el Renacimiento*, aparte de la relación natural que tiene con las correspondientes del ámbito de la Literatura, la Filosofía y la Historia, en el propio módulo 3 está estrechamente relacionada con la de *Arte de la época del Gótico*, no sólo como precedente cronológico sino como ámbito historiográfico, y también con la de *Arte del Barroco y la Ilustración*, por continuar en el tiempo con parte de la problemática histórico-artística que arranca en el *Renacimiento*. Así mismo, se coordina con la asignatura *Arte en la Antigüedad* (integrada igualmente en este módulo), dada la base que supone el conocimiento del mundo antiguo, especialmente el greco-romano, en el trabajo que se efectúa en la asignatura *Arte del Renacimiento*.

Actividades y fechas clave de la asignatura

Las actividades de evaluación que se detallan más adelante, se realizarán en los plazos que se indican a continuación:

La fecha de la prueba global de evaluación será indicada debidamente con anterioridad a su realización.

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura

El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

- 1:** Es capaz de demostrar un conocimiento básico de las claves para la comprensión y valoración de los principales lenguajes artísticos del Renacimiento, de su terminología específica, así como de las más importantes técnicas y procesos de creación artística utilizados en este episodio de la historia.
- 2:** Es capaz de demostrar un conocimiento crítico de la Historia del Arte del Renacimiento, es decir, un conocimiento de las fuentes (originarias y biblio-informáticas), características, funciones y significados de este arte y de sus principales líneas y causas de evolución en el discurrir del tiempo y en el marco de sus distintos focos culturales.
- 3:** Es capaz de conocer los principales estilos, movimientos y tendencias, artistas y obras fundamentales del Renacimiento, en el marco de los distintos focos y ámbitos territoriales.
- 4:** Es capaz de observar, analizar y describir las obras de arte principales del Renacimiento, distinguiendo sus aspectos significativos y concluyendo su interpretación.
- 5:** Es capaz de interpretar una obra de arte del Renacimiento mediante la consideración de sus valores estéticos, la reflexión sobre su forma, función y significado y el estudio de su relación con el contexto histórico, cultural, social, económico, político, ideológico, religioso e individual en el que se creó.
- 6:** Es capaz de realizar trabajos de iniciación en tareas básicas que son propias del perfil profesional de la titulación: exposiciones orales sobre temas relativos a la disciplina, búsqueda y recopilación de información por diferentes medios, trabajos de síntesis a partir de la consulta bibliográfica y ejercicios de análisis e interpretación de las fuentes de la Historia del Arte y de catalogación de obras artísticas, utilizando, en los casos necesarios, las TIC y otras lenguas extranjeras modernas.
- 7:** Es capaz de analizar, abstraer y sintetizar sobre la base de la problemática de las artes en el Renacimiento.
- 8:** Es capaz de efectuar una crítica y autocrítica, derivadas del ejercicio realizado en el desarrollo de la asignatura.
- 9:** Es capaz de comprender los conocimientos fundamentales de este área de estudio.
- 10:** Es capaz de buscar, reunir, organizar, interpretar y difundir datos de esta área de estudio, para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
- 11:** Es capaz de comprender la necesidad de adquirir formación en diversos campos interdisciplinares como las lenguas modernas extranjeras y las TIC.

Introducción

Breve presentación de la asignatura

Esta asignatura proporciona al estudiante una visión crítica de la materia, sobre la base de los planteamientos

historiográficos procedentes, y un ejercicio en el análisis histórico artístico que, aplicado a los temas y sujetos específicos, no sólo complementa sino que ahonda cualitativamente en su formación general en Historia del Arte.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura

La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y objetivos:

Esta asignatura, de segundo curso (primer semestre), forma parte de un bloque (módulo 3) que se desarrolla a lo largo de los cursos primero, segundo, tercero y cuarto del Grado en Historia del Arte, y tiene como fin formar al alumno en la Historia General del Arte y en su metodología de análisis y comprensión de las distintas manifestaciones artísticas a lo largo del tiempo.

Dentro de este módulo 3, la asignatura *Arte del Renacimiento* tiene como objetivo proporcionar al estudiante los instrumentos de análisis y comprensión de la problemática específica de las artes en los focos europeos principales durante los siglos XV y XVI, considerando la evolución historiográfica hasta la actualidad.

