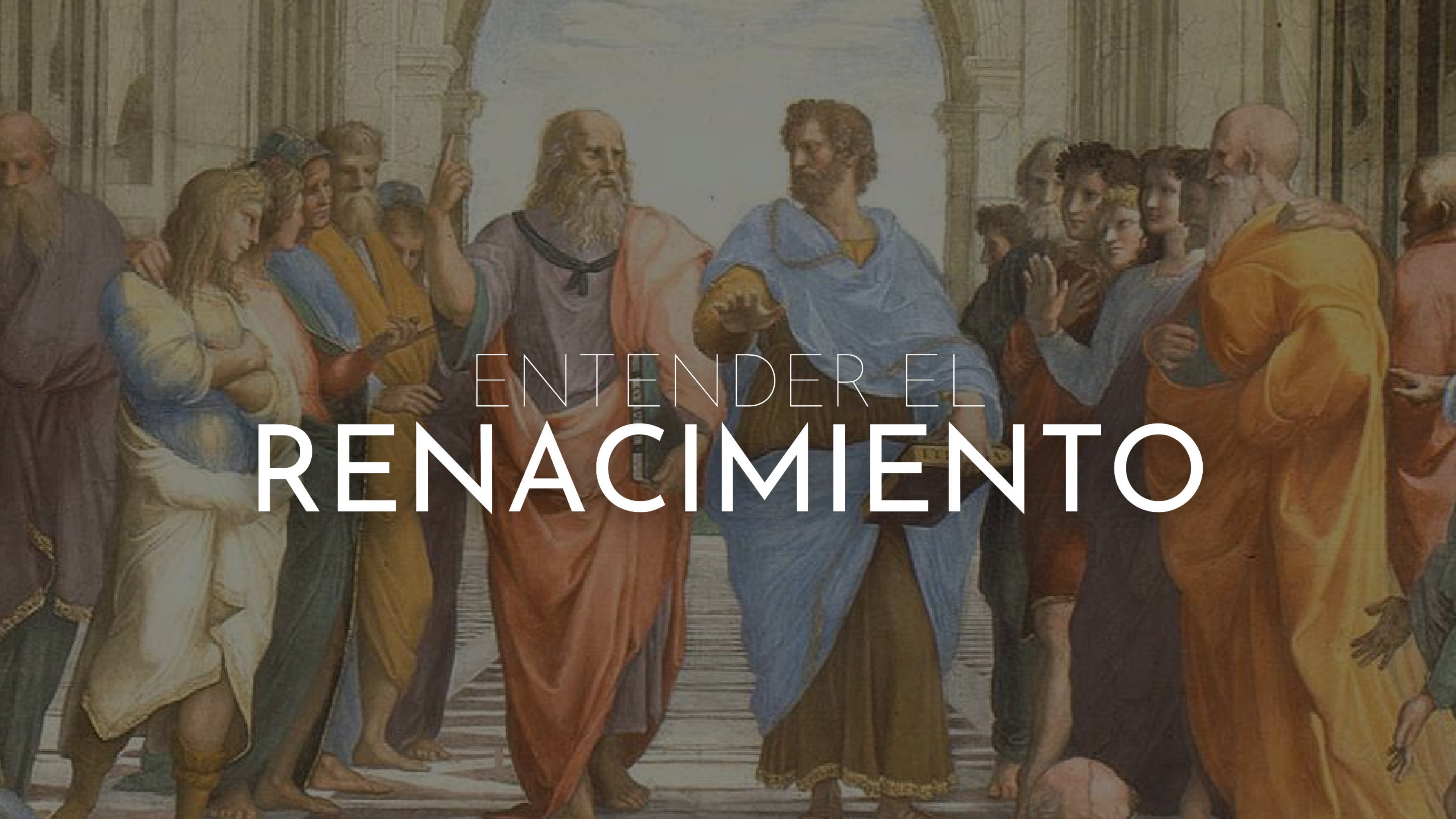

The background of the image is a detail from Raphael's fresco 'Plato's Academy'. It depicts the philosopher Plato pointing his index finger towards the sky, symbolizing his theory of forms, and the philosopher Aristotle gesturing with his palm facing down, representing his empirical approach to knowledge. They are surrounded by other figures, including a woman in a white and blue dress on the left and a man in a yellow robe on the right. The scene is set within a classical architectural space with arches and columns.

