

Seminario: El Arte y la Teoría del Arte en el Quattrocento italiano.

Departamento:

Artes

Profesor:

Auletta, Estela. Lo Russo, Alejo

1° Cuatrimestre - 2015

Programa correspondiente a la carrera de Artes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

Programas

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

DEPARTAMENTO: Artes

ASIGNATURA: Seminario El Arte y la Teoría del
Arte en el Quattrocento italiano

PROFESOR: Estela Auletta, Alejo Lo Russo

CUATRIMESTRE: Primero

Aprobado por Resolución N° 61421/15

AÑO: 2015

Handwritten signature of Marta de Palma.

MARTA DE PALMA
Directora de Despacho y Archivo General

PROGRAMA N°

- UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
- FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
- DEPARTAMENTO DE ARTES

Seminario de grado: *El Arte y la Teoría del Arte en el Quattrocento italiano*

Profesores: Estela Auletta, Alejo Lo Russo

Primer cuatrimestre año 2015

1- Fundamentación teórica

El proyecto del presente seminario surgió ante la necesidad de ampliar el espacio para el estudio crítico de las relaciones entre arte y teoría que hemos llevado a la práctica en la Cátedra de Historia de las Artes Plásticas III durante los últimos años.

Desde el Renacimiento el arte comenzó a ser considerado como un asunto con un importante componente intelectual. Los tratados sobre arte a lo largo del siglo XV, a diferencia de los escritos medievales dedicados principalmente a tópicos técnicos, se fueron avocando a cuestiones teóricas como la fundamentación del concepto de belleza o los criterios normativos de la representación idealizada. Este proceso se comprende en el contexto de los cambios que a lo largo del siglo fue experimentando la posición social e intelectual del artista en Italia, que tuvo algunos destellos precisos en el correr del XIV.

El Humanismo, tendencia intelectual dominante en Italia en los siglos XV y XVI, revitalizó los estudios clásicos e implantó el método moderno del estudio directo de las fuentes. Las interrelaciones entre artistas y humanistas se dieron de variadas formas y se manifestó en diversos emprendimientos como, por ejemplo, las *Estancias vaticanas* decoradas por Rafael, o en el techo de la *Capilla Sixtina* pintado por Miguel Ángel, ejecutados ambos por encargo del Papa Julio II, en el contexto del ambiente de la corte humanista que en Roma encabezaba el pontífice.

Consideramos que es importante para un adecuado abordaje del arte del Renacimiento, que el alumno conozca el mundo de ideas que circula alrededor

de la producción artística, la práctica, la comitencia y la recepción, con el fin de estimular el enriquecimiento de su mirada.

2- Objetivos

- Identificar planteos teóricos en las fuentes de época
- Interrelacionar la producción artística y teórica
- Formular hipótesis al respecto
- Desarrollar la capacidad de análisis de obra en relación con los temas planteados
- Desarrollar su capacidad crítica sustentada por las indagaciones efectuadas
- Desarrollar un plan de investigación en relación con los temas planteados en el curso

3- Contenidos

Unidad 1: Arte y teoría en los tratados del siglo XV

Consideraciones respecto a los cambios del rol del artista en la sociedad durante el siglo XV en Italia: Del *Libro del Arte* de Cennino Cennini a los escritos de Leonardo Da Vinci. Concepciones renacentistas respecto a la historia del arte en los *Comentarios* de Ghiberti. Nuevos criterios científicistas en el arte en los tratados de Leon Battista Alberti y en el *Tratado de la pintura* de Leonardo Da Vinci. Teorías sobre la belleza según Leon Battista Alberti y Leonardo Da Vinci.