Los objetivos de esta asignatura son los siguientes:

- a) Conocer la problemática en torno a las artes, artistas y promotores, así como las manifestaciones artísticas de los focos principales de la Europa de los siglos XV y XVI, a la luz de los factores históricos, geo-políticos, socio-económicos y culturales del período.
- b) Adquirir destreza en el sistema de análisis de las obras artísticas incorporando la especificidad de la problemática propia de la época del Renacimiento, como parte de la formación general que pretende el módulo.
- c) Adquirir destreza en el análisis de textos de especial relevancia para el conocimiento y comprensión de la materia de la asignatura, en tanto que la formación integral que se persigue, en el módulo y en el Grado, es la propia del historiador, de una de las más complejas manifestaciones humanas: el arte.
- d) Complementar con el resto de las asignaturas del módulo el desarrollo del sentido crítico que debe adquirir todo historiador ante cualquier problema de análisis, aquí histórico-artístico e historiográfico.
- e) Contribuir a la adquisición del conocimiento de la bibliografía fundamental de la Historia del Arte, objetivo del módulo, con el correspondiente a la del Renacimiento.
- f) Adquirir las pautas adecuadas para la incorporación del uso de los instrumentos informáticos al alcance en el trabajo de la materia de la asignatura.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

El fin del módulo 3 en el Grado en Historia del Arte en el que se incluye esta asignatura es proporcionar al alumno una formación amplia que asegure un adecuado e integral conocimiento de la Historia General del Arte como proceso complejo, abierto y discontinuo a partir de la comprensión de las distintas manifestaciones artísticas en todos sus períodos históricos; una formación fundamentada, por una parte, en su estudio y análisis crítico a la luz de los distintos factores históricos que concurren, y por otra parte, en el ejercicio de la metodología que es propia de la disciplina.

Se estudian los grandes temas transversales del período establecido convencionalmente como pertinente, el desarrollado a lo largo de los siglos XV y XVI en Europa: el contexto geo-político, socio-económico y cultural, la consideración de las artes, los artistas y los promotores, y el tipo de relación establecida con la Antigüedad.

La asignatura "Arte del Renacimiento", aparte su relación con las del ámbito de la Literatura, la Filosofía y la Historia, en el propio módulo 3 está estrechamente relacionada con la de "Arte de la época del Gótico" y también con la de "Arte del Barroco y la Ilustración", por continuar en el tiempo con parte de la problemática histórico-artística que arranca en el Renacimiento. Así mismo, se coordina con la asignatura "Arte en la Antigüedad" (integrada igualmente en este módulo), dada la base que supone el conocimiento del mundo antiguo, especialmente el greco-romano.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

- 1:** CE3: Obtener un conocimiento básico de las claves para la comprensión y valoración de los diferentes lenguajes artísticos del Renacimiento, de su terminología específica, así como de las más importantes técnicas y procesos de creación artística utilizados por la humanidad a lo largo de la historia.
- 2:** CE4: Obtener un conocimiento crítico de la Historia del Arte Universal, es decir, un conocimiento de las fuentes (originarias y biblio-informáticas), características, funciones y significados del Arte del Renacimiento y de sus principales líneas y causas de evolución en el discurrir del tiempo y en el marco de distintas culturas.
- 3:** CE5: Obtener un conocimiento de los principales estilos, movimientos y tendencias, artistas y obras fundamentales de cada uno de los períodos del Arte del Renacimiento, en el marco de distintas culturas y ámbitos territoriales.
- 4:** CE6: Obtener capacidad para observar, analizar y describir la obra de arte, distinguiendo sus aspectos significativos y concluyendo su interpretación.
- 5:** CE8: Obtener capacidad para interpretar la obra de arte mediante la consideración de sus valores estéticos, la reflexión sobre su forma, función y significado y el estudio de su relación con el contexto histórico, cultural, social, económico, político, ideológico, religioso e individual en el que se creó.
- 6:** CE13: Obtener capacidad para realizar trabajos de iniciación en tareas básicas que son propias del perfil profesional de la titulación: exposiciones orales sobre temas relativos a la disciplina, búsqueda y recopilación de información por diferentes medios, trabajos de síntesis a partir de la consulta bibliográfica y ejercicios de análisis e interpretación de las fuentes de la Historia del Arte y de catalogación de obras artísticas, utilizando, en los casos necesarios, las TIC y otras lenguas extranjeras modernas.
- 7:** CG1: Obtener capacidad de análisis, abstracción y síntesis.
- 8:** CG2: Obtener capacidad de crítica y autocritica.
- 9:** CG5: Comprender los conocimientos fundamentales del área de estudio.
- 10:** CG8: Obtener capacidad de buscar, reunir, organizar, interpretar y difundir datos de su área de estudio, para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
- 11:** CG10: Comprender la necesidad de adquirir formación en diversos campos interdisciplinares como las lenguas modernas extranjeras y las TIC.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

