

●● **Universidad
para Mayores**

CURSO 2026 - 2027

CURSO MONOGRÁFICO. **VIRTUAL**

FLORENCIA Y EL ARTE EN LAS CORTES ITALIANAS DEL QUATTROCENTO

Docente:
Nuria Martínez Jiménez

1. JUSTIFICACIÓN

Este curso es necesario porque:

1. Permite comprender una etapa fundamental de la historia del arte occidental.

El Quattrocento italiano constituye un periodo clave de transformación artística y cultural, esencial para entender la evolución posterior del arte europeo y la configuración de nuevos modelos visuales vinculados al humanismo y al poder.

2. Facilita el conocimiento de las cortes italianas como espacios de producción artística. El estudio de ciudades como Florencia, Nápoles, Urbino, Milán, Mantua, Venecia o Roma permite comprender el papel del mecenazgo, la diplomacia, la tratadística y las dinámicas cortesanas en el desarrollo de la cultura artística del Renacimiento.

3. Fomenta una mirada crítica e interpretativa sobre las obras de arte. A través del análisis de obras, contextos y fuentes, el alumnado desarrollará herramientas para interpretar las producciones artísticas desde perspectivas históricas, políticas y culturales.

4. Favorece una comprensión más informada del patrimonio artístico y urbano.

La asignatura contribuye al conocimiento de algunos de los principales centros artísticos italianos y de las transformaciones urbanas y culturales que aún hoy configuran su patrimonio.

2. OBJETIVOS

Los objetivos principales son:

1. Comprender el desarrollo de la cultura artística del Quattrocento italiano, atendiendo al papel de Florencia y de las principales cortes en la configuración del Renacimiento.
 2. Identificar las transformaciones artísticas, urbanas y culturales del siglo XV, reconociendo las continuidades y rupturas respecto a la tradición medieval.
 3. Analizar obras, espacios y programas visuales del Quattrocento mediante herramientas propias de la Historia del Arte, considerando sus dimensiones formales, simbólicas y funcionales.
 4. Contextualizar la producción artística en relación con el humanismo, el mecenazgo y las dinámicas políticas cortesanas, comprendiendo los vínculos entre arte y poder.
 5. Reconocer el papel de artistas, tratadistas y promotores artísticos en la formulación de nuevos modelos visuales y culturales.
 6. Valorar el patrimonio artístico y urbano de los principales centros italianos del Quattrocento, comprendiendo su evolución histórica y su relevancia cultural.
 7. Desarrollar capacidades de observación, interpretación crítica y argumentación académica, aplicadas al estudio de las manifestaciones artísticas del Renacimiento italiano.
-

3. CONTENIDOS

Tema 1. *Arte y burguesía. Nuevos usos y funciones del arte en el siglo XV.*

Tema 2. *Florenia como laboratorio del Renacimiento artístico.*

Tema 3. *Nápoles y la definición de un modelo cortesano y visual.*

Tema 4. *Urbino y la elaboración de la imagen del poder principesco.*

Tema 5. *Milán y Ferrara: intervenciones artísticas y reconfiguración urbana.*

Tema 6. *Mantua. Teoría artística y renovación cultural en la corte Gonzaga.*

Tema 7. *Venecia, especificidades de una experiencia artística singular.*

Tema 8. *Roma. De la recuperación de la Antigüedad a la construcción de la modernidad artística.*

4. METODOLOGÍA

Las clases se impartirán en modalidad virtual.

La metodología estará orientada a la participación activa del estudiantado y al análisis crítico de las manifestaciones artísticas, fomentando el debate y la reflexión conjunta en el aula.

Cada sesión comenzará con una exposición teórica en la que la profesora introducirá el tema central, atendiendo a sus dimensiones históricas, políticas, culturales y artísticas. Se abordarán las

características de los principales centros de producción artística del Quattrocento —Floencia, Nápoles, Urbino, Milán, Mantua, Venecia y Roma—, así como las dinámicas de mecenazgo, humanismo, diplomacia cultural y representación del poder que condicionaron el desarrollo de las artes.

