

Materia: Historia de las Artes Plásticas IV (Barroco)

Departamento:

Artes

Profesor:

Espantoso Rodríguez, María Teresa

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

Aprobado por Resolución N° 001637/15

MARTA DE PALMA
Directora de Despacho y Archivo General

DEPARTAMENTO: ARTES

ASIGNATURA: *HISTORIA DE LAS ARTES PLÁSTICAS IV*
(BARROCO)

PROFESOR: María Teresa Espantoso Rodríguez

CUATRIMESTRE: 1er. cuatrimestre

AÑO: 2015

PROGRAMA N°: 0663

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

ASIGNATURA: **HISTORIA DE LAS ARTES PLÁSTICAS IV (BARROCO)**

PROFESOR: María Teresa Espantoso Rodríguez

1er. Cuatrimestre de 2015

PROGRAMA N° .0663 .....

1. FUNDAMENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN

Desde el punto de vista teórico-metodológico se propone considerar al arte del período 1500-1750, en territorio europeo desde un amplio abanico teórico, considerando a las manifestaciones artísticas tanto en su aspecto material como simbólico y estético; considerarlas como documentos que remiten a una constelación de actores presentes en los procesos socio-políticos y culturales de la época moderna (las obras mismas en su materialidad y significado, los agentes que intervienen en el proceso de desarrollo y/cambio de una sociedad: artistas, intelectuales, mecenas, etc.).

Para ello se recurrirá a las ideas desarrolladas en el campo de la historia social de la cultura y el arte por teóricos como Michel Baxandall, Thomas Crow, Pierre Bourdieu, Thomas Crow y Enrico Castelnuovo, entre otros.

Se le dará especial atención al estudio de la imagen en su función y significado, ya que cobra una relevancia particular como herramienta de estudio que permite ahondar y comprender las ideas subyacentes en el objeto de estudio, permitiendo encontrar antecedentes y consecuentes en el uso de determinadas imágenes o formas de representación con el objeto de construir un aparato simbólico que apoye el sentido que cobran los ejes sobre los que se construyen las realidades sociales y políticas. Cabe destacar que a lo largo del siglo XX, la imagen ha sido objeto de profundas reflexiones teóricas: Aby Warburg, Erwin Panofsky, Fritz Saxl, Ernest Gombrich, en el campo de la iconografía y la iconología; Louis Marin, David Freedberg, W.J.T. Mitchell, Serge Gruzinsky, respecto de su función y recepción.

Los aportes de teóricos mencionados si bien superan la tradicional historia del arte basada en el estudio de las formas, se entiende que no invalida a éste como método aunque si se discute fundamentalmente su exclusividad. Se considera que cada una de las diferentes posturas referidas suma su aporte a la hora de encarar el estudio de las manifestaciones artísticas, permitiendo al alumno tener un amplio espectro de posibilidades e instrumentos de estudio y análisis en el campo específico de la disciplina: formas, significado, ideología, sistemas de producción y representación, circuitos de circulación y recepción, etc.

La riqueza en la producción artística e intelectual de los dos siglos y medio que abarca la materia y su desarrollo en un cuatrimestre, obligan a plantear un recorte geográfico (Italia) para los planteos generales, tendiendo líneas de relación con otras áreas de producción (Alemania, Francia, España, Flandes, Holanda, principalmente) a partir de las influencias mutuas debido a los encargos y/o viajes de los mismos protagonistas. Dicho recorte se justifica por ser Italia -principalmente los centros de Roma, Florencia, Bologna, Milán y Venecia- el área generadora de nuevos lenguajes y contenidos en el período.

Ello su vez, conlleva una marcada selección de los temas a desarrollar priorizando aquellos que impliquen por su problemática los aportes originales que tendrán su consideración, consecuencia y/o superación contemporáneamente o en los siglos siguientes. De esta manera se procura establecer una articulación en sentido cronológico y también sincrónico entre las distintas áreas geográficas planteadas por la materia, así como también con otras asignaturas presentes en la *curricula* de la carrera de Artes, dado que Historia de las Artes Plásticas IV - ubicada en los últimos tramos de la carrera- recibe y replantea las problemáticas inherentes a las

asignaturas correspondientes a períodos anteriores en el desarrollo del arte europeo, y tiende líneas de influencia e intercambio con otras relativas al mundo americano.

