

Plan 235 Lic. en Historia del Arte

Asignatura 43131 HISTORIA DEL ARTE EN LA EDAD MODERNA

Grupo 1

Presentación

Estudio del Arte europeo y su evolución durante la Edad Moderna, desde los inicios del Renacimiento hasta la implantación del neoclasicismo.

Estudio general de la Historia del Arte, en sus diversos aspectos, desde los inicios del Renacimiento hasta finales del siglo XVIII.

Programa Básico

Estudio del Arte europeo y su evolución durante la Edad Moderna, desde los inicios del Renacimiento hasta la implantación del neoclasicismo.

1.- El Renacimiento: a) Antecedentes y concepto general. Marco histórico y social. Características. b) La arquitectura renacentista en Italia: Quattrocento y Cinquecento. Su repercusión en el resto de Europa. c) La escultura renacentista italiana. El siglo XV en Florencia y otras escuelas. El siglo XVI; Miguel Angel; la escultura manierista. d) La pintura renacentista en Italia durante los siglos XV y XVI: los inicios; los grandes maestros; el manierismo. Otros países europeos.

2.- El Barroco: a) Concepto general. La sociedad europea en el barroco. Características. b) Arquitectura barroca en Italia y otros países europeos. c) La escultura barroca italiana: Bernini. c) La pintura barroca europea: Italia; Escuelas flamenca y holandesa.

Objetivos

Conocimiento básico de la evolución del arte europeo durante este periodo histórico, a partir de las circunstancias sociales que lo hicieron posible y a través de los más relevantes artistas que lo protagonizaron. La gran transformación que el Renacimiento italiano del siglo XV supuso como una nueva forma de hacer el arte alcanzó su plenitud clásica en los albores del XVI, se alejó de ella a través de la intelectualización manierista y desembocó en la rica complejidad formal y emocional del Barroco durante el XVII y buena parte del XVIII. La repercusión de este proceso en los restantes países europeos dió lugar al florecimiento de escuelas nacionales, con sensibilidades y características propias.

Iniciar el conocimiento de las formas del Renacimiento y Barroco, perfilando su explicación a través del pensamiento del momento, y la aportación teórica de algunos artistas.

Programa de Teoría

Hª DEL ARTE EN LA EDAD MODERNA

Mª Antonia Fernández del Hoyo

Grupo A (Mañanas)

1. El Arte del Renacimiento. Concepto y caracteres generales. La arquitectura del Quattrocento en Italia: Brunelleschi y Alberti.
2. La arquitectura del Cinquecento en Italia: pleno renacimiento y manierismo
3. La extensión del Renacimiento al resto de Europa. Arquitectura renacentista en Francia, Países Bajos y Alemania.
4. Escultura del Renacimiento en Italia: el Quattrocento florentino. Donatello y otros escultores.
5. La escultura italiana del Cinquecento. Miguel Angel escultor. El manierismo y su repercusión fuera de Italia.
6. Pintura del siglo XV en Italia. Las escuelas quattrocentistas y sus principales representantes.
7. La pintura italiana del siglo XVI. I: Los grandes maestros: Leonardo, Rafael y Miguel Ángel.
8. La pintura italiana del siglo XVI. II: El manierismo. La pintura veneciana.
9. La pintura renacentista y manierista en Europa. Alberto Durero.
10. El Barroco. Concepto y caracteres generales. Arquitectura barroca en Italia. Bernini y Borromini; otros arquitectos.
11. Arquitectura barroca en Francia: el clasicismo borbónico; los grandes conjuntos palaciales. Arquitectura barroca en otros países europeos.
12. Escultura barroca en Italia. La maestría de Bernini; otros escultores.
13. La escultura barroca en Francia y otros países europeos.
14. La pintura barroca en Italia. Caravaggio y el Naturalismo. El Clasicismo de la escuela de Bolonia. El pleno barroco y la pintura decorativa.
15. El clasicismo pictórico francés. Poussin y Claudio de Lorena. Inglaterra.

