

EL SIMBOLISMO EN EL ARTE CRISTIANO

Objetivos

- El objetivo general de la asignatura está orientado a proporcionar a los alumnos los conocimientos básicos que les permitan conocer y valorar la importancia del lenguaje artístico como transmisor de emociones, valores y pensamientos a lo largo de la historia, así como de determinados dogmas y prácticas religiosas.
- Se hará especial referencia a la dimensión de perdurabilidad de la obra como objeto susceptible de usos y funciones sociales diferentes en cada época. En esta línea, el discurso general se establecerá en torno al significado, función y prácticas del símbolo y de la imagen figurativa al servicio de la religiosidad tanto oficial como privada, así como a la evolución y derivaciones de los mismos a lo largo del tiempo. Por ello es imprescindible diferenciar bien a qué nos referimos cuando hablamos de lenguaje simbólico, alegórico o prefigurado; que diferencias existen entre iconografía e iconología; además de conocer cuáles son las fuentes escritas y visuales que han servido de germen y desarrollo a esta particular historia de las imágenes.

Programa

1. Imágenes y Palabras. Cuestiones en torno a la imagen: simbolismo, estudios iconográficos e iconológicos. Del *Logos* al *Verbo encarnado*: la cuestión de las imágenes en la historia de la Iglesia. De la cristianización de los repertorios profanos a la asimilación civil de los mismos.
2. Unidad en la diversidad: Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. La Santísima Trinidad.

3. El hijo de Dios: Iconografía de Cristo. Ciclos y prefiguraciones a la luz de las fuentes.
4. La Virgen María: Iconografía Mariana. Ciclos y prefiguraciones.
5. El templo cristiano: De la funcionalidad al símbolo. El modelo paleocristiano, la espectacularidad barroca y la modernidad contenida. Elementos telúricos y celestes.
6. La sacralización de la ciudad: Entre el Paraíso y Jerusalén, utopías y prácticas arquitectónicas. Jerusalén recuperada: Arte efímero al servicio de una idea. El Paraíso recuperado: Del jardín medieval al Paraíso Indiano.
7. La muerte moral y la muerte física: El Pecado y las postrimerías del hombre: La muerte y sus discursos de la Edad Media a la actualidad. Purgatorio, Infierno y Paraíso: Nuevos escenarios en el mundo contemporáneo.
8. Discursos en torno al cuerpo: El misterio de la encarnación – carne-barro-polvo –. El cuerpo herido: La reflexión entorno a Cristo y los mártires. La mirada del otro: Entre la compasión y la atracción.

Metodología

- Fundamentalmente consistirá en la exposición oral por parte del profesor de los distintos temas reflejados en el programa, sirviéndose para ello de la proyección de imágenes que faciliten el discurso. También se hará un especial esfuerzo por leer en clase determinados textos que ayuden a comprender mejor ciertos aspectos tratados en el curso como apoyo y complemento al desarrollo del mismo. Dichas lecturas serán el primer paso para un análisis personal por parte del alumnado y su discusión posterior en grupo. Además de todo ello, se impulsará la participación activa del alumno y su colaboración en el aporte de otros materiales.

Bibliografía

- ALCIATO, *Emblemas*, Madrid, Akal, 1986.
- BERNAT VISTARINI, A. y CULL, J. T., *Enciclopedia de emblemas españoles ilustrados*, Madrid, Akal, 1999.
- BIALOSTOCKI, J., *Estilo e iconografía*, Barcelona, Seix Barral, 1975.
- BROWN, J., *Imágenes e ideas en la pintura española del siglo XVII*, Madrid, Alianza, 1981.
- HARBONNEAY-LASSAY, L., *El bestiario de Cristo. El simbolismo animal en la Antigüedad y la Edad Media*, 2 vols., Barcelona, Olañeta, 1996 y 1997.
- CIRLOT, J. E., *Diccionario de símbolos*, Barcelona, Labor, 1978.
- COCHRANE, C. N., *Cristianismo y cultura clásica*, Madrid, FCE, 1983.
- DUCHET-SUCHAUX, G. y PASTOUREAU, M., *Guía iconográfica de la Biblia y los santos*, Madrid, Alianza, 1996.
- FREEDBERG, D., *El poder de las imágenes*, Madrid, Cátedra, 1992.
- ESTEBAN LORENTE, J.F., *Tratado de iconografía*, Madrid, Istmo, 1990.
- GALLEGO, J., *Visión y símbolos de la pintura española del siglo XVII*, Madrid, Alianza, 1972.
- GRABAR, A., *Las vías de la creación en la iconografía cristiana*, Madrid, Alianza, 1985.
- HALL, J., *Diccionario de temas y símbolos artísticos*, Madrid, Alianza, 1987.
- IMPELLUSO, L., *La naturaleza y sus símbolos*, Barcelona, Electa, 2003.
- LEONARDI, C. – RICCARDI, A. – ZARRI, G., *Diccionario de los santos*, 2 vols, Madrid, San Pablo, 2000.
- MÂLE, E., *El arte religioso del siglo XII al siglo XVIII*, Buenos Aires, Fondo Cultura Económica, 1966.
- Id.*, *El gótico: la iconografía de la Edad Media y sus fuentes*, Madrid, Encuentro, 1986.

- MORALES Y MARÍN, J.L., *Diccionario de iconología y símbolos*, Madrid, *Taurus*, 1984.
- PACHECO, F., *El Arte de la Pintura*, Madrid, *Cátedra*, 1990.
- PÉREZ RIOJA, J.A., *Diccionario de Símbolos y Mitos*, Madrid, *Tecnos*, 1980.
- PLAZAOLA, J., *Arte e Iglesia*, Hondarribia, *Nerea*, 2001.
- REAU, L., *Iconografía del arte cristiano*, 6 vols., Barcelona, *Ediciones del Serbal*, 1996.
- REVILLA, F. *Diccionario de iconografía y simbología*, Madrid, *Cátedra*, 1995.
- RIPA, C., *Iconología*, Madrid, *Akal*, 1987.
- SEBASTIÁN, S., *Espacio y símbolo*, Córdoba, *Escudero*, 1977.
- Id.*, *Arte y Humanismo*, Madrid, *Alianza*, 1978.
- Id.*, *Contrarreforma y Barroco*, Madrid, *Alianza*, 1981.
- Id.*, *Mensaje simbólico del arte medieval*, Madrid, *Encuentro*, 1994.
- STOICHITA, V. I., *El ojo místico. Pintura y visión religiosa en el Siglo de Oro español*, Madrid, *Alianza*, 1996.
- VORAGINE, I. de la, *La Leyenda Dorada*, 2 vols., Madrid, *Alianza*, 1982.
- WIND, E., *La elocuencia de los símbolos*, Madrid, *Alianza*, 1993.