

NOMBRE DE LA ASIGNATURA

ARTE DEL RENACIMIENTO Y MANIERISMO

CICLO

3ER. SEMESTRE

CLAVE DE LA ASIGNATURA

0315**Objetivos generales**

Al término del ciclo escolar el alumno analizará las obras plásticas creadas en Italia durante los siglos XV y XVI, así como la producción artística universal emanada de aquellas.

Temas y subtemas**1. *Los antecedentes históricos y artísticos***

- 1.1 La historia de Italia
- 1.2 La resurrección de la Antigüedad. El humanismo, el origen de la palabra y el concepto de Renacimiento
- 1.3 *La manera greca y la manera vecchia. La manera antica*
- 1.4 Los iniciadores de la pintura renacentista: Giovanni Cimabue (1240-1302) y Giotto di Bondone (1276-1337). Los pintores sieneses: Duccio di Buonisegna (1255-1320) y Simone Martini (1285-1344)
- 1.5 El taller de los Pisano

2. *En búsqueda de la perfección*

- 2.1 Filippo Brunelleschi (1377-1476)
- 2.2 El estudio de los edificios romanos y la introducción de sus formas en la arquitectura del *Quattrocento*: la construcción religiosa y la civil
- 2.3 La cúpula
- 2.4 La perspectiva lineal
- 2.5 La escala
- 2.6 Masaccio (1401-1428)
- 2.7 La perspectiva, el escorzo, el estudio anatómico y la táctilidad
- 2.8 Los murales de la iglesia de El Carmen en Florencia
- 2.9 Donatello (1386-1466)
- 2.10 El estudio anatómico y la escultura exenta
- 2.11 Lorenzo Ghiberti (1378-1455)
- 2.12 Las puertas del bautisterio de San Juan en Florencia

3. *La segunda generación continúa la búsqueda de la perfección*

- 3.1 Leone Battista Alberti (1404-1472). Los tratados *Della pittura*, *De reaedificatoria* y *De statua*. Ejemplos arquitectónicos
- 3.2 La tradición y la novedad en las representaciones pictóricas
 - 3.2.1 Fra Angelico (1387-1455). Los frescos de San Marcos
 - 3.2.2 Benozzo Gozzoli (1420-1497). El preciosismo de la capilla de los Medici

- 3.3 La composición, la proporción, la monumentalidad y la perspectiva
 - 3.3.1 Piero della Francesca (1416?-1492?). Los volúmenes, la regla de tres o la Regla de Oro en la solución de los problemas de composición
 - 3.3.2 Sandro Botticelli (1447-1510)

- 4. **La ciencia en el arte**
 - 4.1 Leonardo da Vinci (1452-1519)
 - 4.1.1 La influencia de Verrocchio. Las ideas sobre la escultura
 - 4.1.2 La pintura como ciencia de la Naturaleza y la superioridad con respecto a la escultura
 - 4.1.3 La nueva concepción del boceto. El *sfumato* y la perspectiva aérea
 - 4.1.4 Las proporciones del cuerpo humano
 - 4.1.5 La teoría de la expresión: el *decorum*
 - 4.2 Raffaello Sanzio (1483-1520)
 - 4.2.1 La influencia de Masaccio, Perugino, Fray Bartolommeo, Leonardo y Miguel Ángel
 - 4.2.2 El contacto con el arquitecto Bramante
 - 4.2.3 Las obras en San Pedro y en el Palacio Vaticano

- 5. **El hallazgo de la perfección**
 - 5.1 Roma y Julio II (1503-1513)
 - 5.2 La posición social de Miguel Ángel con respecto a los artistas del *Quattrocento*
Su modernidad
 - 5.3 La adoración por la belleza del cuerpo humano en la obra de juventud de Miguel Ángel: La Piedad de San Pedro (1496-1501), El David de Florencia (1504), el sepulcro de Julio II (1505-1545), la bóveda de la Capilla Sixtina (1508-1512)

- 6. **Los pintores venecianos**
 - 6.1 Venecia: el entorno geográfico y los antecedentes históricos
 - 6.2 Los elementos de la pintura veneciana: la luz, el color, el aire y el espacio. El predominio de lo pictórico sobre lo lineal
 - 6.3 Los artistas: Giovanni Bellini (1427?-1516); Giorgione da Castel Franco (1478?-1510); Tiziano Vecelli (1477?-1576); y, Antonio Allegri Correggio (1489?-1534)

- 7. **Le maniere**
 - 7.1 Acontecimientos históricos (1527-1545): La división de la Iglesia cristiana. El saqueo de Roma. El desajuste social y emocional
 - 7.2 La obra de madurez o segundo período artístico de Miguel Ángel (1527-1545)
 - 7.2.1 La capilla de los *Medici* en Florencia (1521-1534)
 - 7.2.2 El Juicio Final (1535-1541)
 - 7.3 Las ideas de Vasari sobre el arte de su tiempo
 - 7.3.1 La imitación y copia del arte de los mejores
 - 7.3.2 La importancia del desnudo a partir de Miguel Ángel
 - 7.3.3 El estudio de la Naturaleza como medio para dibujar de memoria
 - 7.3.4 La rapidez
 - 7.4 El concepto y las características de la pintura del tiempo de Vasari:
 - 7.4.1 La temática erudita
 - 7.4.2 La afectación y la artificiosidad

- 7.4.3 El colorido
- 7.5 Los discípulos de Leonardo: Bernardo Luini (1480-1532), Antonio Bazzi *il Sodoma* (1477-1549)
- 7.6 Los venecianos: Iacopo Robusti *il Tintoretto* (1518-1594), Paolo Veronese (1528-1588)
- 7.7 Pintores florentinos seguidores de Rafael y Miguel Angel: Andrea del Sarto (1486-1531), Iacopo Carrucci *il Pontormo* (1494-1556), Rosso Fiorentino (1494-1540); Giorgio Vasari (1511-1574), Giulio Romano (1492-1546), Francesco Mazzola *il Parmigianino* (1503-1540), Domenico Beccafumi (1484-1551), Agnolo di Torri *il Bronzino* (1503-1572)
- 8. *El arte bajo el dogma de la Iglesia***
- 8.1 La Contrarreforma y la estricta obediencia al dogma propugnado por la Iglesia en el Concilio de Trento
- 8.1.1 Oposición a las conquistas del Renacimiento
- 8.1.2 El control de la temática de las obras de arte
- 8.1.3 La supresión de elementos paganos y seculares en el arte católico
Admisión de la mitología en las obras seculares
- 8.1.4 El problema de la decencia. La teoría del *decorum*
- 8.2 Tercer período artístico de Miguel Ángel (1545-1564)
- 8.2.1 La Piedad Rondanini, la Piedad Palestrina y la Piedad del Duomo (1550-1555)
- 8.2.2 Las construcciones de San Pedro (1546-1564)
- 8.2.3 La biblioteca Laurenziana de Florencia (ejecución de Vasari)

Actividades de aprendizaje

Bajo la conducción del docente:

- Interrogatorio y discusión dirigida

De manera independiente

- Lecturas dirigidas
- Análisis y la síntesis de escritos sobre alguno de los problemas histórico-artísticos que se deriven de las sesiones.

Criterios y procedimientos de evaluación y acreditación

| | |
|------------------------------------------------|-----|
| Reportes de lecturas | 20% |
| Análisis y síntesis de escritos | 20% |
| Participación en discusiones e interrogatorios | 20% |
| Examen final | 40% |