ENTENDER EL RENACIMIENTO

The background of the image is a dark, semi-transparent overlay of Michelangelo's famous fresco, 'The Creation of Adam'. The central figure, Adam, is shown in a reclining position on the left, with his right arm extended towards the right. His hand is just inches away from the hand of God, who is reclining on the right, supported by several other figures. The overall tone is dark and moody, with the text overlaid in a clean, white, sans-serif font.

ENTENDER EL RENACIMIENTO

LAS OBRAS DE ARTE SON UNA EXPRESIÓN DE UNA CULTURA Y UN PERÍODO. CUÁNTO MAS SE CONOZCA DE LA ÉPOCA Y LA SOCIEDAD DE LOS ARTISTAS QUE LAS CREARON, MAS CERCANOS ESTAMOS A ENTENDERLAS. EN ESTE CURSO RECORREREMOS ALGUNAS DE LAS OBRAS MAS RELEVANTES DEL RENACIMIENTO, NO SOLO COMO UNA FORMA DE CONTEMPLAR SU BELLEZA, SINO, ADEMÁS, PARA UTILIZARLAS CÓMO UNA FUENTE PRIVILEGIADA PARA ENTENDER A LA CULTURA EN LA QUE VIERON LA LUZ, O CÓMO SEÑALABA LEON BATTISTA ALBERTI, CÓMO UNA VENTANA ABIERTA A LA HISTORIA.

MASACCIO

MAESTRO DEL RENACIMIENTO

MASACCIO

MAESTRO DEL RENACIMIENTO

MASACCIO VIVIÓ APENAS 27 AÑOS, Y, SIN EMBARGO, ESE CORTO TIEMPO LE ALCANZÓ PARA TRANSFORMAR PARA SIEMPRE LA PINTURA. EN SU OBRA SE CONJUGÓ LA VOLUNTAD DE REPRESENTAR LA REALIDAD, CON LA INNOVACIÓN DE LA PERSPECTIVA LINEAL, CREADA POR SU AMIGO BRUNELLESCHI, QUE CONTRIBUYERON EN LA CREACIÓN DE UNA NUEVA FORMA DE PINTAR. EN ESTE ENCUENTRO PROPONEMOS ANALIZAR QUÉ SIGNIFICA ENTENDER UNA OBRA DE ARTE, EL CONCEPTO DE RENACIMIENTO, LAS NOVEDADES ARTÍSTICAS DE INICIOS DEL SIGLO XV, LA INFLUENCIA DE ESTAS EN LA OBRA DE MASACCIO, Y CÓMO ÉSTA SE ERIGIÓ COMO UNA MAESTRA PARA LOS PINTORES FUTUROS

