

Seminario: El Arte en el contexto del Humanismo Renacentista

Departamento:

Artes

Profesor:

Auletta, Estela

1er. cuatrimestre - 2016

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 en el contexto
del Humanismo renacentista
U.B.A. Fac. F. y L. Dirección de Bibliotecas

PROFESOR: Estela Auletta, Alejo Lo Russo

Aprobado por Resolución

CUATRIMESTRE: Primero

N° (D) 336 y 337/16

AÑO: 2016

PROGRAMA N°

MARTA DE PALMA
Directora de Despacho y Archivo General

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

Seminario de grado: *El arte en el contexto del Humanismo renacentista*

Profesores: Estela Auletta, Alejo Lo Russo

Primer cuatrimestre año 2016

1- Fundamentación teórica

Este seminario abordará una serie de temáticas propias del Renacimiento italiano que permiten profundizar la mirada sobre los artistas, los comitentes y el contexto intelectual en un período marcado por cambios sociales y culturales que señalarán el rumbo del sistema artístico europeo desde entonces.

El Humanismo, como tendencia intelectual surgida en Italia hacia el siglo XIV y luego extendida por Europa occidental, se caracterizó por sus nuevas formas de abordar el objeto de estudio y de construir el conocimiento. La profundización de los estudios filológicos sobre las fuentes antiguas fue uno de los intereses principales del naciente Humanismo. La compleja relación que en el Renacimiento se planteó con respecto a la Antigüedad da cuenta de su conciencia histórica, como señala Eugenio Garin refiriéndose al hombre del Renacimiento: "Su pasión por lo antiguo ya no entraña aquella confusión del propio presente con la Antigüedad, sino un distanciamiento crítico respecto de esta última, y su inserción dentro de una perspectiva histórica"¹ Estas nuevas concepciones del hombre y de la historia impactaron provocando una serie de reacciones, de cambios y de novedades en el ámbito de la producción de imágenes.

La influencia del Humanismo en los artistas del Renacimiento se manifestó

---

¹ Garin, Eugenio. "Interpretaciones del Renacimiento" en *Medioevo y Renacimiento*, Madrid, Taurus, 1981. p. 79

de diversas maneras. Los escritos de Leon Battista Alberti hacia mediados del siglo XV como los de Leonardo Da Vinci entre finales del XV e inicios del XVI se comprenden en el marco de este ámbito cultural. Asimismo, en muchos casos las obras producidas en el período se configuran y crean en base a las estrechas relaciones entre artistas y humanistas, como se puede advertir en las *Estancias vaticanas* decoradas por Rafael, o en el techo de la *Capilla Sixtina* pintado por Miguel Ángel, insertas en el singular contexto humanista de la corte del Papa Julio II en los primeros años del siglo XVI en Roma.

Consideramos que es importante para un adecuado abordaje del arte del Renacimiento, que el alumno conozca aquel mundo de ideas que circuló alrededor de la producción artística, de la práctica, la comitencia y la recepción de la obra de arte, 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
- 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: Surgimiento del Humanismo en Italia

Surgimiento del Humanismo en el contexto de la Baja Edad Media en Italia. Revitalización de la vida urbana, conformación de la nueva mentalidad burguesa. Raíces medievales del Humanismo: la oratoria en los discursos públicos, la escritura de cartas en la diplomacia y los estudios clásicos. Posibles formas de establecer relaciones entre artistas de finales del siglo XIII e inicios

del XIV y la Antigüedad. Desarrollo del movimiento humanista hacia el siglo XV. Humanismo y educación. Humanismo y política. Humanismo y arte.

Unidad 2: Indagaciones teóricas: Tratados sobre arte del siglo XV

Consideraciones respecto a los cambios del rol del artista en la sociedad a lo largo del 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 Lorenzo Ghiberti. Nuevos criterios científicistas en el arte y teorías sobre la belleza según los tratados de Leon Battista Alberti y en el *Tratado de la pintura* de Leonardo Da Vinci.

Unidad 3: El Humanismo renacentista y la producción artística de los siglos XV y XVI en Italia

Categorías estéticas provenientes del Humanismo: El caso de Cristoforo 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 de la corte de Lorenzo el Magnífico, influencia del neoplatonismo en su obra. Las *Estancias vaticanas* de Rafael. La decoración del techo de la Capilla Sixtina en el contexto de la conciliación entre humanismo y cristianismo de la corte del Papa Julio II.

