

Seminario: Ciclos pictóricos del Renacimiento Italiano

Departamento:

Artes

Profesor:

Auletta, Estela

1er. Cuatrimestre - 2017

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 "Ciclos pictóricos del Renacimiento italiano"

PROFESOR: Estela Auletta, Alejo Lo Russo

CUATRIMESTRE: Primero **Aprobado por Resolución**

AÑO: 2017

PROGRAMA N°

N° 00 3308/16
Marta de Palma
MARTA DE PALMA
Directora de Despacho y Archivo General

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

Seminario de grado: Ciclos pictóricos del Renacimiento italiano

Profesores: Estela Auletta, Alejo Lo Russo

Primer cuatrimestre, año 2017

1- Fundamentación teórica

El ciclo pictórico es una de las formas de configuración visual más frecuente en el arte italiano entre los siglos XIV Y XVIII. Entendido como una serie de imágenes que proponen al espectador una organización de lectura, el ciclo pictórico se abre a una hermenéutica que atiende simultáneamente al conjunto y a las partes. Los diversos modos de ordenamiento, así como las características técnicas, hacen a las singularidades de estas manifestaciones artísticas.

Tomando el concepto de la obra como un *montaje de tiempos heterogéneos que forman anacronismos*¹ nos proponemos no sólo abordar los casos en relación con el entramado artístico e histórico de su época de producción, sino también los posibles diálogos que estas estructuras visuales mantienen con la historia, tanto con los grandes ciclos narrativos de la Antigüedad romana y tardía y Antigüedad cristiana, como con las diversas tradiciones medievales.

El recorrido del seminario se inicia en la región de la Toscana y las zonas de influencia hacia finales del siglo XIII e inicios del XIV. Es entonces cuando se aprecian revolucionarios cambios en la concepción de la representación pictórica en artistas como Giotto, Duccio, Simone Martini o Ambrogio y Pietro Lorenzetti que abrirían nuevas sendas en el arte italiano y que consideramos fundamentales para el abordaje del arte del Renacimiento. Como señala Panofsky: [...] *Inaugurado el siglo XIV tuvo lugar en Italia una primera ruptura radical con los principios medievales de la representación del mundo visible* [...]² Es entonces cuando, favorecida por el enriquecimiento de las ciudades y de las órdenes religiosas; aumenta considerablemente en Italia la producción de imágenes y se establecen esquemas de ciclos narrativos en tablas y frescos que, según los casos, tendrán su continuidad o serán reformulados en épocas posteriores.

1 Didi-Huberman, Georges. "Ante la imagen, ante el tiempo" en *Ante el tiempo*. Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2011. p. 39

2 Panofsky, Erwin. "Renacimiento: Autodefinition o autoengaño?" en *Renacimiento y renacimientos en el arte occidental*. Madrid, Alianza, 1979. p. 79

El siguiente núcleo temático del seminario considera la producción artística del *Quattrocento*, desde las propuestas de Masaccio a inicios del siglo hasta las producciones de los grandes talleres como los de Ghirlandaio, Signorelli y Perugino entre otros. Estos grandes talleres establecen cánones de representación y organización en sus ciclos pictóricos que los ubicarían en un lugar referencial de prestigio en la época, sin embargo, este modo de estructuración de las imágenes comenzaría a ser cuestionado en razón de las nuevas consideraciones sobre el arte. En el *Tratado de la Pintura* Leonardo desarrolla una visión crítica hacia los ciclos de frescos compuestos de imágenes sucesivas en el muro. Según Leonardo:

*Cierta universal práctica de la que los pintores se sirven en los muros de las capillas ha de ser razonablemente censurada. Y es ésta de representar una historia en un plano, con sus paisajes y sus edificios, y pintar luego un poco más arriba, y variando el punto, otra y una tercera y una cuarta, de suerte que en una misma pared descubrimos cuatro puntos de vista [...] no te extrañe que toda obra tuya parezca falsa.*³

Las revisiones sobre las formas de concebir los ciclos de pinturas hacia finales del siglo XV nos conducen al tercer y último momento del presente programa, es decir los casos producidos hacia principios del siglo XVI. Durante el papado de Julio II, Roma deviene centro indiscutido de las experimentaciones artísticas italianas, Miguel Ángel y Rafael reformularían entonces las concepciones de los ciclos pictóricos y sentarían las bases de las realizaciones de artistas posteriores.

Consideramos que es importante para un adecuado abordaje de estos períodos la indagación en torno al mundo de ideas, los modos de producción artística, la comitencia y la recepción.

En la cátedra *Historia de las Artes Plásticas III* abordamos estos tópicos en el contexto de los contenidos de la materia. El presente seminario se propone profundizar sobre los temas considerando el conocimiento existente en la bibliografía, así como propiciando la creación de nuevo conocimiento en conjunto con los alumnos.