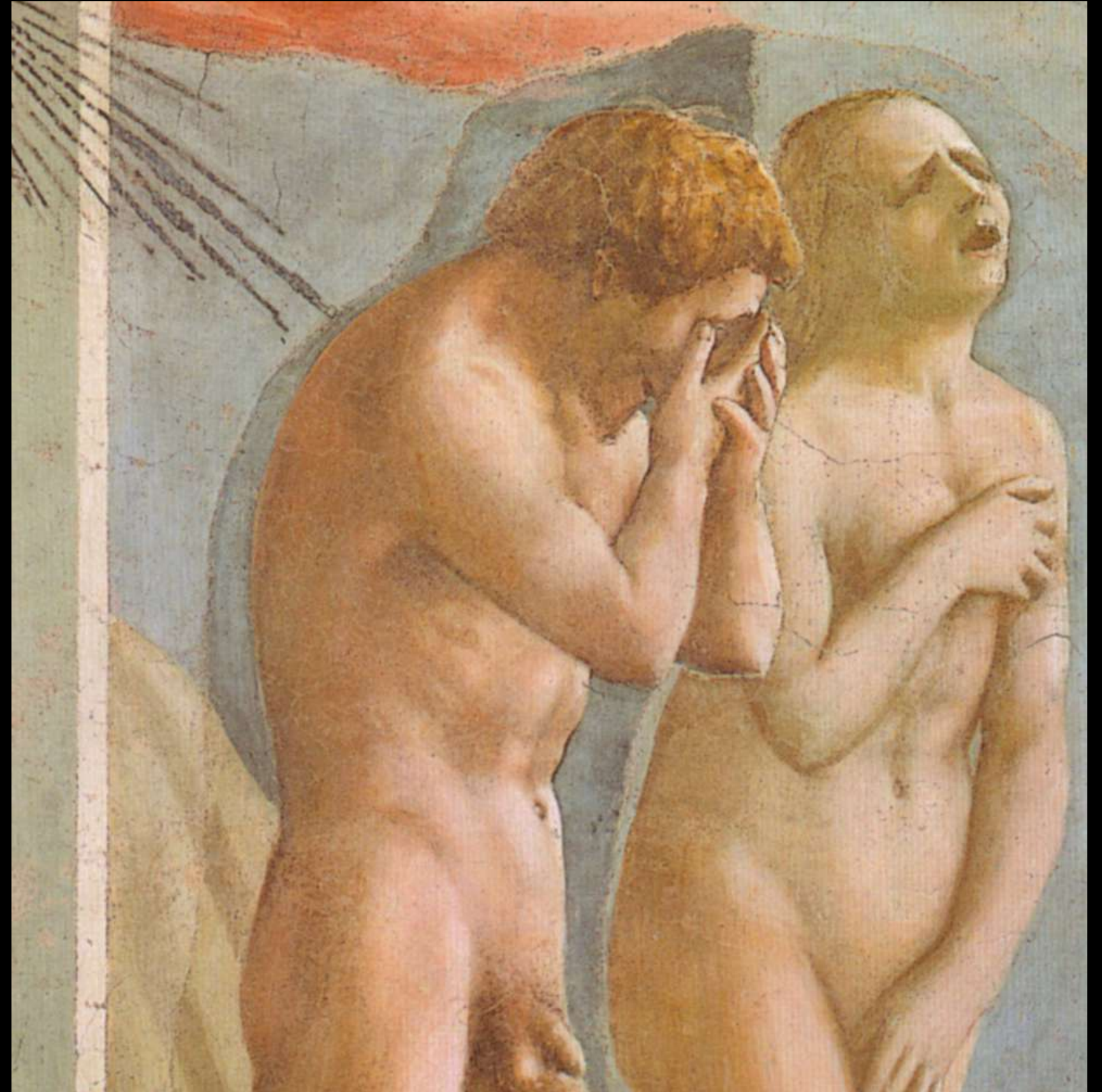

EL PAGO DEL TRIBUTO, DETALLE..

MASACCIO

MAESTRO DEL RENACIMIENTO

- ¿Cómo se entiende una obra de arte?
- El concepto de Renacimiento.
- Contexto artístico de inicios del siglo XV en Italia.
 - Las innovaciones, Brunelleschi y la perspectiva lineal.
- Masaccio y la creación del nuevo espacio pictórico.
- Del fondo dorado a *La Trinidad* y la *Capilla Brancacci*.
- El *pathos*, el naturalismo y el clasicismo.

LA EXPULSIÓN DEL PARAÍSO, DETALLE..

JAN VAN EYCK

EL OTRO RENACIMIENTO

JAN VAN EYCK

EL OTRO RENACIMIENTO

JAN VAN EYCK FUE EL MÁXIMO REPRESENTANTE DE LA PINTURA FLAMENCA DEL SIGLO XV. MIENTRAS MASACCIO PINTABA LA CAPILLA BRANCACCI, EN EL NORTE DE EUROPA SURGÍA UN ARTE DIFERENTE, CON EL DETALLE Y LA LUZ CÓMO LINEAS DIRECTRICES, EN GRAN PARTE GRACIAS A LA INNOVACIÓN DE LA TÉCNICA DEL ÓLEO.