Durante esta fase se utilizarán distintos recursos docentes:

-Proyecciones de imágenes: presentación de obras de arte, espacios urbanos, arquitectura, ciclos decorativos y fuentes visuales mediante materiales audiovisuales que permitan al alumnado analizar aspectos formales, iconográficos, técnicos y contextuales.

-Recursos audiovisuales y cartográficos: uso de documentales, reconstrucciones virtuales, fragmentos audiovisuales, mapas históricos y otros materiales de apoyo que faciliten la comprensión de los contextos urbanos, cortesanos y patrimoniales del Renacimiento italiano.

-Lectura y comentario de fuentes: introducción puntual de fragmentos de tratados artísticos, documentación histórica o textos humanísticos que permitan contextualizar las obras y comprender los discursos teóricos vinculados a la producción artística del periodo.

-La profesora prestará especial atención a la contextualización de las obras, enfatizando sus dimensiones simbólicas, políticas y culturales, así como las relaciones entre arte, poder, patronazgo y construcción de identidades cortesanas. Ello permitirá al alumnado adquirir una comprensión fundamentada de los procesos artísticos desarrollados en la Italia del siglo XV.

Las sesiones incorporarán momentos de discusión guiada en los que el alumnado podrá plantear interpretaciones, formular preguntas y debatir acerca de las obras, espacios y fenómenos estudiados. A través

de preguntas orientadoras, se incentivará el análisis crítico y la interpretación razonada de las producciones artísticas.

Asimismo, se propondrán lecturas académicas y recursos visuales complementarios de carácter voluntario con el fin de profundizar en los contenidos tratados y favorecer la preparación de reflexiones y preguntas para las sesiones posteriores, promoviendo así un aprendizaje autónomo y progresivo.

5. EVALUACIÓN

La evaluación es voluntaria, pero se anima al estudiantado a realizar un trabajo final de materia, puesto que es la única manera de evaluar y poner una nota final. Para la misma, se tendrá en cuenta su participación en las clases, foros, campus virtual y el interés por el aprendizaje de la materia. La calificación será numérica. Los estudiantes que opten por no ser evaluados no tienen que ser calificados.

El trabajo para ser evaluado consistirá en una pequeña investigación sobre un o una patrocinadora artística de las cortes que aparecen en el programa. Tendrá que ser consensuada con la profesora antes de su realización. Las instrucciones serán facilitadas en el campus virtual, así como el plazo para su entrega.

6. BIBLIOGRAFÍA

- *ACKERMANN, J. S. (1991). Distance points: essays in theory and Renaissance art and architecture. Cambridge, Mass.*
 - *ARGAN, J. C. (1987). Renacimiento y Barroco. 2. vols. Madrid.*
-

- *BARASCH, M. (2001). Teorías del arte: de Platón a Winckelmann. Madrid, 2001. BAXANDALL, M. (1996). Giotto y los oradores: la visión de la pintura en los humanistas italianos y el descubrimiento de la visión picórica (1350-1450). Madrid, La Balsa de la Medusa.*
 - *BAXANDALL, M. (1978). Pintura y vida cotidiana en el Renacimiento. Barcelona, Gustavo Gili.*
 - *BENEVOLO, L. (1973). Historia de la Arquitectura del Renacimiento. 2 vols., Madrid.*
 - *BLUNT, A. (1979). Teoría de las artes en Italia 1400-1600. Madrid, Cátedra.*
 - *BURCKHARDT, J. (1971). La cultura del Renacimiento en Italia (1860). Barcelona, Editorial Iberia.*
 - *BURKE, P. (1993). El Renacimiento italiano: cultura y sociedad en Italia. Madrid, Alianza.*
 - *CALVO SERRALLER, F. y PORTUS, J. (2001). Fuentes de la Historia del Arte II. Madrid.*
 - *CHAMBERS, D. S. (1970). Patrons and artists in the Italian Renaissance. Londres, Macmillan Publishers Ltd.*
 - *CHASTEL, A. (1982). Arte y Humanismo en Florencia en tiempos de Lorenzo el Magnífico (1959). Madrid, Cátedra.*
 - *CHASTEL, A. (1982). El arte italiano. Madrid, Akal.*
 - *CHECA CREMADES, F. (1993). Pintura y escultura del Renacimiento en España. 1450-1600. Madrid, Cátedra.*
 - *COLE, B. (1983). The Renaissance artist at work. Nueva York, Harper & Row.*
 - *ELKINS, J. y WILLIAMS, R. (2008). The Art Seminar. Volume 5 Renaissance Theory. Nueva York y Londres, Routledge.*
-

