

ICONOGRAFIA: UMA CIÊNCIA PARA DECIFRAR MENSAGENS OCULTAS

PROGRAMA PARA 2023-2024

Orientador: Prof. Doutor Luís Alberto Casimiro

Horário: 6ª. feira, das 15.00h às 17:00h

Início: 13 de Outubro de 2023

INTRODUÇÃO

Em algumas obras de arte, deparamos, por vezes, com a representação de personagens, objectos e episódios que possuem uma elevada carga simbólica que nos impede de conhecer cabalmente o significado de tais obras ou a mensagem que o artista procurou transmitir.

Situações como esta são frequentes e acabam por distanciar o público das obras de arte por não ser capaz de as entender ou de descodificar a mensagem subtil de que são portadoras. Procurando reverter tal situação, apresentamos esta Unidade Cultural denominada «*Iconografia: uma ciência para decifrar mensagens ocultas*». Trata-se, com eleito, de uma ciência que propõe uma metodologia própria (que denominámos “Método Iconográfico”), fundamentada em diversas etapas e que proporcionam meios para tentar decifrar a simbologia das obras de arte e, assim, compreender a sua mensagem mais profunda a fim de ser melhor entendida, valorizada e apreciada em termos estéticos.

OBJECTIVOS

1. Sensibilizar para a importância da Iconografia e do Método Iconográfico para análise das obras de arte.
2. Estimular para a descoberta dos símbolos, dos segredos e da beleza da mensagem oculta nas imagens como caminho para a fruição estética e melhor compreensão de episódios e fenómenos da Vida.
3. Possibilitar o conhecimento e a forma de aplicar as novas metodologias de análise proporcionadas pela Iconografia para interpretar e apreciar as obras de arte, nomeadamente o «Método Geométrico», um processo complementar que permite novas interpretações além das que proporciona o Método Iconográfico.

4. Proporcionar um contacto com famosas obras de arte de todos os tempos tanto para a sua fruição como para as compreender na sua época e no lugar para onde foram criadas.

METODOLOGIA

Os temas selecionados serão apresentados de forma prática, mediante uma linguagem acessível, mas rigorosa, recorrendo à projeção de imagens, interagindo diretamente com os participantes e analisando as imagens segundo o Método Iconográfico e eventualmente, o Método Geométrico.

Serão investigadas obras cuidadosamente selecionadas, apresentando as principais fontes gráficas e/ou literárias de modo a conhecer o seu autor, explicar as suas origens, o simbolismo presente, a evolução ao longo dos séculos e tentar interpretar corretamente a mensagem que o autor pretendeu transmitir, abrindo espaço para novas e válidas interpretações.

PROGRAMA

1- A MENSAGEM OCULTA DAS IMAGENS

- 1.1. Símbolo e Atributo
- 1.2. Personificação e Alegoria
- 1.3. Emblemática: uma linguagem icónico-verbal

2- INTRODUÇÃO AO MÉTODO ICONOGRÁFICO

- 2.1. Iconografia e Iconologia: conceitos e objetivos
- 2.2. O início da Iconografia Moderna
- 2.3. O Método Iconográfico e sua aplicação prática

3- O MÉTODO GEOMÉTRICO

- 3.1. O Método Geométrico: Fundamentos, caracterização e limites
- 3.2. A Divina Proporção
- 3.3. Figuras geométricas e sua simbologia
- 3.4. Aplicação prática do Método Geométrico

4- MITOLOGIA GREGA E ROMANA

- 4.1. Fontes literárias e iconográficas
- 4.2. Deuses e heróis da Antiguidade: os primórdios
- 4.3. Os deuses do Olimpo
- 4.4 Histórias de amor e de aventura

4.5. Análise iconográfica e geométrica de obras selecionadas

5- NATUREZA-MORTA

- 5.1. Origens e evolução
- 5.2. De elemento secundário a tema principal
- 5.3. Tipologias, variantes e simbologia
- 5.4. Análise iconográfica e geométrica de obras selecionadas

6- RETRATO

- 6.1. Fontes iconográficas
- 6.2. Funções, tipologias e variantes
- 6.3. Evolução do Retrato: da Antiguidade Clássica à contemporaneidade
- 6.4. O Autorretrato
- 6.5. Análise iconográfica e geométrica de obras selecionadas

7- PINTURA DE GÉNERO E DE PAISAGEM

- 7.1. Fontes iconográficas
- 7.2. Tipologias, variantes e simbologia
- 7.3. Pintura de género e de paisagem na Europa
- 7.4. Análise iconográfica e geométrica de obras selecionadas

8- ICONOGRAFIA CRISTÃ

- 8.1. As imagens nos primórdios da Igreja e a crise iconoclasta
- 8.2. Fontes: Bíblicas, Apócrifas e da Época Medieval
- 8.3. Símbolos Bíblicos e Alegorias da Arte Cristã
- 8.4. Programas e ciclos iconográficos
 - 8.4.1. Iconografia do Antigo Testamento
 - 8.4.2. Iconografia do Mistério Trinitário
 - 8.4.3. Iconografia dos Mistérios Cristológicos
 - 8.4.4. Iconografia dos Mistérios Marianos
- 8.5. Iconografia dos Anjos e dos Santos
- 8.6. Ícones da Igreja Ortodoxa
- 8.7. Análise iconográfica e geométrica de obras selecionadas

BIBLIOGRAFIA

ALCIATO – *Emblemas*. Madrid: Akal,1993.