EN ESTA CLASE ABORDAREMOS LA HISTORIA DEL DUCADO DE BORGONA Y LA INFLUENCIA DE LA PINTURA GÓTICA EN EL RENACIMIENTO FLAMENCO. ANALIZAREMOS, EN FORMA PARTICULAR, EL CUADRO MAS FAMOSO DE VAN EYCK, EL MATRIMONIO ARNOLFINI, A TRAVÉS DEL CUAL OBSERVAREMOS LAS DIFERENCIAS CON EL ARTE ITALIANO, Y LAS CARÁCTERÍSTICAS MAS IMPORTANTES DEL OTRO RENACIMIENTO.

EL MATRIMONIO ARNOLFINI, DETALLE.

JAN VAN EYCK

EL OTRO RENACIMIENTO

- El ducado de Borgoña y el panorama político de los siglos XIV/ XV.
 - El Renacimiento flamenco. Sus influencias, la pintura de miniaturas.
 - El matrimonio Arnolfini.
 - La técnica del oleo.
 - La forma de leer una obra flamenca.
- De lo particular a lo general.
- El uso de la luz - La iconografía de la obra.

EL MATRIMONIO ARNOLFINI, DETALLE.

PIERO DELLA FRANCESCA

DIVINA PERFECCIÓN

PIERO DELLA FRANCESCA

DIVINA PERFECCIÓN

PIERO DELLA FRANCESCA FUE UNO DE LOS ARTISTAS MAS RELEVANTES DE SU ÉPOCA Y DEL CUAL, SIN EMBARGO, HOY EN DÍA, NOS QUEDAN POCAS OBRAS. NACIDO EN EL SENO DE UNA FAMILIA ACOMODADA, PIERO, FUE PINTOR Y UN DESTACADO MATEMATICO. ESTAS DOS FACETAS SE CONJUGARON EN SUS OBRAS DANDO VIDA A UN ESTILO MUY PROPIO, DOMINADO POR EL CLASICISMO Y LAS IDEAS DE EQUILIBRIO Y ARMONÍA, MANIFESTANDO UN PARADIGMA DE REPRESENTACIÓN DIFERENTE, AUNQUE IGUAL DE INFLUYENTE QUE EL DE MASACCIO.

BAUTISMO DE CRISTO, DETALLE.

PIERO DELLA FRANCESCA

DIVINA PERFECCIÓN

- La situación política de Italia.
- Las cortes y sus artistas.
- La Urbino de los Montefeltro
- Piero Della Francesca: *El bautismo de Cristo*, *La Flagelación* y *La pala de Brera*.
- El concepto de armonía en su obra y el clasicismo
- La relación con las matemáticas y el *De Divina Proportione* de Luca Pacioli.

LA FLAGELACIÓN, DETALLE.

