

UNIVERSIDAD DE JAÉN

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Departamento de Patrimonio Histórico

Licenciado en Historia del Arte

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA: Iconografía

CARÁCTER : Optativo **CRÉDITOS TEÓRICOS:** 6 **CRÉDITOS PRÁCTICOS:** 3

CURSO ACADÉMICO: 2010/11 **CICLO:** 2º **CURSO:** 3º - 4º **CUATRIMESTRE:** Anual

ÁREA DE CONOCIMIENTO: Historia del Arte

DESCRIPTORES SEGÚN B.O.E.

Estudio del significado de las imágenes a lo largo de la Historia

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

Familiarización con los temas iconográficos de los distintos géneros artísticos pertenecientes a la tradición figurativa occidental.

CONTENIDOS

1. Iconografía e Iconología. Historiografía de un método.
2. El lenguaje iconográfico. La transmisión de las imágenes.
3. Las divisas o empresas: definición, origen y evolución. Paolo Giovio: la compilación de un género.
4. El emblema: definición y estructura. Los *Emblemas* de Alciato: fuentes e influencia. Arte y emblema.
5. La alegoría. en la tradición platónica y estoica. Heráclito y sus *Alegorías homéricas*. Los dioses alegorizados.
6. La alegoría moral. *La Tabla de Cebes*. *La Psycomachia* de Prudencio: la creación de un género alegórico. *La Iconología* de Ripa y su influencia en las artes plásticas.
7. Sistematizaciones teológicas e iconografía de las virtudes. Alegorías sobre la vida humana.
8. Introducción a la iconografía de los mitos grecorromanos. Fuentes mitográficas. Fuentes literarias para el estudio de la iconografía clásica. Los disfraces medievales de los dioses y la restitución de su imagen clásica. Contrarreforma y mitología.
9. Iconografía de los dioses olímpicos. Mitografía. Caracterización iconográfica y atributos. Imágenes prototípicas. Temas iconográficos.
10. Introducción a la iconografía cristiana. Fuentes literarias. La imagen cristiana desde el primer cristianismo a la Iglesia Triunfante.
11. El Antiguo Testamento. Temas iconográficos.
11. Iconografía de la Virgen. Tipos iconográficos. Temas genealógicos. La Inmaculada. Temas sobre la

Vida de la Virgen.

12. La vida de Cristo. Temas iconográficos. Imágenes eucarísticas.

13. Iconografía de los santos. Hagiografías, culto, canonización y patrocinios. Caracterización iconográfica y atributos. Temas iconográficos.

14. La *vánitas*. Tradiciones literarias, filosóficas y doctrinales. Visiones alegóricas de la Muerte. Hombre y *vánitas*. Paisaje y *vánitas*. Naturaleza muerta y *vánitas*.

ACTIVIDADES EN QUE SE ORGANIZA

Prácticas en el aula

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Alciato, A.: *Emblemas*, ed. de S. Sebastián, Madrid, 1985.
- Aghion, I. et al.: *Guía iconográfica de los héroes y dioses de la Antigüedad*, Madrid, 1997.
- Boccaccio, G.: *Genealogía de los dioses paganos*, ed. de M. C. Álvarez y R. M. Iglesias, Madrid, 1986.
- Duchet-Suchaux, G. y Pastoureau, M.: *Guía iconográfica de la Biblia y los santos*, Madrid, 1996.
- Esteban Lorente, J. F.: *Tratado de iconografía*, Madrid, 1998.
- *Evangelios Apócrifos*, ed. de A. de Santos Otero, Madrid, 1984.
- Ferrando Roig, J.: *Iconografía de los santos*, Barcelona, 1950.
- Gállego, J.: *Visión y símbolos en la pintura española del Siglo de Oro*, Madrid, 1972.
- Gombrich, E. H.: *Imágenes simbólicas. Estudios sobre el arte del Renacimiento*, Madrid, 1983.
- Hall, J.: *Diccionario de temas y símbolos artísticos*, Madrid, 1974.
- Moormann, E. M.: *De Adriano a Zenobia : temas de historia clásica en literatura, música, artes plásticas y teatro*, Madrid, 1998.
- Ovidio: *Metamorfosis*, ed. de C. Álvarez y R. M. Iglesias, Madrid, 1995.
- Pacheco, F.: *Arte de la pintura*, ed. de B. Bassegoda i Hugas, Madrid, 1990.
- Panofsky, E.: *Estudios sobre Iconología*, Madrid, 1976.
- Pérez de Moya, J.: *Philosophia secreta*, ed. de C. Clavería, Madrid, 1995; ed. de C. Baranda, Madrid, 1998.
- Réau, L.: *Iconografía del arte cristiano*, Barcelona, 1996-98, 5 vols.
- Ripa, C.: *Iconología*, ed. de J. y Y. Barja, R. M. Mariño y F. García, Madrid, 1987, 2 vols.
- Tervarent, G. de: *Atributos y símbolos en el arte profano: Diccionario de un lenguaje perdido*, Barcelona, 2002.
- Vorágine, S. de la: *La leyenda dorada*, ed. de Fray J. M. Macías, Madrid, 1982, 2 vols.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

