

FORMATO ÚNICO PARA LA PRESENTACIÓN DE UN PROYECTO DE CURSO

1. Nombre del Curso

El pincel de la fe y el renacer del humanismo desde Bizancio hasta el Renacimiento

2. Datos del Docente/s

Mathieu, Silvia Leonor

Balbis, Pablo

3. Objetivos:

• Comprender los principales estilos y movimientos artísticos desde Bizancio hasta el Renacimiento.• Analizar los cambios en la representación del cuerpo humano, la perspectiva y la relación entre arte y religión.• Reconocer la influencia de la filosofía, la ciencia y la sociedad en la evolución del arte.

4. Fundamentación:

<p>La historia del arte europeo entre los siglos V y XVI constituye uno de los procesos más fascinantes de la cultura occidental. En este largo período, que abarca desde el esplendor espiritual del Imperio Bizantino hasta la renovación intelectual y estética del Renacimiento, el arte experimentó una evolución profunda en su forma, función y significado. Cada estilo —Bizantino, Románico, Gótico y Renacentista— refleja no solo los cambios técnicos y formales, sino también las transformaciones sociales, religiosas y filosóficas de su tiempo.</p>
--

<p>El arte bizantino, heredero del mundo romano oriental, se caracterizó por su sentido espiritual y simbólico, donde la representación del cuerpo humano se subordinaba a la idea de lo divino. Más tarde, el arte románico, nacido en el contexto del feudalismo y la expansión del cristianismo, convirtió templos y monasterios en centros de expresión religiosa, donde las imágenes tenían una función didáctica. Con el arte gótico, Europa conoció el auge de las ciudades y de una nueva sensibilidad: las catedrales se llenaron de luz, las esculturas ganaron naturalismo y las vidrieras narraron historias sagradas en colores.</p>

<p>Finalmente, con el Renacimiento, el arte dio un giro decisivo hacia el humanismo y la razón. Inspirado por el redescubrimiento de la Antigüedad clásica, el artista se transformó en un intelectual, en un creador consciente de su genio y de su papel en la sociedad. La perspectiva, la anatomía, la proporción y la búsqueda de la belleza</p>

perfecta marcaron el inicio de una nueva era: la del hombre como medida de todas las cosas.

En conjunto, este recorrido artístico nos permite comprender cómo, a través de la pintura, la escultura y la arquitectura, Europa pasó de la representación de lo sagrado a la exaltación de lo humano. El arte no solo acompañó la historia, sino que fue una fuerza activa en la construcción de una nueva visión del mundo.

5. Contenidos

1. Arte Bizantino (siglos V–XV)

Características:

- **Predominio del arte religioso y simbólico.**
- **Uso del mosaico, fondo dorado, iconos.**
- **Rechazo del naturalismo: figuras hieráticas, sin volumen ni profundidad.**

Obras clave:

- **Mosaicos de San Vital de Rávena.**
 - **La Virgen de Vladímir.**
 - **Santa Sofía de Constantinopla.**
Contexto: Imperio Bizantino, cristianismo ortodoxo, fuerte control religioso sobre el arte.
-

2. Arte Románico (siglos XI–XII)

Características:

- **Arquitectura maciza, muros gruesos, arcos de medio punto.**
- **Escultura y pintura como enseñanza religiosa (arte didáctico).**
- **Simbolismo sobre realismo.**

Obras clave:

- **Iglesia de Sainte-Foy (Conques).**
 - **Pórtico de la Gloria (Catedral de Santiago de Compostela).**
 - **Frescos de San Clemente de Tahull.**
Contexto: Feudalismo, peregrinaciones, monasterios como centros culturales.
-

3. Arte Gótico (siglos XII–XV)

Características:

- **Búsqueda de la luz y la elevación espiritual.**

- Arco apuntado, bóveda de crucería, vitrales.
- Escultura y pintura más naturalistas.
Obras clave:
- Catedral de Notre-Dame (París).
- La Virgen Blanca (Toledo).
- Vitrales de Chartres.
Contexto: Auge de las ciudades, burguesía y universidades.

4. El Renacimiento (siglos XV–XVI)

Características:

- Retorno al humanismo y la antigüedad clásica.
- Perspectiva lineal, proporción, anatomía y realismo.
- El artista como genio individual, no solo artesano.
Obras clave:
- Leonardo da Vinci: *La Última Cena*, *La Gioconda*.
- Miguel Ángel: *David*, *Capilla Sixtina*.
- Rafael: *La Escuela de Atenas*.
Contexto: Humanismo, descubrimientos científicos, mecenazgo (familia Medici, papas).

6. Bibliografía:

- Gombrich, E. H. (2008). La historia del arte. Madrid: Debate.
- Hauser, A. (1998). Historia social de la literatura y el arte. Madrid: Guadarrama.
- Google Arts & Culture – Arte Bizantino, Románico, Gótico y Renacentista: <https://artsandculture.google.com>
- Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes – Arte medieval y renacentista español: <https://www.cervantesvirtual.com>
- Museo Nacional Thyssen-Bornemisza: <https://www.museothyssen.org>
- Biblioteca del Museo del Vaticano – Arte Sacro y Renacimiento: <https://www.vaticanlibrary.va>

7. Duración del Curso:

1 cuatrimestre de aproximadamente 15 clases de 2hs de duración cada una.

8. Modalidad de Dictado

Presencial.

9. Recursos:

 Power Point (en diapositivas).
 Videos.
 Libros.
 Pc.

10. Requisitos de inscripción:

Sin requisitos previos.

11. Número máximo de concurrentes:

30

12. Días y Horarios para el dictado del curso:

Lunes de 14,30 a 16,30 hs.

13. Evaluación:

La evaluación será participativa y continua, los docentes harán hincapié en la autoevaluación de los aprendizajes.