

Conservação e Restauro

Licenciatura, 1º Ciclo

Plano: Despacho n.º 10852/2016 - 05/09/2016

Ficha da Unidade Curricular: Iconografia e Iconologia

ECTS: 4; Horas - Totais: 108.0, Contacto e Tipologia, T:30.0; TP:15.0; OT:2.0;

Ano|Semestre: 1|S2; Ramo: Ramo 0 do plano 1 do curso 9380;

Tipo: Obrigatória; Interação: ; Código: 938073

Área Científica: História da Arte

Docente Responsável

Maria Teresa Desterro

Docente e horas de contacto

Maria Teresa Ribeiro Pereira Desterro

Professor Adjunto, T: 30; TP: 15; OT:2.0;

Objetivos de Aprendizagem

1. Proporcionar aos alunos a compreensão dos conceitos de Iconografia e Iconologia e das diversas modalidades que as mesmas apresentam.
2. Sensibilizar o aluno para os diversos níveis de interpretação e compreensão contidos numa obra de arte, assim o enriquecendo cultural e civicamente.
3. Proporcionar-lhe os conhecimentos e as ferramentas teóricas e práticas indispensáveis à descodificação desses mesmos níveis, de modo a ganhar autonomia na investigação desta temática e na sua divulgação.
4. Levá-lo, sempre que possível, à observação directa de objectos artísticos com valor iconográfico, através de visitas de estudo, locais ou externas, e à aplicação prática dos conhecimentos adquiridos.

Conteúdos Programáticos

1. **Iconografia, Iconologia e Simbologia: o valor da imagem**
2. **Iconografia judaica**
3. **Iconografia cristã**
4. **Iconografia islâmica**
5. **Iconografia clássica**
6. **Iconografia profana. Uma possível sistematização**

Conteúdos Programáticos (detalhado)

- 1. Iconografia, Iconologia e Simbologia: o valor da imagem**
 - 1.1. Definição de conceitos: iconografia, iconologia, alegoria, símbolo
 - 1.2. Aspectos particulares da Iconografia
 - 1.3. Modalidades da Iconografia segundo o seu objecto
 - 1.4. Origens e evolução dos estudos iconográficos
 - 1.5. Fontes da iconografia
 - 1.6. Disciplinas auxiliares da Iconografia
- 2. Iconografia judaica**
- 3. Iconografia cristã**
 - 3.1. Fontes da tradição judeo-cristã
 - 3.2. Herança da Antiguidade
 - 3.3. Religião Judaica
 - 3.4. Iconografia do Antigo Testamento
 - 3.5. Iconografia do Novo Testamento
 - 3.6. A última sessão do Concílio de Trento e as suas orientações sobre a Arte católica
- 4. Iconografia islâmica**
- 5. Iconografia clássica**
 - 5.1. A Mitologia e as suas fontes
 - 5.2. Principais ciclos mitológicos
 - 5.3. Tipos iconográficos mais correntes
 - 5.4. Persistência no Ocidente: alegoria e assimilação
 - 5.5. Temas mitológicos na iconografia portuguesa

- 6. Iconografia profana. Uma possível sistematização**
 - 6.1. Do Poder (discurso imperial)
 - 6.2. Iconografia nacionalista
 - 6.3. Bélica (batalhas, aparato militar)
 - 6.4. Revolucionária (episódios revolucionários, guerra civil)
 - 6.5. Das grandes figuras das Letras, Artes, Filosofia e Ciências
 - 6.6. Científico-geográfica (descobrimientos, exotismo)
 - 6.7. Científico-tecnológica (progresso, descobertas científicas)
 - 6.8. Literária
 - 6.8.1. Narrativa
 - 6.8.2. Lírica
 - 6.8.3. Épica

Metodologias de avaliação

Avaliação contínua: os alunos poderão optar pela realização de um trabalho escrito e apresentado oralmente ou pela realização de uma frequência, sendo aprovados com 10 valores, ou mais.

Exame Final :aprovação com 10 valores.

