

Materia: Historia de las Artes Plásticas IV (Barroco)

Departamento:

Artes

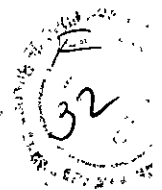
Profesor:

Navarro, Ángel

1° Cuatrimestre - 2006

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 Filosofía y Letras
Departamento de Artes
Cátedra de Historia de las Artes Plásticas IV (BARROCO)
CODIGO 0663

Marta De Palma
Jefa Depto. de Despacho

Primer Cuatrimestre, 2006

1. Objetivos generales de la materia

1.1. Análisis y comprensión de los hechos artísticos europeos relevantes durante los siglos XVI al XVIII, su importancia en la evolución artística universal y su evaluación a partir del proceso cultural contemporáneo.

1.2. Análisis y comprensión de la obra de arte a partir de pautas metodológicas que permitan la evaluación de características inherentes al periodo en estudio.

1.3. Análisis y comprensión de las fuentes documentales escritas y de su papel en el proceso de estudio de las artes plásticas.

2. Objetivos específicos de la materia

2.1. Análisis y comprensión de los hechos culturales determinantes de las respuestas artísticas que se relevan en los principales centros italianos (Roma, Florencia y Venecia) conocidas como Manierismo y Barroco.

2.2. Análisis y comprensión de las características estilísticas e iconográficas en los ámbitos de la pintura, la escultura y la arquitectura del periodo mencionado.

2.3. Determinación de criterios de análisis de las fuentes documentales escritas.

Formas de evaluación

Se evaluará el trabajo de los alumnos a partir de:

- la participación en clases-debate
- evaluación de los trabajos de investigación
- examen parcial escrito.

Promoción

Se realizará mediante examen final (oral).

Trabajos Prácticos

Comprenderán temas vinculados con el análisis y comprensión de fuentes documentales producidas en el periodo así como aquellos correspondientes a las unidades 2.4 y 3.4.

Se realizará también el análisis directo de una obra correspondiente al periodo en estudio a fin de proponer una atribución.

75 % ASISTENCIA A PRÁCTICOS

Ángel M. Navarro
Profesor Titular
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Facultad de Filosofía y Letras
Departamento de Artes
Cátedra de Historia de las Artes Plásticas IV

Programa 2006 - Primer Cuatrimestre

1. Clasicismo y Manierismo

1.1. Ideas y teorías del siglo XVI. La Historiografía contemporánea.

1.2. La arquitectura: la culminación del proceso clásico. El anticlassicismo, la experimentación como base y la decoración como expresión. Los nuevos programas arquitectónicos.

1.3. La escultura: la nueva espacialidad y las tipologías: desarrollos y recuperaciones. La influencia de la antigüedad clásica; persistencias, reelaboraciones y rupturas.

1.4. La pintura: del equilibrio clásico a la heterodoxia formal e intelectual del Manierismo.

2. Barroco y Clasicismo

2.1. Ideas y teorías del siglo XVII. La Historiografía de los siglos XIX y XX.

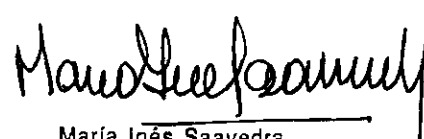
2.2. Renovación arquitectónica: la geometría como base del diseño. La composición y la determinación espacial. La arquitectura como programa ideológico.

2.3. La escultura: nuevos desarrollos tipológicos. La escultura ornamental y la escultura conmemorativa. Iconografía e iconología.

2.4. La pintura: la recuperación clásica y el naturalismo. El surgimiento y el establecimiento de los géneros pictóricos. La pintura de techos.

El dictado de la materia se centrará en Italia y tendrá en cuenta especialmente los movimientos artísticos ocurridos en sus centros principales: Roma, Florencia y Venecia. Las relaciones con el resto de Europa serán examinadas a partir de la presencia de artistas extranjeros en Italia.

Ángel M. Navarro
Profesor Titular

María Inés Saavedra
DIRECTORA
DEPARTAMENTO DE ARTES

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Facultad de Filosofía y Letras
Departamento de Artes
Cátedra de Historia de las Artes Plásticas IV