16. La pintura barroca en los Países Bajos. Rubens, Van Dyck y otros pintores flamencos. Rembrandt y la pintura holandesa.

17. El Rococó en Europa: caracteres generales. Arquitectura rococó. Pintura del siglo XVIII en Europa: Italia, Francia e Inglaterra.

HISTORIA DEL ARTE MODERNO GRUPO B (Tardes)

Profesora: Mª Concepción Porras Gil

TEMARIO:

TEMA I

INTRODUCCION: DE LA ESTETICA MEDIEVAL AL RENACIMIENTO EN LA FLORENCIA DEL S. XV.

El mundo al filo del siglo XV.
Hacia una nueva mentalidad.
Los Renacimientos anteriores.
La peculiaridad Florentina.

TEMA II

LA NUEVA ARQUITECTURA: EL EQUILIBRIO, EL ORDEN, EL MODULO.

F. Brunelleschi y su obra.
Michelozzo di Bartolomeo.
J. B. Alberti. El arquitecto como creador intelectual.

TEMA III

LA ARQUITECTURA DEL S. XVI

El simbolismo del espacio central; Bramante.
Rafael.
El colosalismo en la obra de Miguel Angel.

TEMA IV

LA DISOLUCION DE LOS VALORES DEL RENACIMIENTO

Giulio Romano
Vignola
Palladio
Otros autores

TEMA V

LA ESCULTURA DEL CUATTROCENTO

Della Quercia, Nanni di Banco y otros artistas
Ghiberti
Donatello y su escuela
El taller de della Robbia
Verrocchio.

TEMA VI

LA ESCULTURA DEL CINQUECENTO

Miguel Angel y su escuela
B. Cellini y Juan de Bolonia

TEMA VII

PINTURA RENACENTISTA EN EL S. XV

Antecedentes
Novedades: La perspectiva.
Los artistas: Masaccio, Fra Angelico, Fra Filippo Lippi, Paolo Uccello,
Andrea del Castagno, Piero de la Francesca...

TEMA VIII

LA PINTURA EN EL S. XVI EN ITALIA

El pleno renacimiento; la claridad compositiva y la belleza ideal.
Los grandes artistas: Leonardo, Rafael, Miguel Angel.
La escuela Veneciana del s. XVI.

TEMA IX

EL MUNDO BARROCO, LA ROMA DE SIXTO V

La transformación urbanística de Roma bajo el papado de Sixto V.
La arquitectura de Carlo Maderno.

TEMA X

LA ARQUITECTURA EN EL PLENO BARROCO.

Gianlorenzo Bernini
Francesco Borromini
Pietro da Cortona

TEMA XI

EL BARROCO EN VENECIA Y EL PIAMONTE

Baldassare Longhena
Guarino Guarini
Filippo Juvarra

TEMA XII

LA ESCULTURA ITALIANA EN EL BARROCO

El emplazamiento, la iluminación, lo descriptivo, el movimiento, lo teatral.
Principales escultores: Gianlorenzo Bernini, Alessandro Algardi, Francesco
Ercole Ferrata, Antonio Raggi.

Duquesnoy,

TEMA XIII

LA PINTURA BARROCA EN ITALIA

Caravaggio y su escuela.
Los Carracci y su escuela.
Pietro da Cortona.

TEMA XIV

LA ARQUITECTURA BARROCA EN FRANCIA

Las peculiaridades estilísticas del arte francés: el clasicismo.
La asimilación del lenguaje Barroco romano: María de Médici y Salomón Brosse.
Lemercier y François Mansard.
Louis le Vau Hardouin Mansard y C. Perrault.

TEMA XV

LA ARQUITECTURA BARROCA EN LOS PAÍSES GERMÁNICOS, CENTRO EUROPA Y AUSTRIA

La importancia de la religión: el éxito de los jesuitas y el prestigio imperial.
Viena: la ciudad imperial. Fischer von Erlach y Lucas von Hildebrandt.
Centroeuropa: el barroco exaltado.