Estágio

Não aplicável

Bibliografia recomendada

Fontes documentais

- APULEIO - *O Burro de Ouro*, Editorial Estampa, Lisboa, 1978
- *Bíblia* (qualquer edição, de qualquer das Igrejas cristãs)
- *Evangelhos Apócrifos*, Editorial Estampa, Lisboa, 1991
- HESÍODO - *Teogonia / Os Trabalhos e os Dias*, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, Lisboa, 2005
- HOMERO - *Iliada*, Livros Cotovia, Lisboa, 2005
- HOMERO - *Odisseia*, Livros Cotovia, Lisboa, 2003
- OVÍDIO - *Metamorfoses*, Livros Cotovia, Lisboa, 2006
- RIPA, Cesare - *Iconologia*, 2 volumes, Akal, Madrid, 1987
- VIRGÍLIO - *A Eneida*, Publicações Europa-América, Lisboa, s.d.
- VORAGINE - Santiago de la - *La Leyenda Dorada*, 2 volumes, Alianza Editorial, Madrid, 1997

Outra Bibliografia

- ALVES, Ana Maria - *Iconologia do Poder Real no Período Manuelino*, INCM, Lisboa, 1985
- AZEVEDO, Carlos A. Moreira, *Estudos de Iconografia Cristã*, Ed. Fundação manuel Leão, Lisboa, 2016.
- CALABRESE, Omar - *Como se lê uma obra de arte*, Edições 70, Lisboa, 1997
- CARR-GOMM, Sarah - *A Linguagem Secreta da Arte*, Editorial Estampa, Lisboa, 2003
- CASTELLO BRANCO, Theresa Schedel de - *Os Painéis de S. Vicente de Fora. As chaves do mistério*, Quetzal Editores, Lisboa, 1994
- CHEVALIER, J. e GHEERBRANT, A., *Dicionário dos Símbolos*, Lisboa, Editora Teorema, Lisboa, 1994
- DUCHET-SUCHAUX, Gaston; PASTOUREAU, Michel - *La Biblia y los Santos*, Alianza Editorial, Madrid, 1996
- FRANÇA, José-Augusto - *O Retrato na Arte Portuguesa*, Livros Horizonte, Lisboa, 1981
- FREITAS, Paula; GONÇALVES, Maria de Jesus - *Painéis de S. Vicente de Fora. Uma questão inútil?* Imprensa Nacional/Casa da Moeda, Lisboa, 1994
- FULLER, Peter - *Arte e Psicanálise*, D. Quixote, Lisboa, 1983
- GONÇALVES, Flávio - *Breve Ensaio sobre a Iconografia da Pintura Religiosa em Portugal*, Lisboa, 1973
- GONÇALVES, Flávio - *História da Arte. Iconografia e Crítica*, IN-CM, Lisboa, 1990
- GOODMAN, Nelson - *Linguagens da Arte. Uma abordagem a uma teoria dos símbolos*, Gradiva, Lisboa, 2006
- GRAVES, Robert - *Os Mitos Gregos*, 3 volumes, D. Quixote, Lisboa 1990
- GRIMAL, Pierre - *Dicionário de Mitologia Grega e Romana*, Difel, Lisboa, 1992
- HAGEN, Rose-Marie e Rainer - *Os Segredos das Obras-Primas da Pintura. Os grandes mestres em pormenor*, 2 volumes, Taschen, Colónia, 1997
- INSA RUFACH, Joan Jesus; PEIRÓN PENA, Maria Llum; SOLÁ TOÀ, Angelina - *Método para a Interpretação de Obras de Arte*, Planeta Editora, Lisboa, 1992
- MANGUEL, Alberto - *Reading Pictures. A History of Love and Hate*, Bloomsbury, London, 2001 [Há uma edição francesa: *Le Livre d'Images*, traduit de l'anglais par Christine Le Boeuf, Babel, Québec, 2001]
- MANGUEL, Alberto - *Uma História da Leitura*, Presença, Lisboa, 1999 [Capítulo "Leitura e Imagens", pp. 106-119]
- MARQUES, Maria Zulmira Albuquerque Furtado, *A Tragédia de Pedro e Inês*, Gráfica da Batalha, 1996