LA FLORENCIA DE BOTTICELLI

LA FLORENCIA DE **BOTTICELLI**

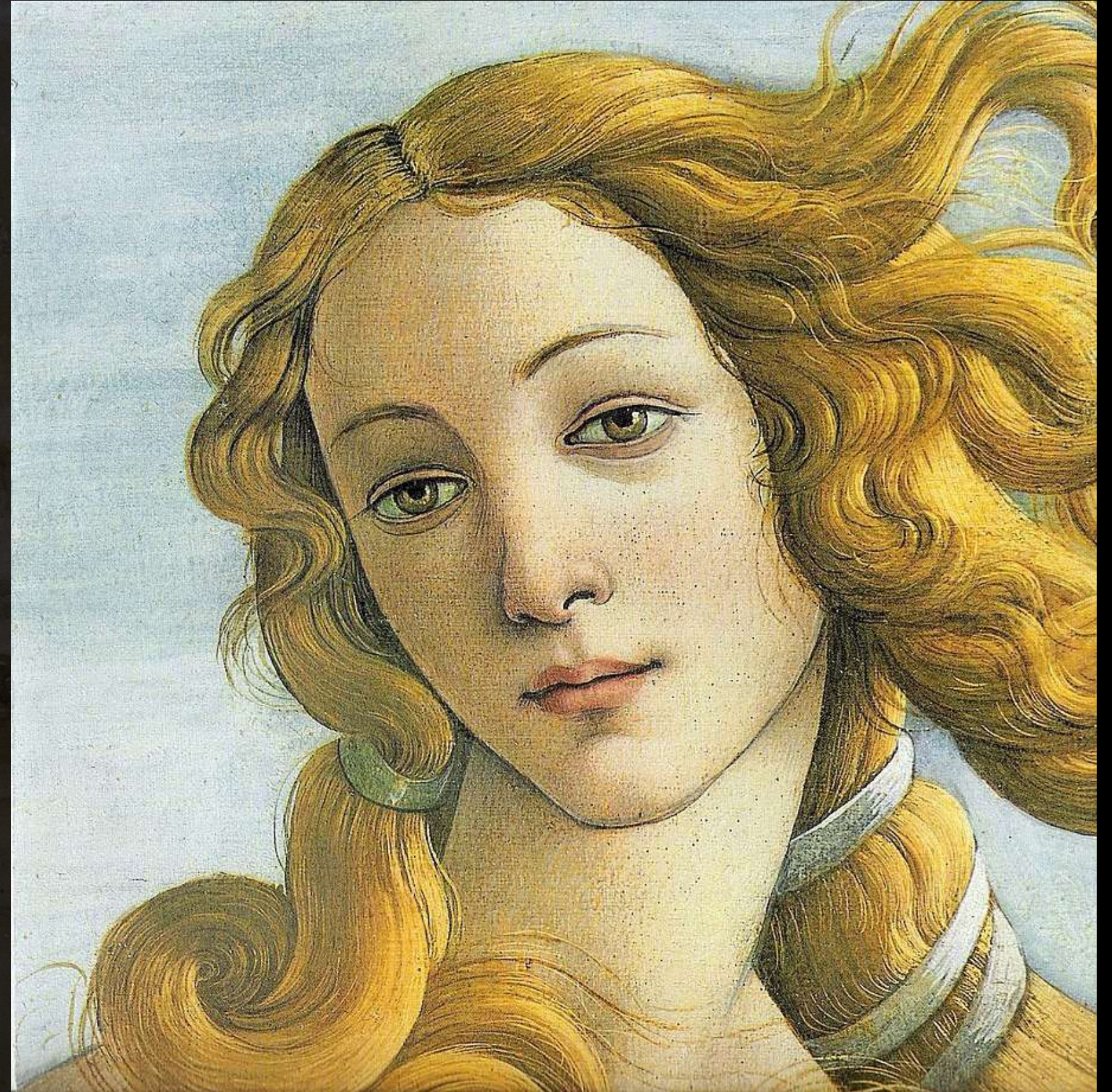
LA FLORENCIA DEL QUATTROCENTO ESTUVO MARCADA POR LA INFLUENCIA DE LA FAMILIA MEDICI. ADEMÁS DE GUIAR LA POLÍTICA DE LA CIUDAD, LOS MEDICI CREARON UNA CORTE DE INTELECTUALES Y ARTISTAS, UN JARDÍN DE ESCULTURAS ANTIGUAS, Y UNA ACADEMIA NEO-PLATÓNICA. LA CAÍDA DE LA FAMILIA SE DIÓ HACIA FINES DE SIGLO, DANDO LUGAR A QUE GIROLAMO SAVONAROLA, CONTRARIO AL LUJO DE LA FLORENCIA MEDICEA, TOMARA EL PODER. LOS CAMBIOS QUE SE FUERON DANDO EN LA CIUDAD SE MANIFESTARON EN LAS OBRAS DE SANDRO BOTTICELLI, DE QUIEN ANALIZAREMOS ALGUNAS OBRAS EN ESTA CLASE.