Unidad 2: El Humanismo renacentista y la producción artística de los siglos XV y XVI en Italia

Antecedentes medievales y características distintivas del Humanismo renacentista. Categorías estéticas provenientes del Humanismo: El caso de Cristóforo Landino en cuanto a la aplicación de conceptos provenientes del discurso humanista en el análisis de obras contemporáneas. Planteos arquitectónicos de un humanista: Leon Battista Alberti. Relaciones entre artistas e intelectuales humanistas: El caso de Sandro Botticelli y el mundo intelectual de Florencia. Miguel Ángel y su formación en el círculo intelectual de

la corte de Lorenzo el Magnífico, influencia del neoplatonismo en su obra. Las *Estancias vaticanas* de Rafael en el contexto de la conciliación entre humanismo y cristianismo de la corte de Julio II. Humanismo literario, arqueológico y matemático según André Chastel.

Unidad 3: Consideraciones en torno a la teorización sobre el concepto de Renacimiento

La concepción del "renacer" en los siglos XV y XVI. Concepciones iluministas y románticas del Renacimiento. Burckhardt y la visión cultural de Renacimiento. Visiones del siglo XX sobre el Renacimiento

4- Bibliografía específica

Unidad 1

- Burke, Peter, *El Renacimiento italiano. Cultura y sociedad en Italia*, Alianza Forma, Madrid, 1993.
- Cenino Cenini, *El Libro del Arte*, Madrid, Akal, 1988.
- D'Ascia, Luca. *Cuerpo e imagen en el Renacimiento*. Università degli Studi di Cagliari, 2004
- Garin, Eugenio. "El artista" en Chastel, André. *El Hombre del Renacimiento*
- Eugenio Garin, *Ciencia y vida civil en el Renacimiento italiano*, Madrid, Taurus, 1982.
- Eugenio Garin, *Medioevo y Renacimiento*, Madrid, Taurus, 1981.
- Leon Battista Alberti, *De la pintura y otros escritos sobre arte*, Madrid, Tecnos, 1999.
- Leonardo De Vinci, *El Tratado de la Pintura y los tres libros que sobre el mismo arte escribió León Bautista Alberti*, Barcelona, Alta Pulla, 1999.

Unidad 2

- Baxandall, Michael. "Alberti y los humanistas: la composición" en Giotto y los oradores. Madrid, Visor, 1996.
- Baxandall, Michael. "Cuadros y categorías" en Pintura y vida cotidiana en el Renacimiento. Barcelona, Gustavo Gili, 1978.
- Blunt, Anthony, *La teoría de las artes en Italia (del 1450 a 1600)*. Ensayos, Arte Cátedra, Madrid, 1979.

- Garin, Eugenio. "Sobre algunas características de la educación medieval"; "La polémica contra la cultura medieval" en *La educación en Europa*
- Garin, Eugenio. "Los cancilleres humanistas de la República Florentina de Coluccio Salutati a Bartolomeo Scala" en *La revolución cultural del Renacimiento*
- Kristeller, Paul Oskar. "Los antecedentes medievales del Humanismo renacentista" en *Ocho filósofos del Renacimiento italiano*
- Kristeller, Paul Oskar. "El movimiento Humanista"; "IX La dignidad del hombre" en *El pensamiento renacentista y sus fuentes*
- Lorenzo Ghiberti. *Comentarios*
- Alberti, Leon Battista. *De re aedificatoria*, Madrid, Akal, 1991
- Giovanni Pico della Mirandola. *Discurso sobre la dignidad del hombre*
- François Rabelais. *Pantagruel*
- Tomás Moro. *Utopía*

Unidad 3

- Burckhardt, Jacob. "Parte II. El desarrollo del individuo" en *La cultura del Renacimiento en Italia*. Madrid, Akal, 2004
- Didi-Huberman, George. *Venus rajada*. Buenos Aires, Losada, 2005.
- Huizinga, Johan. "El problema del Renacimiento" en *El concepto de la historia y otros ensayos*
- Panofsky, Erwin. "Iconografía e iconología: introducción al estudio del arte del Renacimiento" en *El significado en las artes visuales*. Madrid, Alianza
- Hauser, Arnold. "El concepto de Renacimiento" en *Historia social de la literatura y el arte*. Tomo I. Barcelona, Labor, 1993

5- Bibliografía general

- Antal, Frederick. *Clasicismo y romanticismo*. Madrid, Corazón Editor, 1978 [1966].
- Belting, Hans. *Antropología de la imagen*, Madrid, 2007 [2002]. [6. "Imagen y sombra. La teoría de la imagen de Dante en proceso hacia una teoría del arte"]
- Baron, Hans. *En busca del humanismo cívico florentino. Ensayos sobre el cambio del pensamiento medieval al moderno*, México, FCE, 1993.

