

Programa Arte III (Renacimiento y Barroco en Europa)(*)

Prof. Andrés Sánchez López

- **Introducción.** El Arte de la Edad Moderna. Marco geográfico, histórico y cronológico de la Edad Moderna occidental. Características generales. Periodización y estilos. Renacimiento, Barroco y Neoclasicismo.
La Perspectiva Geométrica como sistema representativo de la Edad Moderna.

1ª Parte. Quattrocento (s. XV)

- **Tema 1.** La Arquitectura. Los grandes creadores de la Arquitectura del Renacimiento florentino: Brunelleschi y Alberti. Los otros grandes centros artísticos del Quattrocento: Milán, Urbino, Nápoles y Venecia.
- **Tema 2.** La Escultura. Los grandes creadores florentinos. Ghiberti, Donatello y Verrocchio. La singularidad del boloñés Della Quercia. Otros centros.
- **Tema 3.** La Pintura. Los Nuevos géneros: Mitología, Retrato y la Historia.
 - o Masaccio y la Primera Generación: Los Innovadores: Ucello, Castagno, della Francesca. Los Atemporados: Fra Angélico; Filippo Lippi y Gozzolli.
 - o La 2ª Generación y el camino al Pleno Renacimiento: Mantegna, Ghirlandaio y Botticelli

2ª Parte. Cinquecento (s. XVI)

- **Tema 1.** El Alto Renacimiento y el Manierismo.
- **Tema 2.** Leonardo da Vinci y los leonardescos.
- **Tema 3.** El "Divino" Rafael y sus seguidores. Giulio Romano.
- **Tema 4.** Miguel Ángel y el manierismo miguelangelesco.
- **Tema 5.** Arquitectura. De Bramante a los grandes maestros del manierismo arquitectónico: Peruzzi, Serlio, Vignolla.

- **Tema 6.** Pintura. La Escuela Florentina. Andrea del Sarto, Pontormo, Rosso Fiorentino y Beccafumi. El Norte de Italia: Correggio y Parmigianino.
- **Tema 7.** Escultura. Del Manierismo imaginativo al retoricismo tridentino. Gianbologna, Cellini, Tacca y los Leoni.
- **Tema 8.** El gran siglo de la *Serenísima*. Arquitectura y Pintura venecianas del siglo XVI. Palladio, Ticiano, Tintoretto y Veronés.
- **Tema 9.** El Manierismo fuera de Italia. Alemania: Dürero y El Clasicismo. Francia: Francisco I y la escuela de Fontainebleau.
- **Tema 10.** El Largo siglo XVI en España. Del primer Renacimiento al pleno Manierismo. Arquitectura y pintura. El Greco.

3º Parte. El Seicento (s. XVII).

- **Tema 1.** La Cultura del Barroco. La Sociedad del siglo XVII. La Europa Católica y la Europa Protestante. Las Escuelas Nacionales.
- **Tema 2.** Arquitectura. Italia creadora del nuevo lenguaje arquitectónico. Roma: Gialorenzo Bernini y Francesco Borromini. Pietro de Cortona. El Piamonte: Guarino, Juvarra y Vittone. Otros centros.
- **Tema 3.** La Arquitectura Barroca en Europa. Francia, Inglaterra y Alemania.
- **Tema 4.** La Arquitectura barroca en España. La Corte y otras manifestaciones.
- **Tema 5.** La Escultura. Del manierismo reformado al naturalismo: los artistas de la transición. Bernini y su escuela. La Corriente Clasicista: Algardy y Duquesnoy.
- **Tema 6.** Escultura Barroca en España. La Escuela Castellana: Gregorio Fernández. La Escuela Andaluza: Montañés y Cano.
- **Tema 7.** Caravaggio y los caravaggistas. De Italia a Europa. Francia, Países Bajos y España.
- **Tema 8.** El Clasicismo barroco y su difusión. Los Carracci y la difusión Romana. Poussin y Francia.
- **Tema 9.** El Pleno Barroco. Rubens y su Escuela. La Roma de Urbano VIII. La Pintura al Fresco.
- **Tema 10.** La Pintura Barroca Española. Los Grandes maestros. Las Escuelas regionales.

(*)Los temarios y programas son orientativos, pudiendo variar a lo largo del curso

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

Renacimiento

- ARGAN, Giulio Carlo. *Renacimiento y Barroco I*. Ediciones Akal, 1987. ISBN 8476002432.
- CHASTEL, André. *El Renacimiento italiano, 1460-1500*. Akal, 2005. ISBN 84-460-1646-X.
- CHASTEL, André. *Arte y humanismo en Florencia en tiempos de Lorenzo el Magnífico*. Madrid : Cátedra, D.L. 1982. ISBN 84-376-0327-7.
- CHECA CREMADES, Fernando. *Pintura y escultura del Renacimiento en España, 1450-1600*. Ediciones Cátedra (5 ed.) . ISBN 9788437622767.
- BAXANDALL, Michael. *Pintura y vida cotidiana en el Renacimiento: arte y experiencia en el Quattrocento*. Editorial Gustavo Gili, 1978. ISBN 84-252-0734-7.
- BATTISTI, Eugenio. *Renacimiento y Barroco*. Madrid: Cátedra, 1990. ISBN 84-376-0897-X.
- BUCKHARDT, Jacob. *La cultura del Renacimiento en Italia*. Akal, 2004.
- GOMBRICH, E. H. *El legado de Apeles: estudios sobre el arte del Renacimiento*. Madrid: Debate, 2000. ISBN 84-8306-269-0.
- NIETO ALCAIDE, Víctor Manuel. *El arte del Renacimiento*. Madrid: Historia 16, 1996. ISBN 84-7679-307-3.
- PAOLETTI, John T; RADKE, Gary M. *El arte en la Italia del Renacimiento*. Akal, 2002. ISBN 84-460-1149-2.
- PANOFSKY, Erwin. *Renacimiento y renacimientos en el arte occidental*. Alianza Editorial, 1999. ISBN 84-206-7958-5.

Barroco

- AYALA MALLORY, Nina. *La pintura flamenca del siglo XVII*. Alianza Editorial, 1995. ISBN 84-206-7131-2.
- BAZIN, Germain. *Barroco y rococó*. Barcelona : Thames & Hudson, 1992. ISBN 84-233-2112-6.
- BOTTINEAU, Yves. *El arte Barroco*. Akal, 1990. ISBN 84-7600-721-3.
- MÂLE, Emile. *El Barroco: arte religioso del siglo XVII: Italia, Francia, España, Flandes*. Ediciones Encuentro, 1985. ISBN 84-7490-172-9.
- VARRIANO, John. *Arquitectura italiana del barroco al rococó*. Alianza Editorial, 1990. ISBN 84-206-7097-9.
- CHECA CREMADES, Fernando; MORÁN TURINA, Miguel. *El barroco*. Ediciones Istmo, 1989. ISBN 84-7090-122-2.
- TAPIÉ, Víctor L. *Barroco y clasicismo*. Madrid: Cátedra, D.L. 1978. ISBN 84-376-0136-3
- WITTKOWER, Rudolph. *Arte y arquitectura en Italia, 1600-1750*. Ediciones Cátedra (12 ed.) . ISBN 9788437624099.