

PROGRAMA DE REVOLUCIÓN ARTÍSTICA DEL RENACIMIENTO

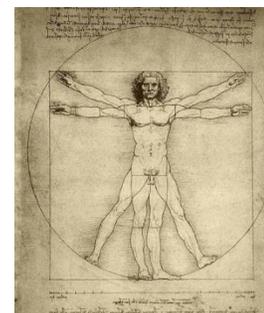
Centro de Estudios Generales

Carrera	Todas
Código (Asignado por DPSA)	Curso NRC pendiente
Año de carrera/ Semestre	Tercer semestre y siguientes
Créditos SCT-Chile	3
Horas de dedicación	
Totales	90
Docencia directa	2 hrs. semanales (30-32)
Trabajo autónomo	60
Tipo de asignatura	Programa de Estudios Generales
Requisitos/ Aprendizajes previos	No hay

Nombre del profesor	Verónica Merino Marchant
----------------------------	--------------------------

Definición de la asignatura

Durante el Renacimiento se asistió al hecho sin precedentes de un surgimiento explosivo de corrientes humanistas que se contraponen a las medievales. Genios artísticos, revoluciones políticas, tecnológicas y filosóficas marcan esta época. En Florencia, durante el siglo XV surgieron, al amparo de los mecenazgos, una serie de manifestaciones que hasta nuestros días dejan sentir su relevancia: poesía, danza, narrativa, arquitectura, escultura. Se trata de un periodo rico en cultura y posibilidades integradoras de diferentes áreas del conocimiento. El objetivo de este curso es mirar cómo estos cambios de la sociedad europea y del hombre, se ven reflejados en el arte y la arquitectura de los siglos XIV y XV hasta influir en los primeros asentamientos americanos.

Aporte al Perfil de Egreso / Graduación

Todo saber es una búsqueda de la verdad, de la belleza y del bien. Por eso, para un estudiante universitario, los conocimientos que no forman parte de su propia disciplina, tienen algo que aportar, algo nuevo que mostrarle, algo capaz de despertar en él una pregunta. A través de esta asignatura que dicta el Centro de Estudios Generales, la Universidad de los Andes te propone un diálogo con todas las manifestaciones del espíritu -el arte, la cultura, las ciencias, las humanidades- y te invita a plantearte y a hacer preguntas, más allá de las fronteras de tu propia carrera.

Resultados de aprendizaje generales de la asignatura

- 1º Entregar un marco básico de referencias históricas y artísticas que permita entender al hombre del Renacimiento como un ser humanista, que valora la cultura, el conocimiento y el arte. Un hombre integral que construye un período esencial de la cultura occidental.
- 2º Conocer la obra de los principales artistas europeos de este periodo de la Historia Universal, principalmente de la pintura y la arquitectura.
- 3º Sensibilizar ante la obra de arte desarrollando la capacidad estética, la interpretación simbólica de las obras y la búsqueda del bien, la belleza y la Verdad a través de ellas.
- 4º Conocer y valorar algunas fuentes bibliográficas que puedan aportar a la comprensión de este momento histórico y al acervo cultural de los alumnos.

Contenidos/Unidades Temáticas	Resultados de aprendizaje específicos de la Unidad
Unidad I Antecedentes del Renacimiento. <ul style="list-style-type: none">• Origen del concepto de Renacimiento.• Antecedentes históricos del siglo XIV a XVI• Antecedentes culturales. La música, la danza, vestuario y costumbres.• Dante, Cimabue, Duccio, Giotto• Vasari como fuente.• La arquitectura en el Renacimiento.• Antecedentes grecorromanos.• León Battista Alberti• Filippo Brunelleschi• Bramante• Andrea Palladio	<ol style="list-style-type: none">a. Describe las características geopolíticas fundamentales de la Península Itálica en el siglo XIII y XIVb. Reconoce las características del arte gótico y las compara con la obra de Giotto.c. Conoce los principales elementos de la arquitectura griega y romana que fueron usados por arquitectos y pintores del Renacimiento.d. Traza un perfil del ideal renacentista mediante la comparación de obras.e. Relaciona las principales obras arquitectónicas y pictóricas con sus correspondientes autores.f. Identifica los principales museos y sitios de interés arquitectónico.
Unidad II Principales artistas del Quattrocento <ul style="list-style-type: none">• El fresco• Masaccio• Fra Filippo Lippi• Fra Angelico• Piero della Francesca	<ol style="list-style-type: none">a. Conoce las características del arte del <i>Quattrocento</i>.b. Sintetiza los principales pasos de la elaboración de un fresco.c. Conoce la perspectiva cónica albertiana y dibuja un objeto sencillo con ella.d. Reconoce la perspectiva cónica en la organización del espacio en la pintura del siglo XV.e. Identifica los principales museos y sitios arquitectónicos para ver obras del siglo XV.

