

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Ministerio de Educación
Dirección de Educación Superior

Instituto Superior del Profesorado
"Dr. Joaquín V. González"

INSTITUTO SUPERIOR DEL PROFESORADO "DR. JOAQUÍN V. GONZALEZ"

NIVEL Terciario

CARRERA: PROFESORADO EN ITALIANO

CAMPO:

INSTANCIA CURRICULAR: XXXXXXXX

CURSADA: /CUATRIMESTRAL

CURSO: optativo AÑO III

CARGA HORARIA: 3 HORAS

PROFESOR/A: Amalia Michea

AÑO LECTIVO: 2015

1. Fundamentación (opcional):

La presente materia se propondrá desarrollar en el alumno la capacidad crítica (en sus fases de análisis e interpretación) de los fenómenos que contribuyeron a la evolución de los fenómenos artísticos –entendidos estos de manera amplia y profundamente abarcativa- en la península italiana desde la Edad Media hasta el siglo XX. El eje de que los contenidos respeten un eje cronológico de base no significará de todos modos que estos deban ser abordados desde una perspectiva historicista, dado que la inscripción de dichos fenómenos en un determinado contexto histórico es fundamental para la comprensión de los mismos, pero no debe nunca transformarse en el objetivo de la disciplina. Se trata, por lo tanto, de enfrentar los discursos histórico y artístico a partir de sus especificidades y de sus insalvables interrelaciones.

La materia tendrá un carácter prevalentemente teórico-práctico. En este sentido, el docente presentará los temas a tratar y requerirá a los alumnos tanto la lectura de ciertas fuentes como la posterior discusión grupal de dichos textos

2. Objetivos:

El curso se propone dar al estudiante un adecuado conocimiento de las principales vicisitudes de las cuestiones del arte italiano desde el Quattrocento hasta el Novecento.

Enseñar métodos para leer la obra de arte desde el punto de vista formal y estilístico, iconográfico, técnico, y comprender también la importancia de la situación histórica, social y cultural en la que se produce. Al terminar el curso el estudiante será capaz de moverse en las principales problemáticas del arte y reconocer los artistas que han producido las obras más significativas

- establezca una actitud crítica frente a las fuentes y a la bibliografía consultadas;
- establezca criterios de selección de los autores en un programa institucional y en la programación individual del docente.
- que el alumno reconozca las características fundamentales de los autores presentados.
- aumentar la sensibilidad estética del alumno.
- dar al alumno un panorama completo de los cambios en las artes en el tiempo.

- desarrollar las capacidades críticas del alumno. -comprender las transformaciones temática operadas en las artes por la evolución social y política.
- estudiar la evolución del melodrama como expresión artística totalizadora del Barroco.
- reconocer las características del Neoclasicismo.
- analizar el sentido patriótico del Romanticismo italiano.
- distinguir los elementos “veristas” de la pintura de los Macchiaioli.

3. Unidades didácticas y contenidos:

Unidad I: *El Renacimiento: Florencia, Roma y Venecia*

. Arquitectura: Brunelleschi y Alberti. Leonardo. Michelangelo. Raffaello. Tiziano. Giorgione. Tintoretto.

Unidad II: *El Manierismo.*

Pontormo, Bronzino, Rosso Fiorentino y Vasari. Arquitectura en el Manierismo, Palladio.

Unidad III: Barroco en Roma. Caravaggio, Bernini y Borromini. Barroco en Venecia.

Tiepolo y Canaletto.

Unidad IV: -El siglo XVIII: la racionalidad urbanística. Giuseppe Valadier. El Neoclasicismo y Canova

Unidad V: Romanticismo y Risorgimento. Hayez , la importancia de Giuseppe Verdi el la música. Los *Macchiaioli*.

4. Metodología de trabajo

- Exposiciones orales de temas.
- Elaboraciones escritas de temas.
- Exposiciones teóricas magistrales.
- Exposiciones teóricas de los alumnos/as en forma individual o grupal.
- Resolución de trabajos prácticos que complementan los aprendizajes teóricos y desarrollan la lectura reflexiva y crítica.

5. Bibliografía obligatoria

C. Bertelli, G. Briganti, A. Giuliano, **Storia dell'arte italiana**, Milano, Electa Mondadori, vol. 3, Unità 15, 16, 17 18; vol. 4, Unità 19.