BIBLIOGRAFÍA

Unidad 1

1.1. Obras generales sobre el Manierismo, las ideas y las teorías.

- Shearman, John, *Manierismo*, Barcelona (Xarait), 1967.
- Hauser, Arnold, *El Manierismo. La crisis del renacimiento y los orígenes del arte moderno*, Madrid (Guadarrama), 1965.
- Hauser, Arnold, *Historia Social de la Literatura y el Arte*, Madrid (Guadarrama) 1986.
- Burke, Peter, *El renacimiento italiano. Cultura y sociedad en Italia*, Madrid (Alianza), 1993.
- Battisti, Eugenio, "Infortunio del Manierismo", en *Renacimiento y Barroco*, Madrid, (Cátedra) 1990.
- Friedberg, J., "Observaciones sobre el arte de la Maniera" (traducción de la Cátedra)
- Gombrich, Ernst, *Norma y Forma*, Madrid (Alianza), 1984.
- Nieto Alcaide, Víctor y Fernando Checa Cremades, *El Renacimiento. Formación y crisis del modelo clásico*, Madrid, 1980.
- Blunt, Anthony, *La teoría de las Artes en Italia*, Madrid (Cátedra), 1979.
- Panofsky, Erwin, *Idea*, Madrid (Cátedra), 1980.
- Castiglione, Baldasare, *El cortesano*, Madrid, (Cátedra), 1994.
- Cellini, Benvenuto, *Tratado sobre la escultura. Discurso sobre el arte*.
- Vinci, Leonardo da, *Tratado de Pintura*, Madrid, (Akal) 1986.
- Fuentes y Documentos para la Historia del Arte. Renacimiento en Europa*, Barcelona (G.Gili), 1983.
- Vasari, Giorgio, *Vida de Pintores, escultores y arquitectos ilustres...*

1.2. Para la arquitectura del siglo XVI

- Murray, Peter, *Arquitectura del Renacimiento*, Buenos Aires (Viscontea), 1982.
- Heydenreich, Ludwig y Lotz, Wolfgang, *Arquitectura en Italia 1400-1600*, Madrid (Cátedra), 1991.
- Benevolo, Leonardo., *Historia de la Arquitectura del Renacimiento*, Madrid (Taurus), 1972.
- Bruschi, Arnaldo, *Bramante*, Londres, 1973.
- Tolnay, Charles de, *Miguel Ángel, escultor, pintor y arquitecto*, Madrid, 1983.
- Pane, Roberto, *Palladio*, Barcelona, 1968.
- Ackerman, James S., *Palladio*, Harmondsworth, 1966 (*).
- Masson, Georgina, *Italian Villas and Palaces*, Norwich, 1969.
- Ackerman, James S.: *The Villa*, New Jersey, 1990 (*)
- Navarro, Ángel M., *El Palacio Florentino. Estudio de una tipología*, Buenos Aires, (Finnegans), 1984.
- Navarro, Ángel M., "La Villa Madama y el proceso de diseño a principios del siglo XVI", en *Boletín del Instituto de Teoría e Historia del Arte "Julio E. Payró"*, (Fac. de Filosofía y Letras, Univ. de Buenos Aires), nº 5, 1994, pp. 35-51.
- Leplat, L. J., *La Villa Giulia*, Buenos Aires, 1980.
- Braunfels, W., *Urbanismo Occidental*, Madrid (Alianza), 1983.

Summerson, John, *El lenguaje Clásico de la Arquitectura*, Barcelona (G. Gili), 1979.
Wittkower, Rudolf, *La arquitectura en la edad del Humanismo*, Buenos Aires (Nueva Visión), 1958.

1.3. Para la escultura del siglo XVI:

Espantoso Rodríguez, María T. y María C. Serventi, *Guía de técnicas escultóricas*, Ficha de la Cátedra
Maltese, Corado, *Las técnicas artísticas*, Madrid (Cátedra) 1981.
Panofsky, Erwin, *El significado de las Artes visuales*, Madrid (Alianza), 1979.
Pope-Hennessy, John, *Italian High Renaissance and Baroque Sculpture*, London, New York, Phaidon, 1970.
Toynay, Charles D., *Miguel Ángel escultor, pintor y arquitecto*, Madrid (Alianza), 1985.
Wittkower, *La Escultura, procesos y principios*, Madrid (Alianza), 1980
Serventi, C., *Benvenuto Cellini. Guía para el estudio de su obra a través de su "Vida"*, FFyL (OPFIL), 2000.

1.4. Para la pintura del siglo XVI

Freedberg, S. J., *La pintura en Italia 1500-1600*, Madrid (Cátedra), 1978.
Battisti, Eugenio, *Renacimiento y Barroco*, Madrid (Cátedra), 1990
Briganti, Giuliano, *El Manierismo Italiano*, Madrid, 1961.
Gombrich, Ernst, *Imágenes Simbólicas*, Madrid (Alianza), 1983
Gombrich, Ernst, *Nuevas visiones de viejos maestros*, Madrid (Alianza), 1987.
Würtenberger, Franzsepp, *El Manierismo*, Barcelona (Rauter), 1964.