- *FALOMIR, M., ed. (2008). El retrato del Renacimiento. Catálogo de exposición. Madrid, Museo Nacional del Prado.*
 - *FERNÁNDEZ ARENAS, J., ed. (s. f.). Renacimiento y Barroco en España. Fuentes y Documentos para la Historia del Arte, 6. Barcelona.*
 - *FREEDBERG, D. (1978). Pintura en Italia 1500-1600. Madrid, Cátedra.*
 - *FORSMAN, E. (1983). Dórico, Jónico, Corintio en la arquitectura del Renacimiento. Madrid, Xarait. Upsala, 1961.*
 - *FRIEDLAENDER, W. (1958). Mannerism and anti-Mannerism in Italian Painting. Nueva York, Columbia University Press.*
 - *FUSCO, R. de (1999). El Quattrocento en Italia. Madrid, Istmo.*
 - *GARCÍA MELERO, J. E. (2007). Arquitectura del Renacimiento. Madrid, UNED.*
 - *GOLDTHWAITE, R. A. (1993). Wealth and the demand for Art in Italy 1300-1600. Baltimore, The Johns Hopkins University Press.*
 - *GOMBRICH, E. H. (1986). Imágenes simbólicas: estudios sobre el arte del Renacimiento (1972). Madrid, Alianza.*
 - *GOMBRICH, E. (2000). Nuevas visiones de viejos maestros. Estudios sobre el arte del Renacimiento, 4. Madrid, Debate.*
 - *HEYDENREICH, L. H. y LOTZ, W. (1974). Architecture in Italy 1400-1600. Harmondsworth. Otra edición revisada por Paul Davies: London, University Press, 1996. Madrid, Cátedra.*
 - *HOLLINGSWORTH, M. (2002). El patronazgo artístico en la Italia del Renacimiento: de 1400 a principios del siglo XVI. Madrid, Akal.*
 - *KEMPERS, B. (1987). Painting, Power and Patronage. The rise of the professional artist in the Italian Renaissance. Londres, Penguin Books.*
-

- *KENT, F. W. y SIMONS, P. (1987). Patronage, art and society in Renaissance Italy. Nueva York, Oxford University Press.*
 - *KLEIN, R. (1979). Form and meaning. Essays on the Renaissance and Modern Art. Nueva York, The Viking Press.*
 - *KRISTELLER, P. O. (1986). El pensamiento humanista y las artes. Madrid, Taurus.*
 - *KRUFT, H.-W. (1990). Historia de la teoría de la arquitectura, tomo 1. Madrid.*
 - *KUBOVY, M. (1996). Psicología de la perspectiva y el arte del Renacimiento. Madrid, Trotta.*
 - *LAWRENCE, C., ed. (1997). Women and Art in Early Modern Europe. Patrons, Collectors and Connoisseurs. The Pennsylvania State University Press.*
 - *LEE, R. W. (1982). Ut pictura poesis. La teoría humanista de la pintura. Madrid, Cátedra.*
 - *LOTZ, W. (1989). Studi sull'architettura italiana del Rinascimento. Milán, Electa. También: Studies in Italian Renaissance Architecture. London, 1976.*
 - *MARÍAS, F. (1990). El Arte del Renacimiento. Madrid, Anaya.*
 - *MARÍAS, F. (1990). La difusión del Renacimiento. Madrid, Anaya.*
 - *MARÍAS, F. (1992). El siglo XVI: gótico y renacimiento. Madrid, Sílex.*
 - *MARÍAS, F. (1996). Teoría del Arte II. Madrid, Historia 16.*
 - *MATEO GÓMEZ, I.; GARCÍA GAINZA, M. C. y SUREDA i PONS, J. (2000). El Renacimiento. Madrid.*
 - *MEISS, M. (1988). Pintura en Florencia y Siena después de la peste negra. Madrid, Alianza.*
-