LA PRIMAVERA, DETALLE.

LA FLORENCIA DE **BOTTICELLI**

- La Florencia de los Medici
- El neoplatonismo y la Academia
- Influencia de esa corriente en sus obras: *El nacimiento de Venus* y *La primavera*
- El estilo, entre tradición y modernidad
- El Concepto de Belleza
- La caída de los Medici. Savonarola en Florencia
- Los cambios en las obras

EL NACIMIENTO DE VENUS, DETALLE.

LEONARDO

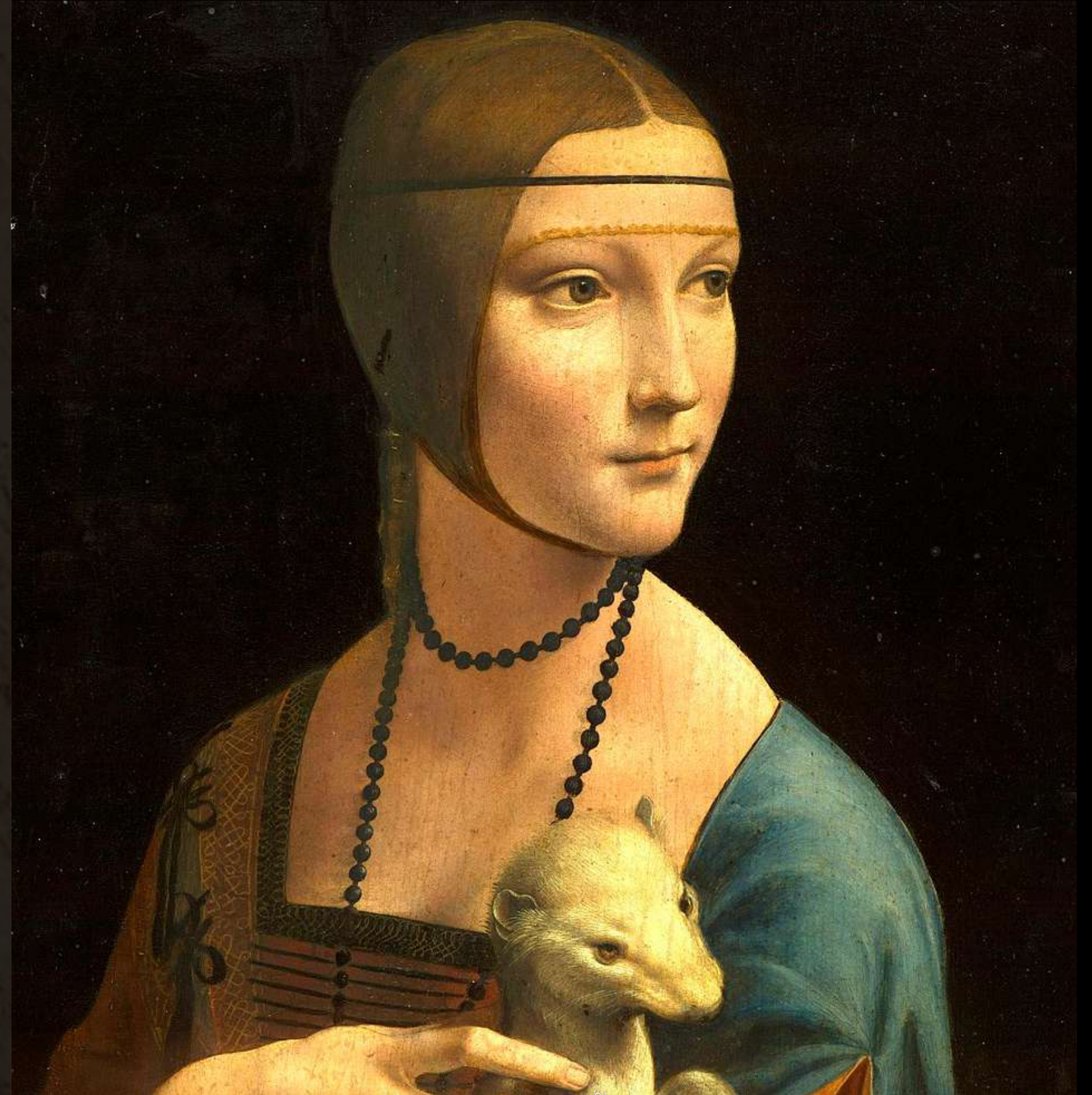
Y EL RETRATO RENACENTISTA

LEONARDO

Y EL RETRATO RENACENTISTA

LA MAYOR ATENCIÓN AL INDIVIDUO QUE SE DIÓ EN EL RENACIMIENTO SE MANIFESTÓ A SU VEZ EN LA PROLIFERACIÓN DE ENCARGOS DE RETRATOS. UNO DE LOS REPRESENTANTES MAS IMPORTANTES DEL GÉNERO FUE LEONARDO DA VINCI. EN ESTA CLASE SE ESTUDIARÁ EL RETRATO A LO LARGO DEL RENACIMIENTO, DESDE LOS LLAMADOS DE TIPO "MONEDA", HASTA LOS CAMBIOS QUE PRODUJO LA INTRODUCCIÓN DE LA TÉCNICA DEL ÓLEO EN ITALIA CON ANTONELLO DA MESSINA. SE ABORDARÁN EN FORMA PARTICULAR LOS RETRATOS REALIZADOS POR LEONARDO, EN LOS QUE NO SOLO SE MANIFIESTA LA TRADICIÓN DEL GÉNERO, SINO QUE A PARTIR DE ÉL ADQUIERE NUEVAS CARACTERÍSTICAS.

DAMA CON ARMINO, DETALLE.

LEONARDO

Y EL RETRATO RENACENTISTA

- El individuo en el Renacimiento
- El género del retrato
- Del retrato “de medalla” a la innovación