<p>Unidad III Consolidación del Renacimiento italiano.</p> <ul style="list-style-type: none">• Los mecenas• Domenico Ghirlandaio• Sandro Botticelli• Donatello• Lorenzo Ghiberti• Andrea del Verrocchio• Lucca della Robia• Leonardo da Vinci• Miguel Ángel Buonarrotti• Pietro Perugino• Raffaello Sanzio	<ul style="list-style-type: none">a. Conoce la función de los mecenas en la sociedad renacentista.b. Conoce conceptos básicos de escultura.c. Conoce conceptos básicos de pintura y dibujo para valorarlos en la obra de los grandes maestros.d. Compara obras de diferentes autores y mismo tema.e. Reconoce el estilo de los principales artista del Renacimiento italiano.f. Identifica los principales museos y sitios arquitectónicos de las obras analizadas.
<p>Unidad IV Renacimiento fuera de la península Itálica y Manierismo, la preparación al Barroco</p> <ul style="list-style-type: none">• Renacimiento en los Países Bajos• Jean Van Eyck• Hugo Van Der Goes• Pieter Bruegel• El Manierismo• Domenikos Theotokópulos, El Greco.• Tiziano Vecellio• Jacobo Robusti Tintoretto• Anamorfosis y Grotescas• Renacimiento en España• Pintores: Juan de Juanes, Pedro Berruguete• Monasterio de El Escorial• Arquitectura y pintura en las colonias americanas.• La plaza renacentista.• Intercambio entre Europa y América.	<ul style="list-style-type: none">a. Conoce las características de la pintura del <i>Cinquecento</i> en la península Itálica y fuera de ella.b. Compara obras de diferentes autores italianos y flamencos.c. Reconoce las características que presenta la pintura durante el Manierismo.d. Reflexiona acerca del aporte de los españoles renacentistas que fundaron ciudades en América.e. Identifica los principales museos y sitios arquitectónicos de las obras analizadas.

Estrategias de enseñanza/Metodologías de enseñanza/ Técnicas de enseñanza

1. Clases expositivas teóricas con participación activa.
2. Lectura y análisis de textos.
3. Foros para la discusión de temas afines y lecturas.
4. Análisis permanente de obras de arte.

Estrategias de evaluación de los aprendizajes

Prueba de materia y lecturas, 30%. Se sube a Canvas un temario detallado de contenidos de las clases que entran para ayudar a estudiar.

Trabajo escrito, 20%. El alumno debe escribir un ensayo de tres páginas, incluidas las fotos y bibliografía, proponiendo un análisis de una obra de arte.

Participación en 4 seminarios socráticos o foros en modalidad a distancia, 20% (5% cada uno). Consiste en una conversación grupal sobre alguna lectura que los alumnos deben traer preparada, es decir, leída y subrayada, para poder participar. La nota es una autoevaluación según una pauta orientadora.

Examen, 30%. Entra toda la materia y oportunamente se carga un temario previamente en Canvas para orientar el estudio. La nota mínima de presentación a examen será de 3,0. Para presentarse a examen se requiere un 60% de asistencia a clases presenciales.

Condiciones para la aprobación del curso:

El curso puede ser aprobado con nota 4.0 o más y un 60% de asistencia mínima a clases presenciales.

Condiciones para la eximición del examen:

Se puede eximir de dar el examen con promedio final 6,0 o más y haber asistido al menos al 80% de las clases presenciales, esto es, no tener más de 3 inasistencias justificadas e injustificadas. Todas las inasistencias suman como tales.