- NIETO ALCAIDE, V. y CHECA CREMADES, F. (1980). *El Renacimiento. Formación y crisis del modelo clásico*. Madrid, Ediciones Istmo.
 - PANOFSKY, E. (1977). *Idea. Contribución a la historia de la teoría del arte*. Madrid, Cátedra.
 - PANOFSKY, E. (1995). *La perspectiva como forma simbólica*. Barcelona, Tusquets Editores.
 - PANOFSKY, E. (1994). *Renacimiento y renacimientos en el arte occidental*. Madrid, Alianza.
 - PAOLETTI, J. T. y RADKE, G. M. (2002). *El arte en la Italia del Renacimiento*. Madrid, Akal.
 - PATER, W. H. (1961). *The Renaissance. Studies in Art and Poetry*. Londres, The Fontana Library.
 - REISS, S. E. y WILKINS, D. G. (2001). *Beyond Isabella. Secular women patrons of art in Renaissance Italy*. Kirksville, Missouri, Truman State University Press.
 - RICHARDSON, C. M. (2007). *Renaissance art reconsidered: an anthology of primary sources*. Oxford, Blackwell Publications.
 - ROGERS, M., ed. (2000). *Fashioning identities in Renaissance Art*. Aldershot, Ashgate.
 - SCHLOSSER, J. von (1986). *La literatura artística. Manual de fuentes de la historia moderna del arte*. Madrid, Cátedra.
 - SEBASTIÁN, S. (1980). *El Renacimiento. Arquitectura*. Madrid, Alhambra. Vol. III de la "Historia del Arte Hispánico".
 - SEBASTIÁN, S. (1978). *Arte y Humanismo*. Madrid, Cátedra.
 - SHEARMAN, J. (1984). *Manierismo*. Bilbao, Xarait.
 - TAFURI, M. (1978). *La arquitectura del Humanismo*. Madrid, Xarait.
 - TAFURI, M. (1995). "Sobre el Renacimiento". *Principios, ciudades, arquitectos*. [Madrid], Cátedra.
-

- *TATARKIEWICZ, W. (1987). Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética. Madrid.*
 - *TER KUILE, E. H. (1981). Arte y arquitectura en 1500-1700. Madrid.*
 - *THOMAS, A. (1995). The painter's practice in Renaissance Tuscany. Cambridge, Cambridge University Press.*
 - *THOMSON, D. (1993). Renaissance architecture. Critics, Patrons, Luxury. Manchester y Nueva York, Manchester University Press.*
 - *TINAGLI, P. (1997). Women in Italian Renaissance Art: Gender, Representation and Identity. Nueva York, St. Martin's Press.*
 - *TRACHTENBERG, M. (1998). Dominion of the Eye. Urbanism, Art and Power in Early Modern Florence. Cambridge University Press.*
 - *URQUÍZAR HERRERA, A. y CÁMARA MUÑOZ, A. (2017). Renacimiento. Madrid, Editorial Universitaria Ramón Areces.*
 - *VASARI, G. (2002). Las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos desde Cimabue hasta nuestros días (1550, 1568). Madrid, Cátedra.*
 - *VIÑUALES GONZÁLEZ, J. M. (2007). Pintura y escultura del Renacimiento. Madrid, UNED.*
 - *WESTFALL, W. (1984). L'invenzione della città. La strategia urbana di Niccolò V e Alberti nella Roma del '400. Roma.*
 - *WHITE, J. (1994). Nacimiento y renacimiento del espacio pictórico. Madrid, Alianza.*
 - *WIND, E. (1971). Los misterios paganos del Renacimiento (1958). Barcelona, Barral Editores.*
 - *WITTKOWER, R. (1979). Sobre la arquitectura en la edad del humanismo: ensayos y escritos. Barcelona, Gustavo Gili. Edición a cargo de Ángel González.*
 - *WITTKOWER, R. (1999). Los fundamentos de la arquitectura en la Edad del Humanismo. Madrid, Alianza Forma.*
-