

FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
ARTE DEL RENACIMIENTO EN ITALIA (Academic Year -90 credit hours):
ÁREA DE CONOCIMIENTO : HISTORIA DEL ARTE
DEPARTAMENTO : HISTORIA DEL ARTE
TRONCAL : () OBLIGATORIA : (X) OPTATIVA : ()
CICLO : 1º () 2º () ANUAL (X) CUATRIMESTRAL : 1º () 2º ()
GRUPO : A (X) B () C () D () PROFESOR : VICENTE LLEÓ CAÑAL

1. TEMARIO

1º.- Introducción: el Renacimiento en el pensamiento histórico, de Burckhardt a Panofsky..

Renacimiento y “renascencias”. Contexto histórico, social y económico del *Quattrocento*: italiano; las condiciones de partida. Una nueva visión de la Antigüedad; Cristianismo y cultura clásica; el papel de los poetas en la configuración de una nueva conciencia “nacional”. El humanismo y la cosa pública. Los centros creadores. Los inicios de una nueva teoría artística. Artistas y clientes: el espíritu cívico y las relaciones de mecenazgo.

2º.- Florencia en el cambio del siglo. Arquitectura. La ruptura brunelleschiana: arquitectura y ciencia. El “redescubrimiento” de nuevas tipologías y la revisión crítica de otras: palacios urbanos, villas suburbanas, basílicas, edificios de planta central. etc. La difusión de la poética brunelleschiana: Michelozzo di Bartolomeo.

3º.- El medio florentino: escultura. Ghiberti y ña tradición. Donatello y los nuevos cometidos de la escultura: los grandes proyectos cívicos – Piazze del Duomo y della Signoria. Nuevas tipologías escultóricas: el monumento ecuestre, la tumba “humanista”, el retrato. Una revisión de la iconografía cristiana. Tendencias expresionistas en el último Donatello.

4º.- Florencia, la escultura. Los Della Robbia y su taller: la escultura como ornato arquitectónico. Verrocchio : una nueva síntesis. Los escultores decoradores: Agostino de Duccio, Rossellino, etc.

5º.- El medio florentino: la pintura, técnicas y materiales. La tradición toscana y los últimos coletazos del gótico internacional. La revolución de Massaccio: la perspectiva y la “ventana al mundo” albertiana. El *disegno* como base de la praxis artística: Uccello, Pollaiolo, Castagno.

6º.- Supervivencias tardogóticas : Gentile da Fabriano y Fra Angelico: la expresión de una nueva espiritualidad. Los grandes ciclos al fresco: Ghirlandaio. Del humanismo mediceo a la crisis *piagnone*: Botticelli.

7º.- El mito del *uomo universale*. Leon Battista Alberti y la redefinición del papel del artista. Orígenes y formación de Alberti. Una teoría científica de las artes: la tratadística. Etruria vs. Grecia en el pensamiento albertiano. El papel de Alberti como asesor áulico: Roma, Rímìni, Florencia y Mantua. El “ornato” arquitectónico- La plasmación del ideal albertiano: Pienza.

8º.- Otros centros creadores del *Quattrocento* . Urbino como crisol cultural: Castiglione y el ideal del Cortesano. Federico de Montefeltro: el palacio y la ciudad (Alberti). Luciano de Lausana y Piero della Francesca. Francesco da Giorgio. Justo de Gante y Berruguete.

9º.- Venecia. Situación política y geoeconómica de la ciudad. Características de la cultura veneciana como síntesis de Occidente y Oriente. La introducción del clasicismo. Los Bellini como patriarcas de la pintura veneciana: Gianbellino. Los Lombardo en escultura, Mauro Codussi en arquitectura.

10º.- La pintura en la *terraferma*: Padua y Ferrara, el *squarcionismo*. La cultura anticuaria en el Norte de Italia: Mantua y Andrea Mantenga.

11º.- La Lombardía: avatares históricos de la región y el peso de la tradición medieval: la Catedral de Milán. Filarete entre utopía y realidad: del Hospital Mayor de Milán a la Sforzinda. La Cartuja de Pavía. El primer Bramante. Leonardo, arte y ciencia. La vulgarización del “leonardismo”.

12º.- El “Alto Renacimiento”. Roma después de Aviñón: los gérmenes de un nacionalismo romano. Los proyectos de Julio II como *Pontifex*. Bramante y la *Renovatio Urbis* : la recuperación de un clasicismo filológicamente correcto. De San Pietro in Montorio a San Pietro del Vaticano. La recuperación de una arquitectura “al redondo y al cuadrado”.

13º.- Rafael, orígenes umbros y experiencia romana: la *grazia* . Los proyectos decorativos en el Vaticano y la formación del taller. La exploración de la *Domus Aurea* neroniana y el descubrimiento de los grutescos. Rafael y el “vuelo de Ícaro” de la arquitectura. La pintura de caballete. Antonio da Sangallo y Baldassare Peruzzi. Los acontecimientos de 1527.

14º.- Miguel Angel y las limitaciones del humanismo florentino. La belleza ideal y la crisis espiritual: el impacto de Savonarola. El *paragone* en las artes según Miguel Angel: lo escultórico en la arquitectura y en la pintura. Roma y los proyectos para Julio II. El intermedio florentino y los años finales en Roma.

15º.- La *Maniera*: evolución de un concepto polémico y probablemente inútil. Giulio Romano y su obra en Mantua. El experimentalismo de Galeazzo Alessi y

Pellegrino Tibaldi. La Florencia granducal: Vassari y Ammanati

16°.- Pintura y escultura postclásica. La *figura serpentinata* de Miguel Angel y la *grazia* de Rafael en Florencia y Parma: Correggio Escultura: Giambologna y Cellini.