TEMA XVI

LA PINTURA BARROCA FLAMENCA Y HOLANDESA

Características de la pintura flamenca.
Peter Paul Rubens y Anthonis Van Dyck.
Características de la pintura holandesa.
Rembrandt van Rijn.
La escuela de Delf.

Programa Práctico

En función del desarrollo de las clases teóricas, las prácticas consistirán en: comentarios de diapositivas por parte de los alumnos; elaboración de fichas sobre obras de arte concretas, partiendo de la bibliografía dada; complementos audiovisuales; comentarios de textos, etc.

Evaluación

Se realizará un examen en el cual el alumno deberá identificar y comentar imágenes y responder a preguntas, siempre sobre lo explicado en clase. Se valorará la madurez en la comprensión y la correcta expresión. Asimismo se valorarán los trabajos redactados por el alumno y su conocimiento y utilización de la bibliografía.

Se hará mediante examen. Se evaluará el conocimiento de las formas, y la reflexión teórica a las cuestiones propuestas.

Bibliografía

Colección Manuales Arte Cátedra, Editorial Cátedra :

BLUNT, A., Arte y arquitectura en Francia 1500-1700, Madrid, 1977
FREDEBERG, S. J., Pintura en Italia 1500 a 1600, Madrid, 1978
HEYDENREICH, L. H. y LOTZ, W., Arquitectura en Italia 1400-1600, Madrid, 1991
LEVEY, M., Pintura y escultura en Francia 1700-1789, Madrid, 1994
ROSENBERG, J. y otros, Arte y arquitectura en Holanda 1600-1800, Madrid, 1981
WITTKOWER, R., Arte y arquitectura en Italia, 1600-1750, Madrid, 1979

Colección Summa Artis, Ed. Espasa Calpe :

XIII : J. PIJOAN, Arte del período humanístico. Trecento y Cuatrocento
XIV : J. PIJOAN, Renacimiento romano y veneciano. Siglo XVI
XV : J. PIJOAN, El arte del renacimiento en el Norte y Centro de Europa
XVI : J. PIJOAN, Arte barroco en Francia, Italia y Alemania. Siglos XVII y XVIII
XXXIII : J. J. LUNA, Pintura británica (1500-1820)

Colección El Universo de las Formas, Ed. Aguilar :

HEYDENREICH, L.H., Eclósion del renacimiento. Italia 1400-1460
CHASTEL, A., El renacimiento meridional. Italia 1460-1500
CHASTEL, A., El gran taller de Italia, Madrid, 1966
HEYDENREICH, L. H. y PASAVANT, G., La época de los genios. Renacimiento italiano 1500-1540

Colección Hª de la Arquitectura, Ed. Aguilar :

MURRAY, P., Arquitectura del Renacimiento, Madrid, 1972
NORBERG-SCHULZ, CH., Arquitectura Barroca, Madrid, 1972
_____ Arquitectura Barroca tardía y Rococó, Madrid, 1973

Colección Conocer el Arte, Ed. Historia 16

NIETO ALCAIDE, V., El Arte del Renacimiento, Madrid, 1996.
BÉRCHEZ, J. y GÓMEZ-FERRER, M., Arte del Barroco, Madrid, 1998.

ARGAN, G.C., Historia del Arte italiano, Renacimiento y Barroco, Ed. Akal, Madrid, 1999

BENÉVOLO, L., Historia de la arquitectura del Renacimiento, 2 vols, Madrid, 1972

LUDWING, H. HEYDENREICH, WOLFGRANG LOTZ, "Arquitectura en Italia 1400-1600", Manuales de Arte Cátedra.

* BLUNT, A., "La Teoría de las Artes en Italia 1450-1600, Cátedra.

-
- * BURCKHARDT, "La Cultura del Renacimiento en Italia", Iberia.
 - * WITTKOWER, R., "Sobre la Arquitectura en la Edad del Humanismo", G. Gili.
 - * WITTKOWER, R., "Arte y Arquitectura en Italia 1600-1750", Manuales de Arte Cátedra.
 - * WITTKOWER, R., "Gian Lorenzo Bernini, The Sculptor of the Roman Baroque", Londres, 1966.
 - * SUMMA ARTIS, "Historia General del Arte", varios volúmenes, Editorial Espasa-Calpe.
-

Presentación

Estudio del Arte europeo y su evolución durante la Edad Moderna, desde los inicios del Renacimiento hasta la implantación del neoclasicismo.