- Influencia de la pintura flamenca y Antonello da Messina en el retrato en Italia.
- Los retratos de Leonardo

LA BELLE FERRONNIÈRE, DETALLE.

MIGUEL ÁNGEL

ARTISTA DIVINO

MIGUEL ÁNGEL

ARTISTA DIVINO

A PESAR DE SU POLIFUNCIONALIDAD, MIGUEL ÁNGEL SIEMPRE SINTIÓ QUE SU PROPÓSITO EN LA VIDA ERA EL DE ESCULPIR EN MÁRMOL. FUE ASÍ COMO CREÓ ALGUNAS DE LAS QUE SON LAS ESCULTURAS MAS FAMOSAS DEL MUNDO.

ESTE ENCUENTRO TIENE COMO PROPÓSITO ESTUDIAR LOS CAMBIOS QUE HUBO EN LA ITALIA DE FINES DEL SIGLO XV, LA APARICIÓN DE ROMA COMO UN IMPORTANTE CENTRO ARTÍSTICO, Y LA FLORENCIA DE SODERINI. .

SUMADO A ELLO ABORDAREMOS LA OBRA ESCULTÓRICA DE MIGUEL ÁNGEL. POR UN LADO ANALIZAREMOS LA PIEDAD, PARTIENDO DEL ORIGEN DE LA TEMÁTICA EN EL ARTE, Y LAS PARTICULARIDADES DE LA REALIZADA POR MIGUEL ÁNGEL. POR OTRA PARTE, ESTUDIAREMOS EL DAVID, SUS CARACTERÍSTICAS Y SU VÍNCULO CON FLORENCIA

LA PIEDAD VATICANA, DETALLE.

MIGUEL ÁNGEL

ARTISTA DIVINO

- La formación de la Florencia de los Medici y el jardín de San Marcos
- Miguel Ángel en Roma
- El motivo iconográfico de la Piedad en el arte y *La Piedad vaticana*.
- El estilo y el significado
- Diferencias y similitudes con las Piedades posteriores (Bandini y Rondanini)
- El regreso a la Florencia de Soderini y *El David*
- David como símbolo de la ciudad
- Miguel Ángel, ¿clasicista?