- MOITA, Tiago Alexandre Asseiceira, *O Mistério do Natal na Pintura Portuguesa*, Ed. paulus, Lisboa, 2009.
- MURRAY, Peter & Linda – *Dictionary of Christian Art*, Oxford University Press, 2004
- PANOFKY, Erwin – *Estudos de Iconologia. Temas humanísticos na Arte do Renascimento*, Estampa, Lisboa, 1986
- PANOFKY, Erwin – *O Significado nas Artes Visuais*, Presença, Lisboa, 1989
- PEREIRA, Fernando António Baptista – “Iconografia da Morte”, *Dicionário da Arte Barroca em Portugal*, pp. 301- 302
- PEREIRA, Paulo – *Decifrar a Arte em Portugal*, 6 volumes, Círculo de Leitores, Lisboa, 2013-2014
- PEREIRA, Paulo; GANDRA, Manuel Joaquim – “Iconografia”, *Dicionário da Arte Barroca em Portugal*, Editorial Presença, Lisboa, 1989, pp. 225-229
- RÉAU, Louis – *Iconographie de l'Art Chrétien*, 6 volumes, P.U.F., Paris, 1955-59 (Existe uma versão espanhola – *Iconografía del Arte Cristiano*, 5 volumes, Ediciones del Serbal, Barcelona, 1996-1997, que omite o 1º volume do original francês)
- SERRÃO, Vítor – *A Cripto-História da Arte, Análise de obras de arte inexistentes*, Livros Horizonte, Lisboa, 2001
- SERRÃO, Vítor – “As ‘imagens de Formosura Dissoluta’ e a Arte da Contra-Reforma – o caso de uma pintura quinhentista”, N.º 3, II Série, *Vértice*, Junho, 1988
- STAMP, Richard – *A Linguagem Secreta do Renascimento*, Círculo de Leitores, Lisboa, 2007
- TAVARES, Jorge Campos – *Dicionário de Santos*, Lello & Irmãos, Porto, 1990
- TOUREAUX, Michel – *La Biblia y los Santos*, Alianza Editorial, Madrid, 1996
- VELOSO, Carlos – *As Capelas de Ossos em Portugal, “speculum mortis” no espectáculo barroco*, Minerva, Coimbra, 1993
- VELOSO, Carlos - “A Casa dos Ossos [da Igreja de S. Francisco de Évora]”, *Monumentos, Revista Semestral de Edifícios e Monumentos*, Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, N.º 17, Lisboa, Setembro de 2002, pp. 36-41.
- VELOSO, Carlos – “Descoberta de Pintura Mural na Igreja de Santa Iria”, *Cidade de Tomar*, 23 Fevereiro 1996
- VELOSO, Carlos - “Duas estátuas de Tomar? Problemas iconográficos em torno da estátua mutilada do Claustro da Lavagem do Convento de Cristo de Tomar”, *Actas do Seminário: Espaço Rural na Lusitânia, Tomar e o seu Território*, Tomar, 1989
- VELOSO, Carlos – *Santa Iria na Arte e no Mito*, Editora Cidade de Tomar, 1996
- VELOSO, Carlos (Redacção e Coordenação); FREIRE, Filipa Castro; LEBRE, Maria Cunha Ferreira – *Iconografia do Espírito Santo no Concelho de Tomar*, Centro de Estudos de Arte e Arqueologia/ Escola Superior de Tecnologia de Tomar, 1987
- XAVIER, Pedro de Amaral – “Imagens da Morte na Arte (dos Finais da Idade Média ao Barroco)”, *Atitudes Perante a Morte*, coordenação de António Matias Coelho, Livraria Minerva, Coimbra, 1991

Coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos

Sendo um dos principais objectivos da UC Sensibilizar o aluno para os diversos níveis de interpretação e compreensão contidos numa obra de arte, e proporcionar-lhe os conhecimentos e as ferramentas teóricas e práticas indispensáveis à descodificação desses mesmos níveis, propõe-se a sua compreensão a partir da observação e análise comentada de obras de arte onde os mesmos estejam plasmados.