Estudio general de la Historia del Arte, en sus diversos aspectos, desde los inicios del Renacimiento hasta finales del siglo XVIII.

Programa Básico

Estudio del Arte europeo y su evolución durante la Edad Moderna, desde los inicios del Renacimiento hasta la implantación del neoclasicismo.

1.- El Renacimiento: a) Antecedentes y concepto general. Marco histórico y social. Características. b) La arquitectura renacentista en Italia: Quattrocento y Cinquecento. Su repercusión en el resto de Europa. c) La escultura renacentista italiana. El siglo XV en Florencia y otras escuelas. El siglo XVI; Miguel Angel; la escultura manierista. d) La pintura renacentista en Italia durante los siglos XV y XVI: los inicios; los grandes maestros; el manierismo. Otros países europeos.

2.- El Barroco: a) Concepto general. La sociedad europea en el barroco. Características. b) Arquitectura barroca en Italia y otros países europeos. c) La escultura barroca italiana: Bernini. c) La pintura barroca europea: Italia; Escuelas flamenca y holandesa.

Objetivos

Conocimiento básico de la evolución del arte europeo durante este periodo histórico, a partir de las circunstancias sociales que lo hicieron posible y a través de los más relevantes artistas que lo protagonizaron. La gran transformación que el Renacimiento italiano del siglo XV supuso como una nueva forma de hacer el arte alcanzó su plenitud clásica en los albores del XVI, se alejó de ella a través de la intelectualización manierista y desembocó en la rica complejidad formal y emocional del Barroco durante el XVII y buena parte del XVIII. La repercusión de este proceso en los restantes países europeos dió lugar al florecimiento de escuelas nacionales, con sensibilidades y características propias.

Iniciar el conocimiento de las formas del Renacimiento y Barroco, perfilando su explicación a través del pensamiento del momento, y la aportación teórica de algunos artistas.

Programa de Teoría

Hª DEL ARTE EN LA EDAD MODERNA

Mª Antonia Fernández del Hoyo

Grupo A (Mañanas)

1. El Arte del Renacimiento. Concepto y caracteres generales. La arquitectura del Quattrocento en Italia: Brunelleschi y Alberti.
2. La arquitectura del Cinquecento en Italia: pleno renacimiento y manierismo
3. La extensión del Renacimiento al resto de Europa. Arquitectura renacentista en Francia, Países Bajos y Alemania.
4. Escultura del Renacimiento en Italia: el Quattrocento florentino. Donatello y otros escultores.
5. La escultura italiana del Cinquecento. Miguel Angel escultor. El manierismo y su repercusión fuera de Italia.
6. Pintura del siglo XV en Italia. Las escuelas quattrocentistas y sus principales representantes.
7. La pintura italiana del siglo XVI. I: Los grandes maestros: Leonardo, Rafael y Miguel Ángel.
8. La pintura italiana del siglo XVI. II: El manierismo. La pintura veneciana.
9. La pintura renacentista y manierista en Europa. Alberto Durero.
10. El Barroco. Concepto y caracteres generales. Arquitectura barroca en Italia. Bernini y Borromini; otros arquitectos.
11. Arquitectura barroca en Francia: el clasicismo borbónico; los grandes conjuntos palaciales. Arquitectura barroca en otros países europeos.
12. Escultura barroca en Italia. La maestría de Bernini; otros escultores.
13. La escultura barroca en Francia y otros países europeos.
14. La pintura barroca en Italia. Caravaggio y el Naturalismo. El Clasicismo de la escuela de Bolonia. El pleno barroco y la pintura decorativa.
15. El clasicismo pictórico francés. Poussin y Claudio de Lorena. Inglaterra.
16. La pintura barroca en los Países Bajos. Rubens, Van Dyck y otros pintores flamencos. Rembrandt y la pintura holandesa.
17. El Rococó en Europa: caracteres generales. Arquitectura rococó. Pintura del siglo XVIII en Europa: Italia, Francia e Inglaterra.