Unidad 2

2.1. Obras generales sobre el Barroco, las ideas y las teorías

Martin, John Rupper, *Barroco*, (Xarait) 1986.
Tapie, Victor Lucien, *Clasicismo y Barroco*, Madrid (Cátedra), 1978.
Argan, Giulio Carlo, *La Europa de las capitales*, Barcelona (Skira), 1961.
Checa, Fernando y José Miguel Morán, *El Barroco*, Madrid, 1982.
Maravall, Julio Antonio, *La cultura del Barroco*, Madrid (Ariel), 1975.
AA.VV., *El Barroco*, Colonia (Könemann), 1997.
Panofsky, Erwin, *Idea*, Madrid (Cátedra), 1980.
Wölfflin, Heinrich, *Conceptos fundamentales en la Historia del Arte*, Madrid, (Espasa Calpe), 1924.
Weisbach, Wemér, *El barroco, Arte de la Contrarreforma*, Madrid (Espasa Calpe) 1942.
Argan Giulio Carlo, "Retórica y Arte Barroco", (Trad. de la Cátedra)
Carandini, Silvia, "Una sociedad de fiesta" en Faggiolo dell'Arco, M., *L'Effimero Barocco* (Trad. de la Cátedra)
Chastel, André, *El barroco y la muerte* (Trad. de la Cátedra)

2.2. Para la arquitectura y el urbanismo del siglo XVII y el XVIII.

Argan, Giulio Carlo, *El concepto del espacio arquitectónico desde el Barroco hasta nuestros días*, Buenos Aires (Nueva Visión) 1982.
Argan, Giulio Carlo, *Arquitectura Barroca en Italia*, Buenos Aires (Nueva Visión) 1957.
Varriano, John, *Arquitectura Italiana del Barroco al Rococó*, Madrid, 1990.
Norberg-Schultz, Christian, *Arquitectura Barroca* (Aguilar), Madrid, 1972.
Charpentrat, Pierre, *Barroco*, Barcelona, 1964.

Wittkower, Rudolf, *Arte y Arquitectura en Italia, 1600-1750*, Madrid (Cátedra) 1981.
Benevolo, Leonardo, *op. cit.*, Vol. II.
Pevsner, Nikolaus, *Esquema de la Arquitectura Europea*, Buenos Aires (Infinito), 1977.
Pane, Riccardo, *Bernini Architetto*, Venecia, 1953.
Argan, Giulio Carlo, *Borromini*, Buenos Aires, 1961.
Blunt, Anthony, *Borromini*, Londres, 1979 (*).
Sedlmayr, Hans, *Épocas y obras artísticas*, Madrid, 1965, Vol. 2, Cap. I, "El mundo iconológico de San Pedro de Roma", pp. 7 a 46.
Portoghesi, Paolo, *El Ángel de la Historia*, Madrid (Hermann Blume) 1985.
Giedion, Sigfrid, *Espacio, Tiempo y Arquitectura*, Madrid, 1979, pp. 76-107

2.3. Para los temas de escultura:

Wittkower, Rudolf, *Arte y Arquitectura en Italia, 1600-1750*, Madrid (Cátedra) 1981.
Wittkower, Rudolf, *La Escultura, procesos y principios*, Madrid (Alianza), 1980.
Wittkower, Rudolf, *Bernini*, Londres (Phaidon Press), 1966.
Faggiolo dell'Arco, Maurizio y Marcello, *Bernini*, Roma (Bulzoni), 1967.
Kenset, Joy, *Las esculturas Borghese de Bernini, una nueva visión*, FFyL (OPFIL), 1999.

2.4. Para los temas de pintura:

Pacciarotti, Giuseppe, *La pintura barroca en Italia*, Madrid (Istmo), 2000.
Wittkower, Rudolf, *Arte y Arquitectura en Italia, 1600-1750*, Madrid (Cátedra) 1981.
Faggiolo dell'Arco, Maurizio y Marcello, *Caravaggio*, Bulzoni, 1967
Friedlaender, Walter, *Estudio sobre Caravaggio*, Madrid (Alianza), 1982.
Haskel, Francis, *Patronos y Pintores*, Madrid (Cátedra), 1984.
Levey, Michael, *La pintura en Venecia en el siglo XVII* (Trad. de la Cátedra)
Sutton, Denys, *La pintura en Roma en el siglo XVII*, FFyL, 1999 (Trad. de la Cátedra)
Maltese, Corado, *Las técnicas artísticas Madrid* (Cátedra) 1981.
Mattia Rosichino, *Dichiarazione delle pitture della sala de' signori Barberini*, Roma MDCXXXX, FFyL (OPFIL), 2000.

NOTA: El signo (*) indica que existe edición en español. La presente bibliografía no es exhaustiva, sino, a criterio de la cátedra, ofrece un panorama adecuado para el estudio de los temas de la materia.