- BAKALOVA, Elka [et al.] – *El mundo del Icono*. Madrid: San Pablo, 2003.
- BIBLE Moralisée*. Graz: Akademische Druck-u. Verlagsanstalt, 1992.
- BIBLIA Pauperum*. Deutsche Ausgabe 1471. Weimar: Gesellschaft der Bibliophilen, 1906.
- BOULEAU, Charles — *Tramas. La geometría secreta de los pintores*. Madrid: Akal, 1996.
- BREHIER, Louis — *L'Art chrétien. Son développement iconographique. Des origines a nos jours*. Paris: Henri Laurens, Éditeur, 1925.
- BRÍGIDA di Svezia, Santa — *Rivelazione*. Milano: Gribaudo, 1996.
- CASIMIRO, Luís Alberto Esteves dos Santos – *A Anunciação do Senhor na Pintura Quinhentista Portuguesa (1500-1550). Análise Geométrica, Iconográfica e significado Iconológico*. Tese de Doutoramento. Porto 2005. Texto Policopiado.
- CASTIÑERAS GONZÁLEZ, Manuel Antonio – *Introducción al método iconográfico*. Barcelona: Editorial Ariel, 1998.
- CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, Alan — *Diccionario de los símbolos*. 6ª ed. Barcelona: Herder, 1999.
- EDUARDO CIRLOT, Juan — *Diccionario de símbolos*. Madrid: Ediciones Siruela, 1997.
- ESTEBAN LORENTE, Juan Francisco — *Tratado de iconografía*. Madrid: Istmo, 1990.
- FERGUSON, George — *Signs and Symbols in Cristian Art*. New York: Oxford University Press, 1954.
- FUMAROLI, Marc; LEBRETTE, François — *La Mythologie gréco-latine*. Paris: Presses de la Renaissance, 2004.
- GHYKA, Costiescu Matila — *Estética de las proporciones en la naturaleza y en las artes*. Barcelona: Ed. Poseidon, 1983.
- *El número de oro*. Barcelona: Ed. Poseidon, 1992.
- GRABAR, André — *Las vías de la creación en la iconografía cristiana*. Madrid: Alianza Editorial, 1994.
- HAMILTON, Edith — *A Mitologia*. Lisboa: Dom Quixote, 2005.
- HERRADE DE HOHENBOURG— *Hortus Deliciarum. Le Jardin des Délices*. La Broque: Les Petites Vagues Éditions, 2004.
- HOLLY, Michael Ann — *Iconografía e Iconologia*. Milano: Editorial Jaca Book, 1993.
- KEMP, Martin — *La ciencia del arte: la óptica en el arte occidental, de Breunelleschi a Seurat*. Madrid: Ediciones Akal, 2000. Arte y Estética, 53.
- LURKER, Manfred — *Dicionário de figuras e símbolos bíblicos*. São Paulo: Paulus, 1983.
- MÂLE, Emile — *L'art religieux du XIe au XVIIIe siècle*. Paris: Armand Colin Éditeur, 1961.
- MOLANUS, Jean — *Traité des saintes images*. Paris: Les Éditions du Cerf, 1996, 2 vols.
- NAVARRO DE ZUVILLAGA, Javier — *Mirando a través: La perspectiva en las artes*. Barcelona: Ediciones del Serbal, 2000.

- PACCIOLI, Luca – *La divina Proporción*. Madrid: Ed. Akal, 1991. Fuentes de Arte, 3.
- PANOFSKY, Erwin — *O significado nas Artes Visuais*. Lisboa: Presença, 1989.
— *Estúdios sobre Iconología*. 10ª edición. Madrid: Alianza Editorial, 1994.
- RÉAU, Louis — *Iconografía del arte Cristiano*. Barcelona: Ediciones del Serbal, 1996-2000. 6 vols.
- REVILLA, Federico — *Diccionario de iconografía y simbología*. Madrid: Cátedra, 1995.
- RIPA, Cesare — *Iconologia*. 2ª ed. Madrid: Ed. Akal, 1996. 2 vols.
- ROSÁRIO, Diogo do — *Flos Sanctorum*. Lisboa: Typographia Universal, 1869. 12 vols.
- SANTOS OTERO, Aurélio de (org.) — *Los Evangelios Apócrifos*. Décima edición. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1999.
- SAXL, Fritz — *La vida de las imágenes*. Madrid: Alianza Forma, 1989.
- SCHILLER, Gertrud — *Iconography of Christian Art*. London: Lund Humphries Publishers Limited, 1971, 2 vols.
- SCHNEIDER, Norbert — *El Arte del Retrato*. Köln: Taschen, 1999.
- SEBASTIAN, Santiago — *Emblemática e Historia del Arte*. Madrid: Cátedra, 1995.
— *Mensaje Simbólico del Arte Medieval*. Madrid: Ediciones Encuentro, 1996.
- SPECULUM Humanae Salvationis. Codex Cremifanensis 243 des Benediktinerstiftes Kremsmünster*. Graz: Akademische Druck-u. Verlagsanstalt, 1997.
- VORÁGINE, Santiago de la — *La leyenda dorada*. 2ª edición. Madrid: Alianza Editorial, 1987. 2 vols.