TEMARIO:

TEMA I

INTRODUCCION: DE LA ESTETICA MEDIEVAL AL RENACIMIENTO EN LA FLORENCIA DEL S. XV.

El mundo al filo del siglo XV.
Hacia una nueva mentalidad.
Los Renacimientos anteriores.
La peculiaridad Florentina.

TEMA II

LA NUEVA ARQUITECTURA: EL EQUILIBRIO, EL ORDEN, EL MODULO.

F. Brunelleschi y su obra.
Michelozzo di Bartolomeo.
J. B. Alberti. El arquitecto como creador intelectual.

TEMA III

LA ARQUITECTURA DEL S. XVI

El simbolismo del espacio central; Bramante.
Rafael.
El colosalismo en la obra de Miguel Angel.

TEMA IV

LA DISOLUCION DE LOS VALORES DEL RENACIMIENTO

Giulio Romano
Vignola
Palladio
Otros autores

TEMA V

LA ESCULTURA DEL CUATTROCENTO

Della Quercia, Nanni di Banco y otros artistas
Ghiberti
Donatello y su escuela
El taller de della Robbia
Verrocchio.

TEMA VI

LA ESCULTURA DEL CINQUECENTO

Miguel Angel y su escuela
B. Cellini y Juan de Bolonia

TEMA VII

PINTURA RENACENTISTA EN EL S. XV

Antecedentes
Novedades: La perspectiva.
Los artistas: Masaccio, Fra Angelico, Fra Filippo Lippi, Paolo Uccello,
Andrea del Castagno, Piero de la Francesca...

TEMA VIII

LA PINTURA EN EL S. XVI EN ITALIA

El pleno renacimiento; la claridad compositiva y la belleza ideal.
Los grandes artistas: Leonardo, Rafael, Miguel Angel.
La escuela Veneciana del s. XVI.

TEMA IX

EL MUNDO BARROCO, LA ROMA DE SIXTO V

La transformación urbanística de Roma bajo el papado de Sixto V.
La arquitectura de Carlo Maderno.

TEMA X
LA ARQUITECTURA EN EL PLENO BARROCO.

Gianlorenzo Bernini
Francesco Borromini
Pietro da Cortona

TEMA XI
EL BARROCO EN VENECIA Y EL PIAMONTE

Baldassare Longhena
Guarino Guarini
Filippo Juvarra

TEMA XII
LA ESCULTURA ITALIANA EN EL BARROCO

El emplazamiento, la iluminación, lo descriptivo, el movimiento, lo teatral.
Principales escultores: Gianlorenzo Bernini, Alessandro Algardi, Francesco Ercole Ferrata, Antonio Raggi.

Duquesnoy,

TEMA XIII
LA PINTURA BARROCA EN ITALIA

Caravaggio y su escuela.
Los Carracci y su escuela.
Pietro da Cortona.

TEMA XIV
LA ARQUITECTURA BARROCA EN FRANCIA

Las peculiaridades estilísticas del arte francés: el clasicismo.
La asimilación del lenguaje Barroco romano: María de Médici y Salomón Brosse.
Lemercier y François Mansard.
Louis le Vau Hardouin Mansard y C. Perrault.

TEMA XV
LA ARQUITECTURA BARROCA EN LOS PAÍSES GERMÁNICOS, CENTRO EUROPA Y AUSTRIA

La importancia de la religión: el éxito de los jesuitas y el prestigio imperial.
Viena: la ciudad imperial. Fischer von Erlach y Lucas von Hildebrandt.
Centroeuropa: el barroco exaltado.

TEMA XVI
LA PINTURA BARROCA FLAMENCA Y HOLANDESA

Características de la pintura flamenca.
Peter Paul Rubens y Anthonis Van Dyck.
Características de la pintura holandesa.
Rembrandt van Rijn.
La escuela de Delf.

