

ARQU 4212 *Renacimientos*

Lilliana Ramos Collado, Ph.D.

Syllabus (2do semestre 2015-2016)

Horas de oficina: M 1:30 – 5:30 pm y por acuerdo | Oficina 250 correo-e genealogias4262@gmail.com

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: Este curso explora las transformaciones constructivas, estéticas y de producción de forma de la arquitectura que surgen en el llamado Renacimiento Gótico a finales del siglo XII junto a los renacimientos culturales del Al-Ándalus, la Mesoamérica pre-colombina, el Renacimiento Italiano el Barroco y el Rococó y la Ilustración del siglo XVIII. El curso se enmarca en los avances en el conocimiento humano que formaron el pensamiento moderno, particularmente los descubrimientos científicos, las grandes expediciones que redefinieron la geografía de la tierra, las invenciones transformativas como la imprenta y los avances en el pensamiento político y filosófico que sirvieron de puntales de la modernidad.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:

1. Los estudiantes explorarán la historia como proceso evolutivo enmarcado en procesos culturales, socio-políticos, económicos, tecnológicos y una geografía de lugar.
2. Los estudiantes se familiarizarán con los pensadores, el contexto y las obras emblemáticas de estos períodos.
3. Los estudiantes fortalecerán su conocimiento en torno a los tratados, textos y avances en el desarrollo del conocimiento humano que desempeñaron un papel clave en la definición de la arquitectura y el urbanismo como lo entendemos en el presente.
4. Estudiarán los eventos socio-políticos, así como los avances y adelantos tecnológicos que marcaron el desarrollo de la arquitectura y el urbanismo en los períodos estudiados.
5. Los estudiantes explorarán la historia como proceso evolutivo enmarcado en procesos culturales, socio-políticos, económicos, tecnológicos y una geografía de lugar.
6. Desarrollarán técnicas de investigación, análisis crítico, redacción y presentación.
7. Se familiarizarán y emplearán tecnologías de búsqueda de información digital y del sistema de bibliotecas de la UPR incluyendo información en bibliotecas especializadas como la Colección de Libros Raros, AACUPR y la Colección de las Artes.

TÉCNICAS INSTRUCCIONALES: Los temas que componen el curso se cubrirán a partir de conferencias, foros de discusión, trabajos de reseña crítica, trabajos de investigación, películas y documentales, presentaciones y exámenes.

Se fomenta que los estudiantes establezcan grupos de estudio y discusión de las lecturas y obras a asignarse. Se espera la participación activa de los estudiantes mediante preguntas o aportaciones de sus propias experiencias.

El curso utiliza mecanismos empleados en el Taller de Diseño. Específicamente el pensamiento conceptual, el uso de diagramación y bocetos de los conceptos y obras estudiadas y el análisis crítico a partir del cuestionamiento de conceptos, procesos, y sobre todo las soluciones aplicadas al diseño arquitectónico dentro de su contexto social, político, económico, estético y ético.

El curso es de base interdisciplinaria. Se recurrirá a productos culturales externos a la arquitectura para apoyar las discusiones.

RECURSOS DE APRENDIZAJE O INSTALACIONES MÍNIMAS DISPONIBLES O REQUERIDOS:

El estudiante deberá conocer sistemas digitales de presentación, tal como Power Point o Keynote, entre otros. El estudiante podrá utilizar su computadora portátil para tomar notas.

Se sugiere el uso de mapas ilustrativos de las zonas geográficas pertinentes al material estudiado. Igualmente se sugiere el uso de una libreta dedicada a la clase que incluya notas, mapas, bocetos y dibujos, ilustraciones y fotos, listas y tablas, producto de las clases del curso.

Los estudiantes serán orientados y capacitados para la búsqueda de recursos físicos y en línea del Sistema de Bibliotecas de la UPR. Los bibliotecarios de la Escuela de Arquitectura ofrecerán talleres de capacitación para la búsqueda y evaluación de recursos.

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN: Las estrategias de evaluación podrán incluir exámenes, reseñas, pruebas cortas, proyectos de investigación, asistencia y participación en clase según el peso relativo descrito a continuación:

Reseñas y/o ejercicios de análisis comparativo: 30%
Exámenes y/o proyectos de investigación: 60%
Asistencia y participación: 10%
Total: 100%

Se usará el sistema de notas A B C D F

PROGRAMA DE TRABAJO:

I. El Renacimiento del siglo XII. Acercamientos contextuales

La arquitectura románica: la transformación de la basílica

El gótico: la manifestación del universo cerrado que define la cultura medieval

De la vanguardia gótica al clasicismo renacentista

Kostof, Cap. 14. "La manera francesa"

Kostof, Cap. 16 "Los límites del medievalismo"

Abate Suger, Fragmentos de De administratione; De consecratione

II. El Al-Andalus y la Mesoamérica precolombina

La conversación entre Oriente y Occidente: El camino hacia La Alhambra

América antes de España

Estructura y ornamento

Hattstein & Delius, "The Nasrids of Granada"