- Burckhardt, Jacobo. *La Cultura del Renacimiento en Italia*. Losada, Buenos Aires, 1942.
- Cantimori, Delio. *Los historiadores y la historia*, Barcelona, Península, 1985.
- Clark, Kenneth. *El arte del Humanismo*. Madrid, Alianza, 1989.
- Damisch, Hubert. *El origen de la perspectiva*, Madrid, Alianza, 1997.
- Didi-Huberman, Georges. *Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2005.
- Ginzburg, Carlo. *El hilo y las huellas. Lo verdadero, lo falso, lo ficticio*. Buenos Aires, FCE, 2010. [XIII. *Microhistoria: dos o tres cosas que sé de ella.*]
- Kemp, Martin. *La scienza dell'Arte, Prospettiva e percezione visiva da Brunelleschi a Seurat*, Firenze, Giunti, 1994 [1990]. En español: *La ciencia del arte. La óptica en el arte occidental de Brunelleschi a Seurat*, Madrid, Akal, 2000.
- Pacioli, Lucas. *La divina proporción*. Losada, Buenos Aires, 1946.
- Schlosser, Julius. *La literatura artística. Manual de fuentes de la historia moderna del arte*. Madrid, Cátedra, 1976.
- Warburg, Aby. *El renacimiento del paganismo. Aportaciones a la historia cultural del Renacimiento europeo*. Madrid, Alianza, 2005.
- Tatarkiewicz, Władysław. *Historia de la estética III. La estética moderna 1400-1700*. Madrid, Akal, 1991.
- Pomponio Gaurico. *Sobre la escultura*. Madrid, Akal, 1989.

6. Actividades planificadas

Durante las clases se plantearán diversas actividades tales como: Exposición de los docentes, debates con la participación de los alumnos en torno a temas propuestos por los docentes, talleres de lectura en los que se tomarán textos como punto de partida para generar actividades de interpretación y lectura crítica, análisis de obras en relación con postulados teóricos.

Asimismo se propondrá a los alumnos ejercicios de escritura domiciliaria sobre temas específicos y su posterior puesta en común durante las clases

A lo largo de la cursada el alumno irá construyendo, con la guía de los docentes y el aporte del grupo un proyecto de investigación sobre algún tema del presente seminario.

A lo largo de la cursada el alumno irá construyendo, con la guía de los docentes y el aporte del grupo un proyecto de investigación sobre algún tema del presente seminario.

7. Condiciones de regularidad y régimen de promoción y calificación

Asistir al 80 % de las clases del seminario.

Presentar un trabajo monográfico dentro de los cuatro años posteriores a la finalización del Seminario.

Se evaluará la participación con una nota, que será el resultante de la evaluación que el profesor realice sobre las presentaciones de informes parciales, exposiciones orales, individuales o grupales, lecturas, síntesis e informes bibliográficos, etc. Si ésta fuera inferior a 4 (cuatro) puntos, significará un aplazo. Separadamente, se calificará el trabajo monográfico. Si este fuera rechazado, los interesados tendrán opción en este caso y por única vez a presentarlo nuevamente antes de la finalización del plazo fijado. La calificación final resultará del promedio de ambas notas, que no puede ser inferior a 4 (cuatro).

8. Requisitos y recomendaciones

Se recomienda haber cursado Historia de las Plásticas I, II y III para en el cursado del presente seminario

Estela Auletta

Facultad de Filosofía y Letras
Prof. Ricardo Manetti
Director
Departamento de Artes