2- Objetivos

- Desarrollar la capacidad de análisis de obra en relación con los temas planteados
- Interrelacionar la producción artística y teórica

3 Leonardo Da Vinci. *Tratado de la pintura*. Madrid, Akal, 1986. p. 382 (Apartado 532 "Por qué han de rehuir grupos de figuras superpuestos")

- Relacionar los planteos artísticos con las fuentes de época
- 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: En torno al Trecento

Definición de ciclo pictórico. Aspectos relativos a la organización narrativa, la iconografía y las posibilidades técnicas. La distribución del ciclo en el espacio arquitectónico y la relación con el espectador.

Casos a analizar: Ciclos pictóricos en la Iglesia superior de Asís, la Capilla Scrovegni en Padua, Capillas Bardi y Peruzzi en la iglesia de Santa Croce de Florencia de Giotto, la Maestá de Duccio, la capilla de San Martín de Simone Martini, el ciclo de la Alegoría del buen y mal gobierno en el Palacio Público de Siena por Ambrogio Lorenzetti, Capilla de los españoles en la iglesia de Santa Maria Novella en Florencia, el Político de Ognissanti de Giovanni da Milano.

Unidad 2: Ciclos pictóricos del Quattrocento

Políticos y ciclos de frescos hacia el siglo XV. Masaccio y la unificación visual de las escenas mediante recursos espaciales y plásticos. Entre la mística medieval y las nuevas experimentaciones: Las pinturas del Convento de San Marcos de Fra Angelico. Filippo Lippi en Prato. Arte y Humanismo: La galería de los hombres y mujeres ilustres de Andrea del Castagno. El ciclo de la las Historias de la Vera Cruz de Piero della Francesca en Arezzo. La producción de los grandes talleres hacia la segunda mitad del siglo: La Capilla Sasseti de Ghirlandaio, la Capilla de San Brizio de Signorelli. Arte, poder y persuasión en la decoración de los muros de la Capilla Sixtina por Botticelli, Ghirlandaio, Perugino, Signorelli y Roselli.

Unidad 3: Ciclos pictóricos del Alto Renacimiento

Las grandes empresas artísticas en Roma desde el pontificado de Julio II. Miguel Ángel y Rafael, los referentes de las nuevas propuestas artísticas. Las decoraciones de las estancias del Palacio papal por Rafael y su taller. El techo de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel. Nuevos modos de organización de los ciclos pictóricos. Planteos iconográficos en relación con el mundo intelectual del Humanismo.

4- Bibliografía específica

Unidad 1

-Panofsky, Erwin. "*I primi lumi*. La pintura del *Trecento* italiano y su impacto sobre el resto de Europa" en *Renacimiento y renacimientos en el arte occidental*. Madrid, Alianza, 2006

- Francastel, Galiene. "Romanos y bizantinos" en *La pintura italiana. De Bizancio al Renacimiento*. Madrid, Garriga.
- White, John. "Cap. XIII La leyenda de San Francisco y la conclusión de la decoración de la Iglesia superior de Asís"; "Cap XXIII Duccio di Boninsegna"; "Cap XXIV Giotto"; "Cap. XXVI Simone Martini"; "Cap. XXVII Ambrogio y Pietro Lorenzetti" en *Arte y arquitectura en Italia*. Madrid, Cátedra, 1989.
- Kristeller, Paul Oskar. "El movimiento Humanista" en *El pensamiento renacentista y sus fuentes*. Madrid, Fondo de cultura económica, 1993.
- Hodgett, Gerald. "Renacimiento del comercio y crecimiento de las ciudades" en *Historia social y económica de la Europa medieval*. Madrid, Alianza, 1982

Unidad 2

- Deimling, Barbara. "La pintura del Renacimiento temprano en Florencia e Italia central" en Toman, Rolf. *El arte en la Italia del Renacimiento*. Colonia, Konemann, 2007.
- Argan, Giulio Carlo. "EL Quattrocento" en *Renacimiento y Barroco*. Tomo 1. Madrid, Akal, 1987.
- Clark, Kenneth, *Piero della Francesca*, Alianza, Madrid, 1995.
- Bozal, Valeriano. *Piero della Francesca*. Madrid, Alianza, 2005.
- Chastel, André. "Capítulo séptimo. El artista" en Garín, Eugenio. *El Hombre del Renacimiento*. Madrid, Alianza, 1993
- Nieto Alcaide, Víctor; Checa Cremades, Fernando. "1- El problema de las relaciones entre teoría y práctica: el sistema regular"; "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.
- Chastel, André. "Ciclos de Botticelli en las villas"; "Los ciclos del tiempo en Poggio a Caiano"; "Los apartamentos Borgia"; "La capilla de San Bricio en Orvieto" en *Arte y Humanismo en Florencia en tiempos de Lorenzo el Magnífico*. Madrid, Cátedra, 1982.
- Warburg, Aby. "Arte italiano y astrología internacional en el palacio Schifanoia de Ferrara" (1912) en *Aby Warburg. La pervivencia de las imágenes*. Buenos Aires, Miluno Goethe Institut, 2014; en Warburg, Aby, *El renacimiento del paganismo. Aportaciones a la historia cultural del renacimiento europeo*. Madrid, Alianza, 2005.
- Ginzburg, Carlo. "El ciclo de Arezzo" en *Pesquisa sobre Piero*. Barcelona, Muchnik, 1984