17°.- El clasicismo veneciano. Sanmicheli: arquitectura y fortificación. Sansovino y el círculo de Bembo. La remodelación de la Piazza de San Marco. Serlio y el “modalismo” arquitectónico.

18°.- La consolidación de una alternativa veneciana a la pintura de tradición toscana: el *colore*. Giorgione y la pintura “sin tema”: las primeras *poesie*. Tiziano: del lirismo de juventud a la *terribilità* de los últimos años.

19°.- Andrea Palladio y la recuperación de la *terraferma*.. La formación del primer arquitecto profesional. Vicenza y sus clientes. Villas, palacios y edificios públicos. Las iglesias venecianas. La obra teórica de Palladio.

20°.- Los grandes maestros de la pintura veneciana: Veronés, los Palma y Tintoretto. Las scuole y sus programas decorativos.

21°.- La crisis del fin de siglo. La contra-Maniera. Roma, Vignola, Federico Zuccaro y Ila de San Lucas

2. OBJETIVOS

El presente curso está dedicado a la historia del arte y la arquitectura italianas durante el Renacimiento. Los límites cronológicos de esta categoría historiográfica han sido durante largo tiempo objeto de intenso debate. Para nuestros objetivos, el período temporal en el que nos moveremos se sitúa básicamente en los siglos XV y XVI, si bien con diferentes decalajes cronológicos en las distintas regiones italianas.

La elección del ámbito italiano como objetivo a estudiar no se debe únicamente a un criterio valorativo; el hecho es que fue, precisamente, en éste ámbito y en éste período cuando con mayor nitidez surgieron los procesos de ruptura con el pasado y de innovación formal. Por ello, por lo demás, nuestra disciplina, es decir la Historia del Arte, se forjó y formó su propio aparato conceptual en el estudio del Renacimiento italiano, creando así modelos interpretativos cuya validez en otros ámbitos seguimos aún verificando.

A lo largo del curso habrá ocasión para contrastar los diversos fenómenos, no ya diversos sino contradictorios, que englobamos bajo el amplio término de Renacimiento: desde el experimentalismo de las ciudades-estado del Quattrocento, a la voluntad de *Renovatio Urbis* de los Pontífices romanos, a la crisis de los valores del humanismo a fines del Cinquecento.

3. METODOLOGÍA Y PERIODIZACIÓN

La propia estructura de nuestra organización docente así como la desequilibrada *ratio* entre profesores y alumnos impone en la práctica la denominada “lección magistral” como soporte de la enseñanza. En estas lecciones se desarrollarán los temas del programa

a razón de uno por semana aproximadamente. Como complemento de la exposición se proyectarán diapositivas que reproduzcan las principales obras de arte y arquitectura a que se haya hecho referencia.

Junto con la Bibliografía Básica incluida en este programa, a lo largo de la exposición de los temas se irán señalando las aportaciones bibliográficas más recientes y específicas relativas a los mismos. Es preciso enfatizar que la Bibliografía se incluye **para que sea usada y manejada por el alumno**, tanto la básica como la específica. Como es obvio, tratándose de la Universidad, **no existe un manual de la asignatura**. Por otro lado, hay que advertir, una vez más, que los denominados “apuntes” son sólo unas notas de carácter personal, sin otro valor que el de un mero guión de la asignatura y que **en absoluto puede suplir el uso de la bibliografía**.

4. HORARIO DE TUTORÍAS

Lunes, Martes y Miércoles, de 12:00 a 14:00 hrs.

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Durante el curso se realizarán dos exámenes parciales, eliminatorios de materia que versarán sobre los temas vistos a lo largo del semestre. La nota final será la resultante de hacer media con las de ambos exámenes que, no obstante deben ser ambos aprobados.

Se valorará a efectos de las calificaciones una redacción lúcida y lógica, con una clara exposición de los argumentos. Es seguramente innecesario señalar que **una correcta sintaxis y ortografía son requisitos absolutamente imprescindibles**.

Se valorará muy especialmente la cultura que demuestren los alumnos, entendiendo por tal la capacidad para relacionar fenómenos diversos, la familiaridad con la tratadística y la literatura contemporáneas y una amplia experiencia visual.

6. BIBLIOGRAFÍA GENERAL (BÁSICA)

General

BURKE, P.- “El Renacimiento Italiano. Cultura y Sociedad en Italia” (Madrid, 1993)

BURCKHARDT, J.- “La Cultura del Renacimiento en Italia” (Madrid, 1979)

PANOFSKY, E.- “Renacimiento y renacimientos en el arte occidental” (Madrid, 1975)

Arquitectura

LOTZ, W. y HEYDENREICH, L.- “Arquitectura en Italia, 1400-1600” (Madrid, 1991)

TAFURI, M.- “Ricerca del Rinascimento. Principi, citta, architetti” (Turín, 1992)

WITTKOWER, R.- “La Arquitectura en la Edad del Humanismo” (Buenos Aires, 1968)

Escultura

POPE-HENNESSY, J.- “An Introduction to Italian Sculpture”: vol. II “Italian Renaissance Sculpture” (Londres, 1971) ; vol. III « Italian High Renaissance and Baroque Sculpture » (Londres, 1970)

Pintura

CHASTEL, A.- « Arte y Humanismo en Florencia en tiempos de Lorenzo el Magnífico” (Madrid, 1982)

FREEDBERG, S.- “Pintura en Italia, 1500-1600” (Madrid, 1978)

PREVITALI, G.- “La periodización del arte italiano” (Madrid, 1989)

WACKERNAGEL, M.-“El medio artístico en la Florencia del Renacimiento” (Madrid, 1997).