A. Warburg, **La rinascita del paganesimo antico: contributi alla storia della cultura**, raccolti da G. Bing, Firenze, La Nuova Italia , 1966 (anche in edizione Arago, Torino 2000, a cura di M. Ghelardi)

E. Panofsky, **Il significato nelle arti visive (1955)**, Torino, Einaudi, 1996

G. Kubler, **La forma del tempo. La storia dell'arte e la storia delle cose (1972)**, Torino, Einaudi, 1989

F.Haskell-N.Penny, **L'antico nella storia del gusto**, Torino, Einaudi 1984

S. Settis, **Il futuro del classico**, Torino, Einaudi, 2004 e, insieme, S. Settis, **Continuità, distanza, conoscenza. Tre usi dell'antico**, in **Storia dell'arte italiana, Memoria dell'antico nell'arte italiana**, tomo III, **Dalla tradizione all'archeologia**, Torino, Einaudi, 1986, pp. 375-486

S. Cavicchioli, **Le metamorfosi di Psiche. L'iconografia della favola di Apuleio**, Venezia, Marsilio, 2002

- A.Pinelli, **La bella maniera**, Torino, Einaudi, 1993
- J.Shearman, **Il Manierismo (1965)**, Firenze, S.P.E.S. 1983
- N.Dacos, **Le Logge di Raffaello**, III edizione, Milano 2008, introduzione e cap. I e, insieme, C. Acidini Luchinat, **La grottesca**, in **Storia dell'arte italiana**, parte III, vol. IV, **Forme e modelli**, Torino, Einaudi, 1982, pp. 161-200
- R. Wittkower, **Principi architettonici nell'età dell'Umanesimo (1962)**, Torino, Einaudi, 1994
- A. Pinelli, **La bellezza impura: arte e politica nell'Italia del Rinascimento**, Bari, Laterza, 2004
- G.C.Argan, B. Contardi, **Michelangelo architetto**, Milano 1990
- F.Zeri, **Pittura e Controriforma. L'Arte senza tempo di Scipione da Gaeta**, Torino, Einaudi, 1957
- Nell'età del Correggio e dei Carracci**, cat. della mostra, Bologna 1986 (i saggi alle pagg. XV – XXXI, 3-20, 31-44, 213- 254, 355-367 e le schede delle opere di Correggio, di Parmigianino e dei Carracci)
- R. Longhi, **Caravaggio (1951)**, Milano, Martello (anche nelle ristampe Martello o Editori Riuniti)
- Roma 1630. Il trionfo del pennello**, catalogo della mostra, Milano, Electa, 1994, saggi di G. Briganti, M. Fumaroli, O. Bonfait, S. Ebert-Schifferer, O. Bonfait (pp. 23-126) e, nel catalogo, schede dei dipinti alle pp. 128-181
- P.Portoghesi, **Roma barocca (1966)**, Bari, Laterza 1978 (vol.I)
- M.G.Bernardini, M.Fagiolo dell'Arco (a cura di), **Gian Lorenzo Bernini. Regista del Barocco**, catalogo della mostra, Milano Skira 1999 (i saggi introduttivi e le schede di una sezione)
- F.Haskell, **Mecenati e pittori**, Firenze, Sansoni 1985 (le pp.17-263 oppure le pp. 377-583)
- E.Mâle, **L'arte religiosa nel Seicento**, ed. it. Milano Jaca Book, 1984
- E.Castelnuovo, **Il significato del ritratto pittorico nella società in Storia d'Italia**, Torino, Einaudi 1973, vol. 5/2, pp. 1033-1094 e, insieme, F. Zeri, **La percezione visiva dell'Italia e degli italiani**, Torino, Einaudi, 1976
- S.Alpers, **Arte del descrivere-Scienza e pittura nel Seicento olandese**, Boringhieri, 1984: in particolare l'Introduzione e i capitoli 3, 4 e 6 oppure, della stessa, **L'officina di Rembrandt (1988)**, Torino, Einaudi, 1990
- S.Schama, **La cultura olandese nell'epoca d'oro**, Milano, Mondadori, 1988
- La pittura di paesaggio in Italia. Il Seicento**, a cura di L. Trezzani, Milano, Electa, 2004: E. Villata, **Il paesaggio nella pittura italiana del Quattrocento. Prolegomeni a una introduzione**, pp. 89-117; A. Mariuz, **Il paesaggio veneto del Cinquecento**, pp. 145-153; L. Trezzani, **Il paesaggio naturalistico**, pp. 167-181; S. Ginzburg, **Il paesaggio ideale**, pp. 183-197 e, insieme, C. Gnudi, saggio introduttivo al catalogo della mostra **L'ideale classico del Seicento in Italia e la pittura di paesaggio**, Bologna, 1962, pp. 3-37 (ripubblicato in Idem, **L'ideale classico**, Bologna, Nuova Alfa Editoriale, 1986, pp. 55-85)
- M. Culatti, **Villa Montalto Negroni. Fortuna iconografica di un luogo perduto di Roma**, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2009

M. Fumaroli, **La scuola del silenzio**, Milano, Adelphi, 1995, cap. I: “Il Parnaso romano”, pp. 13-209

J.Starobinski, **La scoperta della libertà**, Ginevra, Skira 1964

A.Ottani Cavina, **Il Settecento e l'antico**, in **Storia dell'arte Italiana**,

6. Evaluación

Examen final escrito y oral.

El examen escrito quiere explorar los conocimientos de los estudiantes.

Se propondrán 10 obras estudiadas durante el curso y el alumno deberá reconocer el autor de las obras, explicando el contexto histórico y artístico en el cual se produjeron.

El examen oral será la presentación de una monografía a elección del alumno y de la exposición oral de algunos temas desarrollados durante el curso .