Condiciones generales:

- Este es un curso teórico y por la naturaleza de la temática del arte se comentan muchas imágenes en clase. Eso hace necesario asistir a las clases, ya que es muy difícil recuperarlas completamente a partir de los apuntes de otro.
- Todas las inasistencias cuentan como tales. Las inasistencias con certificado médico o motivos deportivos flexibilizan las fechas de las evaluaciones, pero no anulan las inasistencias.
- La profesora no otorga permisos para faltar a clases porque esa no es atribución de ella, esa es una facultad del alumno que responsablemente organiza su tiempo.
- En la primera clase se pasa materia que entra en la prueba y no se repite en la segunda clase.
- El canal para compartir lecturas, indicaciones de las evaluaciones y agenda del curso es siempre la plataforma Canvas.
- No se suben las presentaciones en Power Point a Canvas.

Resumen de evaluaciones:

Prueba de materia, 30 %
Foro 1, 10 %
Foro 2, 10 %
Foro 3, 10 %
Foro 4, 10 %
Examen, 30 %

Recursos de aprendizajes

Bibliografía Básica:

- Carmona Muela, J. (1998). *Iconografía cristiana, guía básica para estudiantes*. Madrid: Istmo.
- Carmona Muela, J. (2002). *Iconografía clásica*. Madrid: Istmo.
- Carmona Muela, J. (2003). *Iconografía de los santos*. Madrid: Istmo.
- Gombrich, E.H.(2007). *La historia del arte*. New York: Phaidon.
- Hauser, A.(2002). *Historia social de la literatura y el arte*. Argentina: Debate.
- AAVV (1976). *Historia del Arte*, Barcelona: Salvat Editores, S.A.
- Vasari. *Vidas de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos*.

Bibliografía Complementaria:

- Álvarez, J.(1998). *Arqueología cristiana*. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, B.A.C.
- Arbeau, T. (1946). *Orquesografía, tratado sobre danzas*. Buenos Aires: Centurión.
- Bartz, G y König, E. (2007). *Grandes maestros del arte italiano. Miguel Ángel*. Barcelona: H.F. Ullman.
- Beckett, W. (1995). *Historia de la Pintura*. Buenos Aires: La Isla.
(O cualquier edición completa). Se recomienda la de María Hernández Esteban.
- Brion, M. (2002). *Leonardo Da Vinci, la encarnación del genio*. Buenos Aires: Javier Vergara Editor.
- Bruce-Mitford, M. (1997). *Signos y símbolos*. España: Blume.
- Bruyne, E. (1958). *Estudios de estética medieval*. Madrid: Gredos. Tomo I.
- Chevalier, J. y Gheerbrant, A. (1986). *Diccionario de símbolos*. España: Herder.
- Colorado, A.(1997). *Introducción a la historia de la pintura, de Altamira al Guernica*. España: Síntesis.
- Coomaraswamy, A. K. (2001). *Teoría medieval de la belleza*. Barcelona: Medievalia.
- Dante, *Obras Completas, Biblioteca de Autores Cristianos B.A.C. Madrid*.
- De Riquer, M. y Valverde, J.M.(1997). *Historia de la literatura universal*. Barcelona: Planeta.
- Diccionario de la lengua española* de la Real Academia Española, XXI edición, Madrid, 1992.
- Eco, U. (1987). *Arte y belleza en la estética medieval*. Barcelona: Lumen.
- Gay Bochaca, J. (2001). *Curso de filosofía*. Madrid: Rialp.
- Guardini, R.(1960). *La Esencia de la Obra de Arte*. Madrid: Guadarrama.
- Gympel, J. (2005). *Historia de la arquitectura*. Alemania: Könemann.
- Lajo, R. y Surroca, J. (1997). *Léxico de Arte*. Madrid: Akal, S.A.
- López Quintás, A. (1994). *Cómo formarse en ética a través de la literatura. Análisis*

estético de obras literarias. España: Rialp.

López Quintás, A. (2003). *El poder transfigurador del arte*. San José, C.R.: Promesa.

Orlandis, J. (1998). *Breve historia del cristianismo*. Santiago de Chile: Editorial Universitaria.

Petrarca (1995). *Cancionero* (cualquier edición). Madrid: Cátedra. (Se recomienda la edición de Jacobo Cortines)

Pijoan (1961). *Historia del Arte*. Barcelona: Salvat. Tomo segundo.

Plazaola, J. (1999). *Historia del arte cristiano*. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, B.A.C.

Racinet, A. (1990). *Historia del Vestido*. Madrid: Libsa.

Rafols, J.F. (2002). *Historia del Arte*. Barcelona: Sopena.

Schmidt C. (2002). *Costumes*. Paris: L'Aventurine.

Nota: Otros apuntes se entregarán durante el desarrollo del curso a través de Moodle.