Al finalizar esta asignatura, el alumno:

- a) Obtendrá la capacidad para comprender el desarrollo general de las artes —arquitectura, escultura y pintura principalmente— en la Europa de los siglos del Renacimiento.
- b) Obtendrá la capacidad de realizar el análisis crítico de las manifestaciones artísticas en el contexto histórico de la Europa del Renacimiento.
- c) Obtendrá la capacidad de manejar adecuadamente las fuentes bibliográfico-informáticas.
- d) Conocerá la trascendencia del Arte europeo de los siglos XV y XVI en la Historia General del Arte.
- e) Obtendrá capacidad de análisis, abstracción y síntesis.

f) Comprenderá la necesidad de adquirir formación en diversos campos interdisciplinares como las lenguas modernas extranjeras y las TIC.

Evaluación

Actividades de evaluación

El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos mediante las siguientes actividades de evaluación

1:

I. Primera convocatoria

Prueba de evaluación global (a realizar en la fecha fijada en el calendario académico), que consistirá en:

1.-Realización de un examen:

- a) Será una prueba escrita.
- b) Características: constará de seis preguntas teórico-prácticas planteadas mediante las imágenes correspondientes y un texto, que deberán analizarse. Se desarrollará en dos horas y media. Cada pregunta, incluido el texto, se debe resolver en unos veinte minutos, lo que permite exponer los aspectos explicativos fundamentales.
- c) Peso y valor de la prueba: esta prueba constituirá hasta el 100% de la calificación final.
- d) Criterios de evaluación: se valorará la capacidad para esgrimir los factores justificativos principales y el sustento en las condiciones generales y particulares determinantes de las expresiones artísticas y de los textos objeto de la prueba. Se valorará igualmente la estructuración de las ideas y la elaboración de los temas respuesta a las preguntas, así como el uso adecuado del vocabulario específico de la Historia del Arte. Se tendrá en cuenta la corrección gramatical de la exposición.

2:

II. Segunda convocatoria

Prueba de evaluación global (a realizar en la fecha fijada en el calendario académico):

La segunda convocatoria se rige por el mismo sistema, pruebas, cómputos y criterios de evaluación que la prueba global de la primera convocatoria.

Actividades y recursos

Presentación metodológica general

El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en:

La asignatura tiene una orientación fundamental hacia la formación del alumno en la Historia General del Arte y particularmente del *arte del Renacimiento*, entrañando ello el conocimiento de una metodología de análisis propia y la comprensión de la génesis de las distintas manifestaciones artísticas a lo largo del tiempo, según la evolución historiográfica, y teniendo en cuenta los factores históricos concurrentes en los diversos focos europeos.

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)

El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos comprende las siguientes actividades...

1:

El programa de actividades formativas que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados de aprendizaje previstos es el siguiente:

1) Clases teóricas: Adoptarán el formato de exposiciones orales por parte del profesorado de los contenidos teóricos de la asignatura en el ámbito del aula (lecciones magistrales). Duración: 45 horas (1,8 créditos ECTS).

2) Clases prácticas (en el aula o fuera del aula con el profesorado). Consistirán en:

- explicaciones en clase de cuestiones o problemas relativos al tema de estudio en los que se manifieste la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos,

- comentario y análisis de fuentes y textos,

- podrán realizarse prácticas externas para aplicar los conocimientos adquiridos en el aula y a partir del trabajo personal del alumno, como: "Zaragoza y los palacios del Renacimiento"; visita al Museo de Tapices de la Seo de Zaragoza; visita al Museo del Prado y al Thyssen-Bornemisza; visitas a exposiciones de interés que coincidan con el desarrollo de la asignatura; y ciclo de cine sobre el Renacimiento.

Duración: 45 horas (1,8 créditos ECTS).