I. GUÍAS Y DICCIONARIOS.

- Bernat Vistarini, A. y Cull, J. T y Vodoklys, E. J.: *Enciclopedia de los emblemas españoles ilustrados*, Madrid, 1999.
- García Gual, C.: *Diccionario de Mitos*, Barcelona, 1997.
- Grimal, P.: *Diccionario de la mitología griega y romana*, Barcelona, 1986.
- Roberts, H. E.: *Encyclopedia of Comparative Iconography. Themes depicted in works of art*, Chicago / Londres, 1998, 2 vols.

II. ESTUDIOS.

- Bialostocky, J.: *Estilo e iconografía. Contribución a una ciencia de las artes*, Barcelona, 1973.
- Bober, P.P. & Rubinstein, R. O.: *Renaissance Artists and Antique Sculpture. A Handbook of Sources*, Londres, 1986.
- Chastel, A.: *Arte y humanismo en Florencia en la época de Lorenzo el Magnífico*, Madrid, 1982.
- Freedberg, D.: *El poder de las imágenes: estudios sobre la historia y la teoría de la respuesta*, Madrid, 1989.
- Grabar, A.: *Las vías de creación en la iconografía cristiana*, Madrid, 1985.
- Haskell, F.: *La historia y sus imágenes. El arte y la interpretación del pasado*, Madrid, 1994.
- Haskell, F. y Penny, N.: *El gusto y el arte de la Antigüedad. El atractivo de la escultura clásica (1500-1900)*, Madrid, 1990.
- López Torrijos, R.: *La mitología en la pintura española del siglo de oro*, Madrid, 1985.
- Mâle, E.: *L'art religieux du XIIe siècle en France. Étude sur les origines de l'iconographie du Moyen Âge*, París, 1953.
- _____. *L'art religieux du XIIIe siècle en France. Étude sur l'iconographie du Moyen Âge et sur ses sources d'inspiration*, París, 1919 (El Gótico. La iconografía de la Edad Media y sus fuentes, Madrid, 1986 / El arte religioso del siglo XIII en Francia, Madrid, 2001).
- _____. *L'art religieux de la fin du Moyen Âge en France. Étude sur les origines de l'iconographie du Moyen Âge et sur ses sources d'inspiration*, París, 1931.
- _____. *L'art religieux de la fin du XVIe siècle, du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle. Étude sur l'iconographie après le Concile de Trente*, París, 1951 (El Barroco. Arte religioso del siglo XVII, Madrid, 1985 / El arte religioso de la Contrarreforma, Madrid, 2001).
- Panofsky, E.: *El significado en las artes visuales*, Madrid, 1979.
- _____. *Renacimiento y renacimientos en el arte occidental*, Madrid, 1975.
- Rodríguez de la Flor, F.: *Emblemas. Lecturas de la imagen simbólica*, Madrid, 1995.
- Saxl, F.: *La vida de las imágenes. Estudios iconográficos sobre el arte occidental*, Madrid, 1989.

- Sebastián López , S.: *Arte y Humanismo*, Madrid, 1979.
- ____. *Contrarreforma y Barroco*, Madrid, 1985.
- ____. *Mensaje simbólico del arte medieval. Arquitectura, liturgia e iconografía*, Madrid, 1994.
- ____. *Emblemática e Historia del Arte*, Madrid, 1995.
- Sez nec, J.: *Los dioses de la Antigüedad en la Edad Media y en el Renacimiento*, Madrid, 1983.
- Wind, E.: *Los misterios paganos del Renacimiento*, Madrid, 1998.
- ____. *La elocuencia de los símbolos*, Madrid, 1993.
- Wittkower, R.: *La alegoría y la migración de los símbolos*, Madrid, 2006.
- ____. Zafra, R. y J. J. Azanza, J. J.(eds): *Emblemata aurea. La emblemática en el arte y la literatura del siglo de oro*, Madrid, 2000.