Kostof, Cap. 18. "España y el Nuevo Mundo"

III. Renacimiento: pauta de la modernidad

Revoluciones científicas, revoluciones arquitectónicas

La fascinación por la teoría: tratados y tratadistas

La invención del pasado / La invención del patrimonio

La invención del paisaje: Palladio ante la ventana al campo

Contexto y definiciones: el cambio de paradigma

De la escala divina a la escala humana – El hombre vitruviano

La invención del *palazzo* – el nuevo individuo y la nueva casa

La diferenciación cultural de la labor del arquitecto: teoría y práctica

La ciudad en busca de orden / Ciudad y utopía

Kostof, Cap. 17, "El Renacimiento: ideal y capricho"

Alberti, L.B., De re aedificatoria, fragmentos del prólogo y del libro 9

Filarete, Fragmentos de sus tratados

Palladio, Fragmento de su tratado

III. El Barroco y el rococó: espacios de sorpresa e inquietud

El asedio al sensorio / El juego de la escala
La teatralidad barroca: artificio y simulacro
Europa entre Asia y América

Kostof, Cap. 18, "España y el Nuevo Mundo"; Cap. 20, "Los papas como planificadores: Roma"; "Estambul y Venecia"

IV. El siglo filósofo: un renacimiento de los saberes

El sueño del Rey Sol: Versalles y la lucha entre antiguos y modernos
Arquitectura y enciclopedia: el acervo tecnológico
Tratadismo, coleccionismo, tipologismo, clasicismo
La racionalidad urbanista y la arquitectura de papel
Ilustración y sociedad
Utopía y Distopía ilustradas

De lo sublime a lo pintoresco / de la abstracción a lo vernáculo

Kostof, Cap. 21, "Absolutismo y burguesía: arquitectura europea, 1600-1750"

Jean-François Blondel, Definition of "Architecture: from L'Encyclopédie des Arts et des sciences"

Marc-Antoine Laugier, fragmento de su Ensayo sobre la arquitectura

William Chambers, fragmento de su Tratado sobre la parte decorativa de la arquitectura

Julien-David Le Roy, fragmento de Las ruinas de los más bellos monumentos de Grecia

Giovanni Battista Piranesi, Carceri d'Invenzione ; fragmento del Ensayo apologético en defensa de la arquitectura egipcia y toscana

Joseph Addison, fragmentos de su Los placeres de la imaginación

William Gilpin, fragmento de su tratado sobre Cómo pintar lo pintoresco

V. Conclusiones

NORMAS DE CONVIVENCIA PRODUCTIVA:

1. La asistencia a clase es obligatoria según los reglamentos estatales y federales. **Con cada 6 ausencias, el estudiante bajará una nota (en la escala de A a F) de su promedio general. El estudiante es responsable del material discutido en su ausencia.**
2. Solo se darán exámenes de reposición en caso de ausencia por enfermedad debidamente justificada o por razones de causa mayor. No habrá reposición de pruebas por sorpresa (*quizzes*)
3. La puntualidad es necesaria en la medida en que interrumpe el flujo de la clase y constituye una falta de consideración con el resto de los compañeros.
4. Antes de entrar a clases tienen que apagar los celulares. Sólo en casos debidamente justificados puede mantenerse encendido, siempre y cuando el estudiante lo programe para que no emita ningún sonido.
5. Usar una cuenta de correo electrónica institucional para poder comunicarse con la profesora por este medio cuando sea necesario.
6. Preferiblemente, el profesor atenderá a los estudiantes en su oficina en las horas que se indican, aunque pueden hacerse arreglos fuera de esas horas.
7. En caso de que el profesor necesite ausentarse lo indicará con antelación. Se solicita que de no recibir notificación alguna esperen al menos 15 minutos.

INTEGRIDAD ACADÉMICA: La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que "la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra personal, copiar total o parcialmente las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra personal incurra en la referida conducta". Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente.

NOTA IMPORTANTE SOBRE LA LEY 51: L@s estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con la profesora al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y equipo de asistencia necesario conforme con las recomendaciones de la Oficina de Asuntos para las Personas con Impedimentos (OAPI) del Decanato de Estudiantes. También, aquellos estudiantes con necesidades especiales que requieren de algún tipo de asistencia o acomodo, deben comunicarse con el profesor.

LIBRO DE TEXTO:

Kostof, Spiro, **Historia de la arquitectura Vol. 2.** Madrid: Alianza Forma (2008).

Otras lecturas requeridas:

La profesora colocará en la biblioteca o en la nube textos o pasajes adicionales para consulta y lectura de los estudiantes, según sean necesarios para la discusión de temas específicos del curso, y así lo anunciará oportunamente.

