

Universidad de Bogotá
JORGE TADEO LOZANO

UNIDAD ACADEMICA: FACULTAD DE HUMANIDADES

ASIGNATURA: HISTORIA DEL ARTE II

CÓDIGO: 601502

PROGRAMAS QUE REQUIEREN EL SERVICIO:

Diseño Gráfico

Diseño Industrial

Bellas Artes

Arquitectura de Interiores

INTENSIDAD HORARIA PRESENCIAL: 4 horas

ACTIVIDAD ACADEMICA: Clase teórica

NÚMERO DE CREDITOS: 4

PRERREQUISITOS: Ninguno

JUSTIFICACION

La relación del ideal buscado en cada uno de los periodos del arte medieval y renacentista con el ideal "clásico antiguo" es el hilo conductor que une teóricamente el estudio del arte de cada uno de los periodos contemplados. Es posible establecer la relación existente entre el fenómeno del "clásico antiguo", entendido como los ideales del arte de la cultura griega y romana antigua, con el ideal buscado por el arte de cada uno de los periodos mencionados. Esta relación produce en algunos casos una constante variación y resignificación del ideal "clásico antiguo" y en otros la formación de un nuevo ideal, el cual es interpretado usualmente como "anticlásico". Este estudio permitirá al estudiante, no solo entender la especificidad del arte de cada uno de los periodos, sino también las continuidades y rupturas del arte de cada uno de los periodos respecto a los otros. Por otra parte, este estudio lo aproximará al inicio de la idea del arte y del mundo moderno.

CONTENIDOS

1. Arte Paleocristiano y Bizantino.
La desviación del arte del ideal clásico antiguo: la búsqueda de un nuevo ideal para la expresión de la ideología cristiana fruto de la simbiosis cultural entre oriente y occidente. La adaptación de las formas de expresión de la arquitectura y la plástica antiguas en la iconografía cristiana temprana para la difusión de esta ideología.
2. El Románico.
Una aproximación a la formación de un nuevo ideal en el arte: la invención del primer arte típicamente europeo. La creación de formas significativas en la plástica y la arquitectura reflejando una relación jerarquizada del hombre y del mundo respecto a Dios.
3. El Gótico
La consolidación de un nuevo ideal del arte: la invención del espacio espiritualizado y la creación de la 'obra de arte total'. La concepción del espacio como fruto de una nueva situación existencial del hombre europeo y la integración total de la pintura, la escultura, las artes aplicadas y la arquitectura para la expresión de una "nueva" situación existencial fruto de una nueva relación del hombre con el mundo y con Dios.
4. El Renacimiento Temprano (Giotto, Duccio, Cimabue).
La renovación del ideal clásico: el nacimiento de la pintura moderna. Una mirada retrospectiva de la Antigüedad clásica desde la óptica del siglo XIV y el camino al reconocimiento de la pintura como actividad intelectual.
5. El 'Quattrocento' y la primera generación de artistas (Masaccio, Angélico, Donatello, Ghiberti, Ucello).
La recreación del ideal clásico antiguo: la construcción de un nuevo espacio plástico. El proceso de formación de un nuevo ideal en el arte correspondiente a una nueva concepción del espacio existencial fruto de la nueva relación del hombre europeo con el resto del mundo.
6. Brunelleschi y Alberti.

La creación de un nuevo ideal clásico: sistematización del espacio pictórico y el inicio de la historiografía moderna del arte. El nuevo ideal reflejando una nueva situación existencial producto de una nueva forma de concebir las relaciones entre los hombres y la relación del hombre europeo con el resto del mundo. La consolidación formal, conceptual y teórica del nuevo ideal expresado en la consolidación definitiva de un nuevo espacio pictórico y arquitectónico.

7. Los artistas nórdicos.
La contribución de Flandes a la construcción del espacio plástico moderno. Aportes de la «visión nórdica» en la nueva concepción del espacio y la pintura.
8. La segunda generación de artistas, (De la Francesca, Lippi, Da Mesina, Bellini, Mantegna).
El proceso de consolidación del nuevo ideal: el nuevo concepto de espacio en la relación entre la pintura y la arquitectura. Una nueva integración de las artes para la expresión del nuevo ideal.
8. La tercera generación de artistas (Verrochio, Carpaccio, Ghirlandaio).
La consolidación del nuevo ideal: la estructuración definitiva de la 'caja plástica'. La nueva concepción del espacio convertida en una forma «natural» de ver el mundo.
9. La arquitectura manierista y la pintura italiana quinientista (Leonardo Da Vinci, Rafael, Miguel Angel, Tiziano y Tintoretto).
La reinención del ideal clásico renacentista: una nueva variación del ideal clásico. El manierismo como antecedente de la concepción del arte y del artista moderno, el nacimiento de la figura del genio y el reconocimiento final de la individualidad del artista y de producción como actividad intelectual.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

- Argan Giulio Carlo, Renacimiento y Barroco – volumen I De Giotto a Leonardo Da Vinci y volumen II De Miguel Ángel a Tiépolo (Akal Ediciones, Madrid, 1996 y 1999).
- Barasch Moshe, Teorías del Arte (Editorial Alianza, Madrid, 1996).
- Benevolo Leonardo, Diseño de la ciudad medieval– El arte y la ciudad medieval (vol.3) (Gustavo Gili, México, D.F., 1979).
- Norberg-Schulz Christian, Arquitectura Occidental (Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1999).

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA

- AA/VV, Historia Universal del Arte (Editorial Planeta, Barcelona, 1993).
- AA/VV, Fuentes y documentos para la historia del Arte (Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1982).
- Francastel Pierre Pintura y sociedad (Editorial Cátedra, Madrid, 1990).
- Gombrich E.H, Historia del Arte (Alianza Editorial, Madrid, 1990).
- Janson H.W., Historia General del Arte (Alianza Editorial, Madrid, 1990).
- Romero José Luis, La Edad Media (Fondo de Cultura Económica, Bogotá, 1997).
- Duby George, arte y sociedad en la edad media.

ÁLVARO CORRAL
Decano