A su vez, se pretende que el alumno logre una comprensión amplia, profunda y dinámica que le permita relacionar contenidos intra y extra materia, estableciendo comparaciones, relaciones, así como similitudes y/o diferencias.

Se propende, a través del campo de la historia del arte, a que el alumno indague, analice y estudie a través de los testimonios discursivos y visuales (crónicas, textos de artistas, documentos, inscripciones, imágenes, símbolos, alegorías, etc.) las diversas configuraciones históricas, sociales, políticas e ideológicas que confluyeron en las expresiones artísticas en tanto soportes y vehículos de significados, durante los primeros siglos de la llamada Edad Moderna.

Para ello se propondrá al alumno una metodología de trabajo que implique una actitud crítico-reflexiva tanto en la lectura de textos historiográficos como de fuentes de época, a la vez que se incentivará tanto el trabajo en equipo como la labor individual.

De igual manera se recurrirá a actividades que conduzcan al alumno a desarrollar aptitudes en el campo de la investigación, así como también en la capacidad de comunicación, tanto oral como escrita. En este sentido se prestará especial atención al léxico específico de la disciplina en sus distintas manifestaciones: arquitectura, pintura, escultura, etc.

2- OBJETIVOS

Estudiar el panorama artístico italiano de los siglos XVI, XVII y primera mitad del XVIII en relación al contexto histórico, social y cultural europeo.

Analizar las continuidades y divergencias en la producción de los artistas en los centros más importantes de Italia: Roma, Florencia, Bologna, Venecia, y su difusión fuera de Italia.

Entrenar a los alumnos en la lectura, análisis y comprensión de textos y fuentes escritas de la época relacionándolos con la producción artística y el contexto histórico-cultural.

3- CONTENIDOS

Unidad 1

El Alto Renacimiento. Imagen, arte y poder. Los grandes mecenas: la Iglesia y el poder civil. El papel rector de Roma. El nuevo rol del artista, Leonardo y el *Paragone*. La lección de la Antigüedad: recuperación, reelaboraciones y apropiaciones. Categorías, géneros y tipologías. Miguel Angel y Rafael: su rol en la "plástica" del Quinientos. La arquitectura y la figura de Bramante.

Unidad 2

El *Cinquecento*: concepto y revalorización de la *maniera*. Las diversas posturas teóricas.

El rol de los artistas y el mecenazgo en el siglo XVI: las cortes principescas y la iglesia. El arte religioso y civil, ciclos pictóricos en palacios y oratorios, el valor del retrato. Pensamiento, "formas" y lenguaje plástico-simbólico. La imagen como afirmación del poder. La alegoría y la emblemática. La forma vs. el color. El mundo veneciano.

Aportes a las antiguas tipologías escultóricas y los nuevos significados. El rol de Roma y Florencia en el desarrollo de la estatuaria italiana. La escultura cívica y el arte

funerario. El monumento como expresión de la memoria. Miguel Angel, Cellini, Giambologna

La arquitectura: el léxico y la sintaxis. Iglesias, palacios y villas. Miguel Angel, Palladio y Vignola.

Artistas italianos y extranjeros: viajes, influencias y apropiaciones.

El pensamiento teórico en siglo XVI: artistas y eruditos. La figura de Giorgio Vasari. Los comienzos de la institucionalización del arte: las Academias. La contrarreforma y la norma en el arte.

La renovación de la ciudad: Roma y el urbanismo de fin de siglo, Sixto V.

La difusión del Manierismo fuera de Italia.

Unidad 3

Roma y el arte a comienzos del '600. Clasicismo y naturalismo. Carracci y Caravaggio. Propuestas, aportes e influencias. Seguidores y los extranjeros en Roma.

El Alto Barroco y la Roma triunfante. El arte como propaganda. Las nuevas órdenes religiosas y la imaginería del Seicientos. El mecenazgo papal. Retórica y persuasión. El sentido de la muerte en el Barroco y el valor de las alegorías: muerte-fama-tiempo.

Los grandes ciclos pictóricos. *Quadratura* e ilusionismo. La definición de los géneros pictóricos.

La escultura y la renovación del lenguaje y de las tipologías. La figura de Gianlorenzo Bernini y su influencia en el mundo de la plástica; sus contemporáneos y seguidores.

Arquitectura y geometría. El espacio en arquitectura: Bernini y Borromini.

La ciudad como capital, la fiesta y el teatro. El paisaje. El nuevo coleccionismo.