3) El estudio personal (asimilación de los contenidos expuestos en las clases teóricas y prácticas, lectura y estudio de la bibliografía recomendada, preparación previa personal de los comentarios y análisis de textos y fuentes), así como la preparación de las actividades prácticas presenciales, está estimado en 128 horas (5,12 créditos ECTS).

4) Tutorías: La orientación individualizada del aprendizaje del alumno, la discusión de los problemas surgidos en el desarrollo del mismo y la revisión de las tareas encomendadas al alumno, estimado en 4 h. (0,16 créditos ECTS).

5) Realización de pruebas de evaluación: 3 h. (0,12 créditos ECTS).

2:

Programa

1.- El contexto geopolítico, socio-económico y cultural. El Renacimiento en la historiografía. El Renacimiento y la Antigüedad. Las artes y los artistas. Los promotores.

2.- La arquitectura. El Quattrocento. Brunelleschi. Alberti. Los principales centros italianos del siglo XV. El Renacimiento Clásico. La Roma de Julio II y León X. El manierismo y sus creadores. Contrarreforma y arquitectura. El ámbito véneto y Palladio. El Renacimiento y la arquitectura europea. El foco francés.

3.- La escultura. La renovación *quattrocentista*. Donatello y otros autores principales, en Florencia y otras regiones. Miguel Ángel, escultor. Otros autores en el *Cinquecento*. Escultura y manierismo. El Renacimiento y la escultura europea. El foco Francés.

4.- La pintura. La renovación *quattrocentista* a través de sus autores principales. Florencia y otras regiones italianas. La pintura flamenca. Del Quattrocento al Alto Renacimiento. Leonardo, Miguel Ángel y Rafael. Otros autores principales. Pintura y manierismo. El área veneciana. La pintura en la Europa septentrional. El foco francés.

Planificación y calendario

Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Las prácticas externas posibles se llevarán a cabo en coincidencia con la parte correspondiente del desarrollo de la materia.

Las pruebas de evaluación global de la asignatura se realizarán en el día y en la hora debidamente indicados con anterioridad según el calendario académico.

Bibliografía

- PAOLETTI, John T., y RADKE, Gary M., *El arte en la Italia del Renacimiento*, Madrid, Akal, 2002
- MURRAY, Peter y Linda, *El Arte del Renacimiento*, Barcelona, Destino, 1999.
- MURRAY, Linda, *El Alto Renacimiento y el Manierismo: Italia, el Norte de España 1500-1600*, Barcelona, Destino, 1995.
- ARGÁN, Giulio Carlo, *Renacimiento y Barroco*, Madrid, Akal, 1987 (1^a 1976), 2 vols.
- JESTAZ, Bertrand, *El arte del Renacimiento*, Madrid, Akal, 1991 (1° 1984).
- RAMÍREZ, Juan Antonio (Dr), *Historia del Arte*, Madrid, Alianza, t. III (E. Moderna), 1999.
- TOMAN, Rolf (Ed.) *El Arte en la Italia del Renacimiento: Arquitectura, Escultura, Pintura, Dibujo*, Colonia, Könemann, 1999.
- HEYDENREICH, Ludwig H., *Eclisión del Renacimiento: Italia 1400-1460*, Madrid, Aguilar, Col. El Universo de las Formas, 1972.
- CHASTEL, André, *El Gran Taller de Italia: 1460-1500*, Madrid, Aguilar, Col. El Universo de las Formas, 1966.
- CHASTEL, André, *El Renacimiento Meridional: Italia: 1460-1500*, Madrid, Aguilar, Col. El Universo de las Formas, 1965.
- HEYDENREICH, Ludwig H, *La época de los Genios : Renacimiento Italiano 1500-1540*, Madrid, Aguilar, Col. El Universo de las Formas, 1974.
- SHEARMAN, John, *Manierismo*, Madrid, Xarait, 1984.
- BURKE, Peter, *El Renacimiento*, Barcelona, Crítica, 1999.
- VASARI, Giorgio, *Las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos desde Cimabue a nuestros tiempos*, Madrid, Cátedra, 2002.
- GARRIGA, Joaquín, *Fuentes y documentos para la Historia del Arte, Renacimiento en Europa*, Barcelona, Gustavo Gili, t. IV, 1983.
- MÚJICA LÁINEZ, Manuel, *Bomarzo*, Barcelona, Seix Barral, 2009.