LA PIEDAD VATICANA, DETALLE.

RAFAEL

REFLEJOS DEL CIELO EN LA TIERRA

RAFAEL

REFLEJOS DEL CIELO EN LA TIERRA

EN 1508 EL PAPA JULIO II LLAMÓ A ROMA A RAFAEL, DE APENAS 25 AÑOS, PARA QUE TRABAJASE EN LA DECORACIÓN DE SUS APARTAMENTOS PRIVADOS. ALLÍ, EL PINTOR NACIDO EN URBINO REALIZÓ LAS QUE HOY CONOCEMOS COMO "ESTANCIAS DE RAFAEL", MODELO PARA LAS FUTURAS GENERACIONES DE TODO AQUELLO A LO QUE LA PINTURA PODÍA ASPIRAR.

EN ESTA CLASE ESTUDIAREMOS LA SITUACIÓN POLÍTICA DEL PAPADO, Y CÓMO ROMA, CON MECENAZGOS COMO EL DE JULIO II, SE TRANSFORMÓ EN EL CENTRO ARTÍSTICO MAS IMPORTANTE DE EUROPA. TAMBIÉN ANALIZAREMOS LAS LLAMADAS ESTANCIAS DE LA SIGNATURA Y DE HELIODORO, DONDE RAFAEL APLICÓ TODO EL CONOCIMIENTO QUE LE HABÍA OTORGADO ESTUDIAR A LOS MAESTROS ANTERIORES.

LA LIBERACIÓN DE SAN PEDRO, DETALLE.

RAFAEL

REFLEJOS DEL CIELO EN LA TIERRA

- El papado renacentista y el patronazgo artístico
- Julio II y su proyecto
- Rafael en Roma
- Las Estancias vaticanas
- El significado de la *Estancia de la Signatura*
- La *Estancia de Heliodoro*. Arte y política.
- Rafael después de Julio II
- La obra de Rafael hoy

EL PARNASO, DETALLE.

LA CAPILLA SIXTINA

LA PINTURA DEL RENACIMIENTO

LA CAPILLA SIXTINA

LA PINTURA DEL RENACIMIENTO

EN 1508 EL PAPA JULIO II LLAMÓ A ROMA A RAFAEL, DE APENAS 25 AÑOS, PARA QUE TRABAJASE EN LA DECORACIÓN DE SUS APARTAMENTOS PRIVADOS. ALLÍ, EL PINTOR NACIDO EN URBINO REALIZÓ LAS QUE HOY CONOCEMOS COMO "ESTANCIAS DE RAFAEL", MODELO PARA LAS FUTURAS GENERACIONES DE TODO AQUELLO A LO QUE LA PINTURA PODÍA ASPIRAR. EN ESTA CLASE ESTUDIAREMOS LA SITUACIÓN POLÍTICA DEL PAPADO, Y CÓMO ROMA, CON MECENAZGOS COMO EL DE JULIO II, SE TRANSFORMÓ EN EL CENTRO ARTÍSTICO MAS IMPORTANTE DE EUROPA. TAMBIÉN ANALIZAREMOS LAS LLAMADAS ESTANCIAS DE LA SIGNATURA Y DE HELIODORO, DONDE RAFAEL APLICÓ TODO EL CONOCIMIENTO QUE LE HABÍA OTORGADO ESTUDIAR A LOS MAESTROS ANTERIORES.

JUICIO FINAL, DETALLE.

LA CAPILLA SIXTINA

LA PINTURA DEL RENACIMIENTO

- Sixto IV y la historia de la Capilla
- Los frescos del Quattrocento cómo paradigma de la pintura renacentista
- Julio II y la bóveda
- La pintura de Miguel Ángel
- El Juicio Final. La reforma protestante y el cambio de paradigma
- El pesimismo en Miguel Ángel

LA ENTREGA DE LAS LLAVES, DETALLE.