

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 cristã**
3. **Iconografia profana. Uma possível sistematização**
4. **Iconografia mitológica**

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 cristã

- 2.1 Fontes da tradição judaico-cristã
- 2.2 Iconografia do Antigo Testamento
- 2.3 Iconografia do Novo Testamento
- 2.4 A última sessão do Concílio de Trento e as suas orientações sobre a Arte católica

3. Iconografia profana. Uma possível sistematização

- 3.1. Do Poder político:
 - 3.1.1 - Da iconografia imperial da Antiguidade à Iconografia nacionalista
- 3.2. Das grandes figuras das Letras, Artes, Filosofia e Ciências
- 3.3. Científico-geográfica (descobrimientos, exotismo)

4. Iconografia mitológica

- 4.1. A Mitologia e as suas fontes
- 4.2. Persistência no Ocidente: alegoria e assimilação
- 4.3. Principais ciclos mitológicos
- 4.4. Tipos iconográficos mais correntes
- 4.5. Temas mitológicos na iconografia portuguesa

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 nota mínima de 10 valores.

Software utilizado em aula

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 - *Ilíada*, 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

• STEMP, Richard – *A Linguagem Secreta do Renascimento*, Círculo de Leitores, Lisboa, 2007

• TAVARES, Jorge Campos – *Dicionário de Santos*, Lello & Irmãos, Porto, 1990

• TOUREAUX, Michel – *La Bíblia 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.

Metodologias de ensino

Aulas teóricas expositivas partindo da análise comentada de obras de arte

Aulas teórico-práticas: discussão e reflexão sobre os conteúdos abordados nas aulas teóricas, análise de obras de arte e leitura comentada de textos

Visitas de estudo

Apoio tutorial

Coerência das metodologias de ensino com os objetivos

Recorrendo à participação reflexiva dos alunos, são abordadas as temáticas constantes do programa a partir da análise aprofundada de imagens e/ou leitura comentada de textos.

Além desta metodologia usada em sala de aula, realizam-se também visitas de estudo, de extraordinária importância porque permitem um contacto mais directo com as obras de arte.

Língua de ensino

português

Pré requisitos

Não aplicável

Programas Opcionais recomendados

Não aplicável

Observações

Docente Responsável

Diretor de Curso, Comissão de Curso

Conselho Técnico-Científico