4- Bibliografía específica

Unidad 1

- Chastel, André. "Italia y la cultura"; "Los tres Humanismos" en *El Renacimiento Meridional. Italia 1400 - 1600*. Madrid, Aguilar
- Garin, Eugenio. "Sobre algunas características de la educación medieval"; "La polémica contra la cultura medieval" en *La educación en Europa*. Barcelona, Grijalbo
- Garin, Eugenio. "Los cancilleres humanistas de la República Florentina de Coluccio Salutati a Bartolomeo Scala" en *La revolución cultural del Renacimiento*. Barcelona, Grijalbo, 1984.

- Kristeller, Paul Oskar. "Petrarca", "Ficino", "Los antecedentes medievales del Humanismo renacentista" en *Ocho filósofos del Renacimiento italiano*
- Kristeller, Paul Oskar. "El movimiento Humanista" en *El pensamiento renacentista y sus fuentes*
- Giovanni Pico della Mirandola. *Discurso sobre la dignidad del hombre*
- François Rabelais. *Pantagruel*
- Tomás Moro. *Utopía*

Unidad 2

- Tatarkiewicz, Wladislaw. "El Arte: Historia de un concepto" ; "La Belleza: historia del concepto" en *Arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética*. Madrid, Tecnos, 2001
- Todorov, Tzvetan. "La representación del individuo en la pintura" en *El nacimiento del individuo en el arte*. Buenos Aires, Nueva Visión, 2005.
- Shiner, Larry. "Miguel Angel y Shakespeare: El despuntar del arte" en *La invención del arte*. Barcelona, Paidós, 2014
- Chastel, André. "Capítulo séptimo. El artista" en Garín, Eugenio. *El Hombre del Renacimiento*. Madrid, Alianza, 1993
- Barash, Moshe. *Teorías del arte. De Platón a Winckelmann*. Madrid, Alianza, Forma, 1996.
- Blunt, Anthony. Capítulo 1 "Alberti", Capítulo 2 "Leonardo" en *Teoría de las artes en Italia*. Madrid, Cátedra, 1982.
- Zöllner, Frank. "El artista y la ciencia" en Leonardo Da Vinci. *Obra pictórica completa*. Tomo I. Leipzig, Taschen, 2011
- D'Ascia, Luca. "La ciencia del pintor de Leonardo Da Vinci" en *Cuerpo e imagen en el Renacimiento*. Università degli Studi di Cagliari, 2004
- Lorenzo Ghiberti. *Los Comentarios*
- Cennino Cennini. *El libro de arte*
- Alberti, Leon Battista. *De la Pintura*
- Alberti, Leon Battista. *De re aedificatoria*
- Leonardo Da Vinci. *Tratado de pintura*
- Miguel Angel. "Carta a Giovanfrancesco Fattucci, 1523"

Unidad 3

- 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.
- Gombrich, Ernst. "Las mitologías de Botticelli" en *Imágenes simbólicas*. Madrid, Alianza, 1983.
- Gombrich, Ernst. "Del renacimiento de las letras a la reforma de las artes: Niccolò Niccoli y Filippo Brunelleschi" en *El legado de Apeles*
- De Tolnay, Charles. *Miguel Angel, Pintor, Escultor y Arquitecto*. Madrid, Alianza, 1985
- D'Ascia, Luca. "El problema religioso en el arte de Miguel Angel" en *Cuerpo e imagen en el Renacimiento*. Università degli Studi di Cagliari, 2004
- Nieto Alcaide, Víctor; Checa Cremades, Fernando. "4 El nuevo concepto de mecenas y las cortes principescas. Los intentos de *concordatio* entre cristianismo y cultura clásica"; "6 Renacimiento clásico y Humanismo cristiano" en *El Renacimiento. Formación y crisis del modelo clásico*. Madrid, Istmo, 2000.
- Bredenkamp, Horst. *La Primavera*. Madrid, Siglo XXI, 1995
- Kristeller, Paul Oskar. "Ficino", "El Platonismo renacentista" en *Ocho filósofos del Renacimiento italiano*. México, Fondo de cultura económica, 2005.

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, Jacob. *La Cultura del Renacimiento en Italia*. Losada, Buenos Aires, 1942.
- Burke, Peter, *El Renacimiento italiano. Cultura y sociedad en Italia*, Alianza Forma, Madrid, 1993.
- 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.
- Garin, Eugenio. *Ciencia y vida civil en el Renacimiento italiano*, Madrid, Taurus, 1982.
- 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.

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 el cursado del presente seminario

Estela Auletta, Profesora Adjunta de Historia de las Artes Plásticas III

Alejo Lo Russo, Jefe de Trabajos Prácticos de Historia de las Artes Plásticas III

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