Roma como centro de confluencia y difusión. Repercusiones fuera de Italia.

El Barroco tardío y comienzos del Rococó.

4- **BIBLIOGRAFÍA** (la bibliografía referida a artistas que se considere necesaria será indicada en clase)

Unidad 1

Antal, F., *Rafael entre el clasicismo y el manierismo*, España, Visor, 1988.

Battisti, Eugenio, *Renacimiento y Barroco*, Madrid, Cátedra, 1990.

Bruschi, Arnaldo, *Bramante*, Londres, 1973.

Burke, Peter, *El renacimiento italiano. Cultura y sociedad en Italia*, Madrid, Alianza, 1993.

Feedberg, David, *El poder de las imágenes*, Madrid, Ediciones Cátedra, 1992.

Gombrich, Ernst, *Imágenes Simbólicas*, Madrid, Alianza, 1983

Haskell, Francis y Nicholas Penny, *Pour l'amour de l'antique. La statuaire gréco-romaine et le gout européen*, Hachette, 1988.

Heusinger, Lutz, *Miguel Angel*, Milano, Scala-Riverside, 1995.

Heydenreich, Ludwig y Lotz, Wolfgang, *Arquitectura en Italia 1400-1600*, Madrid, Cátedra, 1991.

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

Panofsky, Erwin, *Estudios sobre iconología*, Madrid, Alianza, 1996.

Panofsky, Erwin. *Renacimiento y Renacimientos en Arte Occidental*. Madrid, Alianza, 1981.

Pope-Hennessy, John, *La escultura italiana en el Renacimiento*, Madrid, Nerea, 1989.

Saxl, Fritz. *La vida de las imágenes*. Madrid, Alianza, 1989.

Tolnay, Charles de, *Miguel Angel escultor, pintor y arquitecto*, Madrid, Alianza, 1985.

Unidad 2

- Ackerman, James S., *Palladio*, Harmondsworth, 1966.
Ackerman, James S.: *The Villa*, New Jersey, 1990.
Antal, F., *Rafael entre el clasicismo y el manierismo*, España, Visor, 1988
Avery, Charles, *Giambologna*, Singapore, Phaidon Press, 1993.
Barach, Moshe, *Teorías del Arte de Platón a Winckelmann*, Madrid, Alianza, 1999.
Blunt, Anthony, *La teoría de las Artes en Italia*, Madrid, Cátedra, 1979.
Briganti, Giuliano, *El Manierismo Italiano*, Madrid, 1961.
C. Plinio Secundo, *Historia natural*. Selección.
Castiglione, B de, *El Cortesano*, México, UAM, 1997.
Cellini, Benvenuto, *Tratados de orfebrería, escultura, dibujo y arquitectura*, Madrid, Akal, 1989.
Chastel, André, *El Saco de Roma*, Madrid, Espasa-Calpe, 1986.
Cresti, Carlo y Claudio Rendina, *Villas y Palacios de Roma*, China, h.f. ullmann, 2012 [Udine, 1998].
Freedberg, S. J., *La pintura en Italia 1500-1600*, Madrid, Cátedra, 1978.
Fuentes y documentos para la Historia del Arte. Renacimiento en Europa, Barcelona, E. Gili, 1983. (selección)
Gaurico, Pomponio, *Sobre la escultura*, Madrid, Akal, 1989.
Gregori, Mina (a cura di), *Pittura murale in Italia. Il Cinquecento*, Bergamo, Poligrafiche Bolis, 1997.
Leplat, L. J., *La Villa Giulia*, Buenos Aires, 1980.
Maquiavelo, *El Príncipe*, Buenos Aires, CS Ediciones, 1995.
Masson, Georgina, *Italian Villas and Palaces*, Norwich, 1969.
Pane, Roberto, *Palladio*, Barcelona, 1968.
Panofsky, E., *Idea*, Madrid, Cátedra, 1980
Paris, Yvonne, *Miguel Ángel 1475-1564*, China, Parragon Books Ltd, 2009
Pevsner, Nikolaus. *Las Academias de Arte*. Madrid, Cátedra, 1982.
Pope-Hennessy, John, *Italian High Renaissance and Baroque Sculpture*, London, New York, Phaidon, 1970.
Scalini, Mario, *Benvenuto Cellini*, Milano, Scala, 2000.
Serventi, C. *Benvenuto Cellini. Guía para el estudio de su obra a través de su "Vida"*, FFyL (OPFIL), 2000.
Shearman, John, *Manierismo*, Barcelona, Xarait, 1967.
Summerson, John. *El lenguaje clásico de la arquitectura*. Barcelona, G. Gili, 1996.
Tolnay, Charles de, *Miguel Angel escultor, pintor y arquitecto*, Madrid, Alianza, 1985.
Vasari, Giorgio, *Le Vite de' più eccelente architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue, insino a' tempi nostri*, [Firenze, 1550], Torino, Einaudi, 1986. (También se utilizará la edición de 1568).

