

ÍNDICE

TEMA 1. CUESTIONES TEÓRICAS.....	13
Renacimiento. El origen del término y su definición clásica	14
Modelos de Renacimiento y vías de expansión.....	17
(Re)escribiendo el Renacimiento	22
El ciclo humanista	26
TEMA 2. RECUPERACIÓN DE LA ANTIGÜEDAD	31
Redescubrir a Vitruvio y excavar la antigüedad	31
La imagen ilusionista y la reformulación de la teoría clásica sobre el simulacro	37
Al romano y a lo moderno en la arquitectura española	44
Estudios de caso:	
Brunelleschi	49
Alberti	53
Órdenes	56
Bramante	62
San Pietro in Montorio	65
La interpretación de la antigüedad en el baptisterio de Florencia	69
Donatello	74
Andrea Mantegna	80
La Casa de Pilatos en Sevilla.....	82
La escultura de Carlos V dominando al Furor	84
La mitología en el arte de corte	86

TEMA 3. MAGNIFICENCIA	93
Modelo clásico y políticas de persuasión	93
Los espacios de la magnificencia	97
El palacio en Italia	104
Las villas	111
Estudios de caso:	
El arte en el contexto suntuario	119
Las <i>magníficas</i> casas de los banqueros florentinos	123
Los <i>Studioli</i>	127
La cámara de los esposos	131
Los Reyes Católicos	133
Palacio Te	136
La política artística del Imperio	140
La escuela de Fontainebleau	143
Casas y alcázares del rey en España	147
Los tapices	153
TEMA 4. CIENCIA Y ARTE	159
La ventana albertiana y la construcción del espacio pictórico mediante la perspectiva	159
Matemáticas y geometría en las cortes europeas	165
Imágenes para conocer el mundo	170
Estudios de caso:	
La aplicación de la perspectiva en la pintura florentina	174
Leonardo: pintura y ciencia	185
Los ingenieros	193
La imagen de la guerra	198
TEMA 5. TRADICIONES VERNÁCULAS, INTERCAMBIOS Y EXPANSIÓN DEL MODELO ITALIANO	205
El viaje	205
La pintura flamenca	209
Los virreinatos americanos de la monarquía hispánica	217

Estudios de caso:	
Durero	222
La imprenta y la difusión del Renacimiento.....	232
Flandes e Italia en España a comienzos del siglo xvi: Pedro Berruguete	236
Los sepulcros italianos en España	240
El patronazgo de los Mendoza	243
Carlos V en la Alhambra.....	248
Úbeda y Francisco de los Cobos	252
<i>El manuelino</i>	258
Serlio.....	262
Vignola	267
Palladio	271
Castillos de Francisco I en Francia.....	275
La adaptación devocional de la escultura italiana en España ..	279
El Greco	282
 TEMA 6. RELIGIÓN.....	293
La liturgia y el espacio religioso antes y después de Trento.....	293
El soporte visual de la liturgia y la devoción.....	298
Reforma protestante e imágenes.....	303
El concilio de Trento y las imágenes	305
Estudios de caso:	
Fra Angelico	310
La basílica de San Pedro del Vaticano	311
<i>Il Gesù</i> y la arquitectura de los jesuitas	317
La iconografía del <i>Juicio Final</i> de la Capilla Sixtina	320
El monasterio de San Lorenzo el Real de El Escorial	323
El concepto de decoro y la precisión de los contenidos des- pués de Trento.....	329
 TEMA 7. CIUDAD	333
La experiencia de las nuevas ciudades	333

Ciudad y obra pública.....	337
La plaza	344
Estudios de caso:	
Las capitales de los virreinatos americanos: Lima y México..	347
Roma.....	351
Sevilla	355
Toledo	359
Nápoles	362
Palermo	365
 TEMA 8. IMAGEN.....	371
Simulacro y memoria en el Renacimiento.....	371
Pintura y narración	376
Reglas de dibujo, composición, y colorido: juicio y gracia.....	379
Estudios de caso:	
El Bosco.....	389
El paisaje y las representaciones de vida cotidiana en el mundo flamenco	392
Sandro Botticelli	395
Rafael y sus discípulos en las <i>Stanze</i> del Vaticano	399
Pintura de manchas	403
La decoración del monasterio de El Escorial	405
El retrato pictórico en las cortes europeas del siglo xvi.....	409
 TEMA 9. LA NOCIÓN DE CLASICISMO Y SU RUPTURA	419
Clasicismo y Manierismo	419
Miguel Ángel y Rafael antes del <i>Sacco</i> de Roma	423
La pintura veneciana.....	435
Estudios de caso:	
Miguel Ángel arquitecto.....	448
La ruptura de la norma en la Capilla Sixtina	452
La expresividad formal y emocional de las figuras de Miguel Ángel	455

La <i>terza maniera</i> en las artes visuales de las cortes italianas..	458
La romanización de las artes visuales en España	467
TEMA 10. PRODUCCIÓN, ENCARGO Y CONSUMO	477
El arquitecto del Renacimiento	477
Sistemas de encargo y producción en las artes visuales del Renacimiento	480
El modelo vasariano de genio artístico.....	483
Estudios de caso:	
La demanda de las artes visuales en el contexto de la cultura material	489
Los talleres florentinos del siglo xv	493
Viviendas urbanas en Francia	496
Philibert de l'Orme	499
Rodrigo Gil de Hontañón	502
Leone Leoni, el ascenso social de un escultor de corte	506
Los hospitales	507
BIBLIOGRAFÍA.....	513