Unidad 3

- Gromling, Alexandra. *Miguel Ángel Buonarroti. Vida y obra*. Barcelona, Konemann, 2000.
- De Tolnay, Charles, *Miguel Angel, Pintor, Escultor y Arquitecto*. Madrid, Alianza, 1985.
- The Sistine Ceiling*, Princeton, Princeton University, 1969. Tomo II
- The Final Period. Last Judgement. Frescoes of the Pauline Chapel. Last Pietàs*, Princeton, Princeton University, 1971. Tomo V
- AA.VV, *La capilla Sixtina. Una restauración histórica*. Madrid, Nerea, 1995.
- Partridge, Loren, Fabrizio Mancinelli, Gianluigi Colalucci, *El Juicio Final. La obra y su restauración*. Madrid, Nerea, 1997.

- Dacos, Nicole, *Rafael. Las Logias del Vaticano*, Barcelona, Lunweg, 2008.
- Antal, Frederick, *Rafael entre el clasicismo y el manierismo*, Madrid, Visor: La barca de la Medusa, 1988.
- *Raphael. Cartoons and Tapestries for the Sistine Chapel*, (edit by Mark Evans) London, Victoria and Albert Museum, 2010.
- Chastel, André. "El espejo historial: La bóveda de la Sixtina"; "El espejo doctrinal: La cámara de la Signatura" en *Arte y Humanismo en Florencia en tiempos de Lorenzo el Magnífico*. Madrid, Cátedra, 1982
- Buck, Stephanie, Peter Hohenstadt, *Raffaello Santi, llamado Rafael, 1483-1520*, Alemania, Könemann, 2000 (edición española).

5- Bibliografía general

- Burke, Peter, *El Renacimiento italiano. Cultura y sociedad en Italia*, Alianza Forma, Madrid, 1993.
- Toman, Rolf. *El arte en la Italia del Renacimiento*. Colonia, Konemann, 2007.
- Garin, Eugenio. *Ciencia y vida civil en el Renacimiento italiano*, Madrid, Taurus, 1982.
- Chastel, André. "El Quattrocento"; "El Cinquecento: Roma" en *El arte italiano*. Madrid, Akal, 1988
- Chastel, André. *Italia 1460-1500. El gran taller*. Madrid, Aguilar, 1966.
- Gregori, Mina. *Pittura murale in Italia. Dal tardo duecento ai primi del Quattrocento*. Bergamo, San Paolo, 1995
- Gregori, Mina. *Pittura murale in Italia. Il Quattrocento*. Bergamo, San Paolo, 1996
- Gregori, Mina. *Pittura murale in Italia. Il Cinquecento*. Bergamo, San Paolo, 1997
- Boskovits, Miklós. *Early italian panel paintings*. Budapest, Corvina Press, 1966
- Shiner, Larry. "Miguel Angel y Shakespeare: El despuntar del arte" en *La invención del arte*. Barcelona, Paidós, 2014
- 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.
- Barash, Moshe. *Teorías del arte. De Platón a Winckelmann*. Madrid, Alianza Forma, 1996.
- D'Ascia, Luca. "La ciencia del pintor de Leonardo Da Vinci" en *Cuerpo e imagen en el Renacimiento*. Università degli Studi di Cagliari, 2004
- Antal, Frederick. *Clasicismo y romanticismo*. Madrid, Corazón Editor, 1978 [1966].
- Belting, Hans. *Antropología de la imagen*, Madrid, 2007 [2002].
- 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.

-Lorenzo Ghiberti. *Los Comentarios*

- Cennino Cennini. *El libro del arte*

-Alberti, Leon Battista. *De la Pintura*

-Alberti, Leon Battista. *De re aedificatoria*

– Leonardo Da Vinci. *Tratado de pintura*

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, exhibición y análisis de obras, 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

Asistencia a un mínimo de 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

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