Unidad 3

- Argan Giulio Carlo, "Retórica y Arte Barroco", (Trad. de la Cátedra)
Argan, Giuli., *La arquitectura barroca en Italia*, Buenos Aires, Nueva Visión, 1960.
Argan, Giulio. *Borromini*. Madrid, Xarait, 1980.
Argan, Giulio. *El concepto del espacio arquitectónico del Barroco hasta nuestros días*, Bs As, N. Visión, 1982.
Argan, Gulio Carlo, *La Europa de las capitales*, Barcelona, Skira, 1961.
Blunt, Anthony, *Borromini*. Madrid, Alianza, 1982.

- Carandini, Silvia, "Una sociedad de fiesta" en: Faggiolo dell'Arco, M., *L'Effimero Barocco* (Trad. de la Cátedra)
- Charpentrat, Pierre, *Barroco*, Barcelona, 1964.
- Chastel, André, "El barroco y la muerte" (Trad. de la Cátedra)
- Faggiolo dell'Arco, Maurizio y Marcello, *Bernini*, Roma, Bulzoni, 1967.
- Friedlaender, Walter, *Estudios sobre Caravaggio*, Madrid, Alianza, 1982.
- Fuentes y documentos para la Historia del Arte. Barroco en Europa*, Barcelona, E. Gili, 1983. (selección)
- Haskel, Francis, *Patronos y Pintores*, Madrid, Cátedra, 1984.
- Kenseth, Joy, *Las esculturas Borghese de Bernini, una nueva visión*, FFyL (OPFIL), 1999.
- Levey, Michael, *La pintura en Venecia en el siglo XVII* (Trad. de la Cátedra)
- Maravall, Julio Antonio, *La cultura del Barroco*, Madrid, Ariel, 1975.
- Martin, John Rupper, *Barroco*, Xarait, 1986.
- Norberg-Schultz, Christian, *Arquitectura Barroca*, Aguilar, Madrid, 1972.
- Norberg-Schultz, Christian, *Arquitectura Barroca Tardía y Rococó*, Madrid, Aguilar, 1973.
- Pacciarotti, Giuseppe, *La pintura barroca en Italia*, Madrid, Istmo, 2000.
- Pane, Riccardo, *Bernini Architetto*, Venecia, 1953.
- Pope-Hennessy, John, *Italian High Renaissance and Baroque Sculpture*, London, New York, Phaidon, 1970.
- Portoghési, Paolo, *El Ángel de la Historia*, Madrid, Hermann Blume, 1985.
- Santiago, Sebastián, *Contrarreforma y Barroco*, Madrid, Alianza, 1985.
- Saxl, Fritz, *La vida de las imágenes*, Madrid, Alianza, 1989.
- Sedlmayr, Hans, *Épocas y obras artísticas*, Madrid, 1965, Vol. 2, Cap. I, "El mundo iconológico de San Pedro de Roma", pp. 7 a 46.
- Sutton, Denys, *La pintura en Roma en el siglo XVII*, FFyL, 1999 (Trad. de la Cátedra)
- Tapie, Victor Lucien, *Clasicismo y Barroco*, Madrid, Cátedra, 1978.
- Toman, Rolf (ed), *El Barroco. Arquitectura. Escultura. Pintura*, Spain, Könemann, 2004.
- Weisbach, Werner, *El barroco, Arte de la Contrarreforma*, Madrid, Espasa Calpe, 1942.
- Wittkower, Rudolf, *Arte y Arquitectura en Italia, 1600-1750*, Madrid, Cátedra, 1981.
- Wittkower, Rudolf, *Bernini*, Londres, Phaidon Press, 1966.