Webs:

- Wikipedia
- www.wga.hu (Web Gallery of Art) //

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada

- Argan, Giulio Carlo. Renacimiento y barroco. I, *El arte italiano, de Giotto a Leonardo da Vinci / Giulio Carlo Argan ; traducción J.A. Calatrava Escobar . Torrejón de Ardoz : Akal, 1987*
- Argan, Giulio Carlo. Renacimiento y barroco. II, *El arte italiano de Miguel Angel a Tiépolo / Giulio Carlo Argan ; traducción J.A. Calatrava Ecobar . Torrejón de Ardoz : Akal, 1987*
- Burke, Peter. *El Renacimiento / Peter Burke ; traducción castellana de Carme Castells . [1^a ed.] Barcelona : Crítica, D.L. 1993*
- Chastel, André. *El gran taller de Italia : 1460-1500 / André Chastel ; traducción de Arturo del Hoyo . Madrid : Aguilar, 1966*
- Chastel, André. *El Renacimiento meridional : Italia 1460-1500 / André Chastel ; traducción de Arturo del Hoyo . Madrid : Aguilar, 1965*
- *El arte en la Italia del Renacimiento : arquitectura, escultura, pintura, dibujo / editado por Rolf Toman ; con colaboraciones de Barbara Deimling ... [et al.] . Colonia : Könemann, cop. 1999*
- Garriga, Joaquim. *Fuentes y documentos para la historia del Arte ; 4 Renacimiento en Europa / edición a cargo de Joaquim*

Garriga . Barcelona : Gustavo Gili, D.L. 1983

- Heydenreich, Ludwig H. La época de los genios : Renacimiento italiano 1500-1540 / Ludwig H. Heydenreich, Günter Passavant ; Traducción del francés por José Gil de Ramales . Madrid : Aguilar, 1974
- Heydenreich, Ludwig H.. Eclosión del Renacimiento : Italia, 1400-1460 / Ludwig H. Heydenreich ; traducción del francés por José Gil de Ramales . [1ª ed.] Madrid : Aguilar, 1972
- Imágenes del Poder en la Edad Moderna / A. Cámara Muñoz et alii. Ed. universitaria Ramón Areces, 2015
- Jestaz, Bertrand. El arte del renacimiento / Bertrand Jestaz ; [traducción Ana Ballester, Michel Maurice] . Los Berrocales del Jarama : Akal, D.L. 1991
- Murray, Linda. El alto Renacimiento y el manierismo : Italia, el norte de España 1500-1600 / Linda Murray . 1a ed. Barcelona : Destino ; London : Thames and Hudson, 1995
- Murray, Peter. El arte del Renacimiento / Peter y Linda Murray . 3a ed. Barcelona : Destino : Thames and Hudson, 1999
- Paoletti, John T.. El arte en la Italia del Renacimiento / John T. Paoletti y Gary M. Radke ; traducción Pablo Fuentes Hinojo . Madrid : Akal, D.L. 2002
- Ramírez, Juan Antonio. Historia del Arte. 3, La Edad Moderna / dirigida por Juan Antonio Ramírez ; J. Bérchez... [et al.] . 1a. ed., 2a. reimp. Madrid : Alianza, 1999
- Shearman, John. Manierismo / John Shearman. Precedido de "A propósito del manierismo y el arte español del siglo XVI" / de Fernando Marías . Madrid : Xarait, D.L. 1984
- Vasari, Giorgio. Las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos desde Cimabue a nuestros tiempos / Giorgio Vasari ; edición de Luciano Bellosi y Aldo Rossi ; presentación de Giovanni Previtali . - 2a. ed. Madrid : Cátedra, 2002
- Vasari, Giorgio. Las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos desde Cimabue a nuestros tiempos / Giorgio Vasari ; edición de Luciano Bellosi y Aldo Rossi ; presentación de Giovanni Previtali . 2a. ed. Madrid : Cátedra, 2002
- [Películas] - El molino y la cruz [Película] / una película de Lech Majewski ; una producción de Angelus Silesius ; co-producida por Telewizja Polska ... [et al.] . Madrid : Karma Films, 2013
- [Películas] - La Reina Margot [Película] / un film de Patrice Chereau 257 Francia . Barcelona: A contracorriente Films, D.L.2012
- [Películas] - Un hombre para la eternidad [Película] = Ein mann zu jeder jahreszeit = Un homme pour l'eternite = Un huomo per tutte le stagioni / producida y dirigida por Fred Zinnemann . [S. I.] : Columbia Tristar, cop. 2001