Programa Práctico

En función del desarrollo de las clases teóricas, las prácticas consistirán en: comentarios de diapositivas por parte de los alumnos; elaboración de fichas sobre obras de arte concretas, partiendo de la bibliografía dada; complementos audiovisuales; comentarios de textos, etc.

Evaluación

Se realizará un examen en el cual el alumno deberá identificar y comentar imágenes y responder a preguntas, siempre sobre lo explicado en clase. Se valorará la madurez en la comprensión y la correcta expresión. Asimismo se valorarán los trabajos redactados por el alumno y su conocimiento y utilización de la bibliografía.

Se hará mediante examen. Se evaluará el conocimiento de las formas, y la reflexión teórica a las cuestiones propuestas.

Bibliografía

Colección Manuales Arte Cátedra, Editorial Cátedra :

BLUNT, A., Arte y arquitectura en Francia 1500-1700, Madrid, 1977
FREDEBERG, S. J., Pintura en Italia 1500 a 1600, Madrid, 1978
HEYDENREICH, L. H. y LOTZ, W., Arquitectura en Italia 1400-1600, Madrid, 1991
LEVEY, M., Pintura y escultura en Francia 1700-1789, Madrid, 1994
ROSENBERG, J. y otros, Arte y arquitectura en Holanda 1600-1800, Madrid, 1981
WITTKOWER, R., Arte y arquitectura en Italia, 1600-1750, Madrid, 1979

Colección Summa Artis, Ed. Espasa Calpe :

XIII : J. PIJOAN, Arte del período humanístico. Trecento y Cuatrocento
XIV : J. PIJOAN, Renacimiento romano y veneciano. Siglo XVI
XV : J. PIJOAN, El arte del renacimiento en el Norte y Centro de Europa
XVI : J. PIJOAN, Arte barroco en Francia, Italia y Alemania. Siglos XVII y XVIII
XXXIII : J. J. LUNA, Pintura británica (1500-1820)

Colección El Universo de las Formas, Ed. Aguilar :

HEYDENREICH, L.H., Eclósion del renacimiento. Italia 1400-1460
CHASTEL, A., El renacimiento meridional. Italia 1460-1500
CHASTEL, A., El gran taller de Italia, Madrid, 1966
HEYDENREICH, L. H. y PASAVANT, G., La época de los genios. Renacimiento italiano 1500-1540

Colección Hª de la Arquitectura, Ed. Aguilar :

MURRAY, P., Arquitectura del Renacimiento, Madrid, 1972
NORBERG-SCHULZ, CH., Arquitectura Barroca, Madrid, 1972
_____ Arquitectura Barroca tardía y Rococó, Madrid, 1973

Colección Conocer el Arte, Ed. Historia 16

NIETO ALCAIDE, V., El Arte del Renacimiento, Madrid, 1996.
BÉRCHEZ, J. y GÓMEZ-FERRER, M., Arte del Barroco, Madrid, 1998.

ARGAN, G.C., Historia del Arte italiano, Renacimiento y Barroco, Ed. Akal, Madrid, 1999

BENÉVOLO, L., Historia de la arquitectura del Renacimiento, 2 vols, Madrid, 1972

LUDWING, H. HEYDENREICH, WOLFGRANG LOTZ, "Arquitectura en Italia 1400-1600", Manuales de Arte Cátedra.

- * BLUNT, A., "La Teoría de las Artes en Italia 1450-1600, Cátedra.
 - * BURCKHARDT, "La Cultura del Renacimiento en Italia", Iberia.
 - * WITTKOWER, R., "Sobre la Arquitectura en la Edad del Humanismo", G. Gili.
 - * WITTKOWER, R., "Arte y Arquitectura en Italia 1600-1750", Manuales de Arte Cátedra.
 - * WITTKOWER, R., "Gian Lorenzo Bernini, The Sculptor of the Roman Baroque", Londres, 1966.
 - * SUMMA ARTIS, "Historia General del Arte", varios volúmenes, Editorial Espasa-Calpe.
-