Bibliografía general obligatoria

- Alciato, *Emblemas*, Madrid, Akal, 1985.
- Benevolo, Leonardo, *Historia de la Arquitectura del Renacimiento*, Madrid, Taurus, 1972, vol 1.
- Blunt, Anthony, *Arte y Arquitectura en Francia 1500-1700*, Madrid, Cátedra, 1977.
- Blunt, Anthony, *La teoría de las Artes en Italia*, Madrid, Cátedra, 1979.
- Braunfels, W., *Urbanismo Occidental*, Madrid, Alianza, 1983.
- Briganti, Giuliano, *El Manierismo Italiano*, Madrid, 1961.
- Chastel, André, *El arte italiano*, Madrid, Akal, 1988.
- Checa Cremades, Fernando y Morán Turino, José, *El Barroco*, Madrid, Istmo, 1989.
- Duby, George and Jean-Luc Daval (ed), *Sculpture. From Renaissance to the Present Day*, , Köln, Taschen GmbH, 2006.
- Espantoso Rodríguez, María T. y María C. Serventi, *Guía de técnicas escultóricas*, Ficha de cátedra (CD-Rom).
- Giedion, Sigfrid, *Espacio, Tiempo y Arquitectura*, Madrid, 1979.
- Gombrich, Ernst, *Nuevas visiones de viejos maestros*, Madrid, Alianza, 1987.
- 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.

Nieto Alcaide, Víctor y Fernando Checa Cremades, *El Renacimiento. Formación y crisis del modelo clásico*, Madrid, Itsmo, 1980.

Nieto Alcaide, Víctor y Fernando Checa Cremades, *El Renacimiento. Formación y crisis del modelo clásico*, Madrid, Itsmo, 1980.

Panofsky, Erwin, *Idea, Contribución a la historia de la teoría del arte*, Madrid, Cátedra, 1980.

Panofsky, Erwin, *Tomb Sculpture*, Belgium, Harry N. Abrams Inc. Publishers-New York, 1992.

Ripa, Cesare, *Iconología*, Torino, Fògola Editore, 1991. [hay traducción al español de editorial Alianza]

Schlosser, Julius von, *La Literatura artística. Manual de fuentes de la historia moderna del Arte*, Madrid, Cátedra, 1976.

Sforza, Nora, *Teatro y poder político en el renacimiento italiano (1480-1542). Entre la corte y la república*, Argentina, Letranómada ed., 2008.

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

Wittkower, Rudolf, *La Escultura, procesos y principios*, Madrid, Alianza, 1980.

Wölfflin, Heinrich, *Conceptos fundamentales en la Historia del Arte*, Madrid, Espasa Calpe, 1924.

Würtenberger, Franzsepp, *El Manierismo*, Barcelona, Rauter, 1964.

6. ACTIVIDADES PLANIFICADAS y condiciones de regularidad

El alumno deberá desarrollar tareas de análisis y discusión del material bibliográfico y de fuentes teóricas sobre las temáticas de la materia y realizar un trabajo monográfico en el que se analice un caso a la luz de los conceptos alrededor de los cuales gira el curso.

Las etapas a cumplir se resumen en:

- Análisis y comprensión del pensamiento de la época, poniéndolo en relación con la producción artística contemporánea.
- Estudio del desarrollo de las artes en Italia durante el siglo XVI y XVII, estableciendo relaciones con el panorama de otros centros fuera de Italia.
- Lectura, comprensión y análisis de textos y fuentes teóricas.
- Se redactará una monografía sobre un tema consensuado con la cátedra.

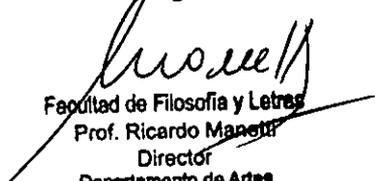
Además de las evaluaciones mencionadas en el punto 8, se requiere el 75% de asistencia a las clases de trabajos prácticos para lograr la regularidad del curso.

7- EVALUACIÓN

Para aprobar los Trabajos Prácticos y estar en condiciones de rendir el examen final, se deberá tener una asistencia mínima al 75% de las clases prácticas y obtener un promedio mínimo de 4 (cuatro) puntos (aprobado) en los dos exámenes parciales.

Los alumnos cuya nota promedio de exámenes parciales no alcance la calificación de aprobado (cuatro puntos), deberán volver a inscribirse en la asignatura o rendir examen de la misma en condición de libres.

Se preve un examen final oral para los alumnos que hayan alcanzado la regularidad.

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