Obras de lectura obligatoria

De acuerdo a lo solicitado establecemos la siguiente lista:

Shearman, John, *Manierismo*, Barcelona (Xarait), 1967.

Hauser, Arnold, *Historia Social de la Literatura y el Arte*, Madrid (Guadarrama) 1986.

Friedberg, J., "Observaciones sobre el arte de la Maniera" (traducción de la Cátedra)

Blunt, Anthony, *La teoría de las Artes en Italia*, Madrid (Cátedra), 1979.

Panofsky, Erwin, *Idea*, Madrid (Cátedra), 1980.

Fuentes y Documentos para la Historia del Arte. Renacimiento en Europa, Barcelona (G.Gili), 1983.

1.2. Para la arquitectura del siglo XVI

Murray, Peter, *Arquitectura del Renacimiento*, Buenos Aires (Viscontea), 1982.

Masson, Georgina, *Italian Villas and Palaces*, Norwich, 1969.

Navarro, Ángel M., *El Palacio Florentino. Estudio de una tipología*, Buenos Aires, (Finnegans), 1984.

Navarro, Ángel M., "La Villa Madama y el proceso de diseño a principios del siglo XVI", en *Boletín del Instituto de Teoría e Historia del Arte "Julio E. Payró"*, (Fac. de Filosofía y Letras, Univ. de Buenos Aires), nº 5, 1994, pp. 35-51.

Leplat, L. J., *La Villa Giulia*, Buenos Aires, 1980.

Summerson, John, *El lenguaje Clásico de la Arquitectura*, Barcelona (G. Gili), 1979.

Wittkower, Rudolf, *La arquitectura en la edad del Humanismo*, Buenos Aires (Nueva Visión), 1958.

1.3. Para la escultura del siglo XVI:

Espantoso Rodríguez, María T. y María C. Serventi, *Guía de técnicas escultóricas*, Ficha de la Cátedra

Pope-Hennessy, John, *Italian High Renaissance and Baroque Sculpture*, London, New York, Phaidon, 1970.

Wittkower, *La Escultura, procesos y principios*, Madrid (Alianza), 1980

Serventi, C., *Benvenuto Cellini. Guía para el estudio de su obra a través de su "Vida"*, FFyL (OPFIL), 2000.

1.4. Para la pintura del siglo XVI

Freedberg, S. J., *La pintura en Italia 1500-1600*, Madrid (Cátedra), 1978.

Battisti, Eugenio, *Renacimiento y Barroco*, Madrid (Cátedra), 1990

Unidad 2

2.1. Obras generales sobre el Barroco, las ideas y las teorías

Martin, John Rupper, *Barroco*, (Xarait) 1986.

Tapie, Victor Lucien, *Clasicismo y Barroco*, Madrid (Cátedra), 1978.

Checa, Fernando y José Miguel Morán, *El Barroco*, Madrid, 1982.

Argan Giulio Carlo, "Retórica y Arte Barroco", (Trad. de la Cátedra)

2.2. Para la arquitectura y el urbanismo del siglo XVII y el XVIII.

Argan, Giulio Carlo, *El concepto del espacio arquitectónico desde el Barroco hasta nuestros días*, Buenos Aires (Nueva Visión) 1982.

Norberg-Schultz, Christian, *Arquitectura Barroca* (Aguilar), Madrid, 1972.

Wittkower, Rudolf, *Arte y Arquitectura en Italia, 1600-1750*, Madrid (Cátedra) 1981.

Sedlmayr, Hans, *Épocas y obras artísticas*, Madrid, 1965, Vol. 2, Cap. I, "El mundo iconológico de San Pedro de Roma", pp. 7 a 46.

Giedion, Sigfrid, *Espacio, Tiempo y Arquitectura*, Madrid, 1979, pp. 76-107

2.3. Para los temas de escultura:

Wittkower, Rudolf, *Arte y Arquitectura en Italia, 1600-1750*, Madrid (Cátedra)

Kenset, Joy, *Las esculturas Borghese de Bernini, una nueva visión*, FFyL (OPFIL), 1999.

2.4. Para los temas de pintura:

Pacciarotti, Giuseppe, *La pintura barroca en Italia*, Madrid (Istmo), 2000.

Wittkower, Rudolf, *Arte y Arquitectura en Italia, 1600-1750*, Madrid (Cátedra) 1981.

Friedlaender, Walter, *Estudio sobre Caravaggio*, Madrid (Alianza), 1982.

Sutton, Denys, *La pintura en Roma en el siglo XVII*, FFyL, 1999 (Trad. de la Cátedra)

Mattia Rosichino, *Dichiarazione delle pitture della sala de' signori Barberini*, Roma MDCXXX, FFyL (OPFIL), 2000.