Bibliografía general:

- Adams, Henry. *Mont-Saint-Michel and Chartres.* New York: Gallery Books, 1980.
- Andrews, Malcolm. *Landscape and Western Art.* Oxford: Oxford U Press, 1999.
- Baridon, Michel. *Los jardines. Paisajistas jardineros poetas. Tomo II. Islam, Edad Media, Renacimiento, Barroco.* Traducción de Juan Calatrava. Madrid: Abada, 2005.
- _____. *Los jardines. Paisajistas jardineros poetas. Tomo III. Siglos XVIII-XX.* Traducción de Juan Calatrava. Madrid: Abada, 2004.
- Brix, Michael, *The Baroque Landscape: André Le Nôtre & Vaux le Vicomte.* Translated by Steven Lindberg, New York: Rizzoli, 2004.
- Carpo, Mario. *Architecture in the Age of Printing. Orality, Writing, Typography, and Printed Images in the History of Architectural Theory.* Traducción de Sarah Benson. Cambridge: The MIT Press, 2001.
- Ching, Francis D.K., Mark Jarzombek, Vikramaditya Prakash, *A Global History of Architecture.* New York: John Wiley and Sons, 2011 (second edition).
- Choay, Françoise, *The Rule and the Model: On the Theory of Architecture and Urbanism.* Cambridge: The MIT Press, 1997.
- Comito, Terry. *The Idea of the Garden in the Renaissance.* New York: The Harvester Press, 1979.
- Cosgrove, Denis, *The Palladian Landscape: geographical change and its cultural representation in Sixteenth Century Italy.* Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1993.
- Damisch, Hubert, *The Origin of Perspective.* Cambridge: The MIT Press, 1994.
- Fitchen, John. *The Construction of Gothic Cathedrals. A Study of Medieval Vault Erection.* Chicago: The Univ. of Chicago Press, 1981.
- Gelernter, Mark, *Sources of Architectural Form: a Critical History of Western Design Theory.* Manchester: Manchester University Press, 2003 (reprinted).
- Grafton, Anthony, *Leon Batista Alberti: Master Builder of the Italian Renaissance.* New York: Hill and Wang, 2000.
- Hersey, George L., *Architecture and Geometry in the Age of the Baroque.* Chicago: University of Chicago Press, 2000.
- Icher, François. *Building the Great Cathedrals.* Traducción de Anthony Zielonka. New York: Harry N. Abrams, 1998.
- Jarzombek, Mark, *On Leon Batista Alberti: His Literary and Aesthetic Theories.* Cambridge: MIT Press, 1989.
- Kaufmann, Emile. *Tres arquitectos revolucionarios: Boullée, Ledoux y Leque.* Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1980.
- Kostof, Spiro and Greg Castillo, *The City Assembled: the Elements of Urban Forms Through History.* Boston: Bulfinch Press Book, 1992
- Kostof, Spiro. *A History of Architecture: Settings and Rituals.* Revisions by Greg Castillo. New York: Oxford University Press, 1995.

- _____. *The City Shaped: Urban Patterns and Meanings Through History*. Boston: Bulfinch Press Book, Little, Brown and Co., 1991
- Norberg-Schulz, Christian, *Meaning in Western Architecture*. New York: Praeger, 1975.
- Palladio, Andrea, *Los cuatro libros de arquitectura de Andrea Palladio*. Traducidos e ilustrados con notas por Don Joseph Francisco Ortiz y Sanz, Barcelona: Editorial Alta Fulla, 1987.
- Roth, Leland M., *Entender la arquitectura: sus elementos, historia y significado*. 2da edición revisada. Prólogo de Joseph María Montaner. Barcelona: Gustavo Gili, 2000.
- Rowe, Colin y Leon Satkowski, *Italian Architecture of the 16th Century*. Princeton: Princeton Architectural Press, 2003.
- Rykwert, Joseph. *La casa de Adán en el paraíso*. Versión castellana de Justo G. Beramendi. Barcelona: Gustavo Gili, 2005.
- _____. *The First Moderns: The Architects of the Eighteenth Century*. Cambridge: MIT Press, 1980.
- Scott, Robert A. *The Gothic Enterprise. A Guide to Understanding the Medieval Cathedral*. Berkeley: The Univ. of California Press, 2003.
- Simpson, Otto von. *The Gothic Cathedral. Origins of Gothic Architecture and the Medieval Concept of Order*. Princeton: Princeton University Press, 1989.
- Tafari, Manfredo, *Sobre el Renacimiento: principios, ciudades, arquitectos*. Madrid: Cátedra, 1995.
- Vidler, Anthony. "The Idea of Type: The Transformation of the Academic Ideal, 1750-1830", en *Oppositions* 8. Cambridge: The MIT Press, 1977.
- _____. *El espacio de la Ilustración : La teoría arquitectónica en Francia a finales del siglo XVIII*. Madrid: Alianza Editorial, 1997.