III. FUENTES.

- Apolodoro: *Biblioteca mitológica*, ed. de J. García Moreno, Madrid, 1993.
- Apuleyo: *El asno de oro*, ed. de C. García Gual y D. López de Cortegana, Madrid, 1987.
- *Bestiario Medieval*, ed. de I. Malaxecheverria, Madrid: Siruela, 1986.
- *Biblia Vulgata latina*, ed. de A. Colunga y L. Turrado, Madrid, 1990.
- Borja, J. de: *Empresas morales*, ed. de C. Bravo Villasante, Madrid, 1981.
- Cartari, V.: *Imagini delli dei de gl'antichi*, Venecia, 1647, reed. Graz / Austria, 1963. Vicenza, 1996.
- Colonna, F.: *Sueño de Polifilo*, ed. de P. Pedraza, Murcia, 1981, 2 vols / Barcelona, 1999.
- Covarrubias y Orozco, S. de: *Emblemas morales*, ed. de C. Bravo Villasante, Madrid, 1978; Valencia, 1995.
- *El Fisiólogo atribuido a san Epifanio*, ed. de S. Sebastián, Madrid, 1986.
- Eliano, C.: *Historia de los animales*, ed. de J. M. Díaz-Regañón López, Madrid, 1984.
- Filóstrato: *Descripciones de cuadros*, ed. de C. Miralles y F. Mestre, Madrid, 1996.
- Hesíodo: *Teogonía. Trabajos y Días. Escudo. Certamen*, ed. de A. y M. A. Martín Sánchez, Madrid, 1986.
- Homero: *Ilíada*, ed. de E. Crespo, Madrid, 1991.
- ____. *Odisea*, ed. de J. M. Pabón, Madrid, 1982.
- Horapolo: *Ieroglyphica*, ed. de J. M. González de Zárate, Madrid, 1991.
- Horozco y Covarrubias, J. de: *Emblemas morales*, Valencia, 1994.
- Interián de Ayala, Fray J. de: *El pintor christiano y erudito o tratado de los errores que suelen cometerse... en pintar y esculpir las imágenes sagradas*, Madrid, 1782.

- Isidoro de Sevilla: *Etimologías*, Madrid, 1982-83, 2 vols.
- Lomazzo, G. P.: *Trattato dell'Arte della pittura, scoltura et architettura*, Milán, 1585.
- Luciano: *Diálogos de los dioses. Diálogos de los muertos. Diálogos marinos. Diálogos de las cortesanas*, ed. de J. Zaragoza, Madrid, 1987.
- Ovidio: *Fastos*, ed. de B. Segura, Madrid, 1988.
- Pausanias: *Descripción de Grecia*, 3 vols., ed. de M. C. Herrero, Madrid, 1994.
- Plinio: *Historia Natural*, ed. de G. Serbat et al., Madrid, 1995. vv. vols.
- Prudencio, A.: *Obras completas*, ed. de I. Rodríguez, Madrid, 1981.
- Ribadeneyra, P. de: *Flos sanctorum de las vidas de los santos / escrito por el padre... de la Compañía de Jesús ... ; aumentado de muchas por los PP. Juan Eusebio Nieremberg, y Francisco Garcia ... ; añadido nuevamente las correspondientes para todos los días del año*, Madrid, 1761, 3 vols.
- Saavedra Fajardo, D. de: *Empresas políticas*, ed. de Q. Aldea Vaquero, Madrid, 1976.
- Valeriano, G. P.: *I Ieroglifici overo Commentarii delle occulte significatione de gl'Ejittii, & altre Nationi*, Venetia, 1625.
- Veen, Otto van: *Theatro moral de la Vida Humana*, ed. J. Lara Garrido, Madrid, 1996.
- Villava, J. F. de: *Empresas espirituales y morales*, Baeza, 1613.
- Villegas, A. de: *Flos Sanctorum*, Toledo, 1589.
- Virgilio: *Eneida*, ed. de R. Fontán, Madrid, 1986.
- Vitoria, B. de: *Teatro de los dioses de la gentilidad*, Salamanca, 1620, 1623 (segunda parte). J. B. Aguilar: Tercera parte del Teatro de los dioses de la gentilidad, Valencia, 1688.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

Examen. Propuesta de casos prácticos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Valoración de los conocimientos adquiridos en el aula, el recurso a la bibliografía recomendada y, así mismo, su expresión escrita.