

TEMA 2 – ICONOGRAFÍA E ICONOLOGÍA: HISTORIA, CIENCIA Y METODOLOGÍA

1- INTRODUCCIÓN

- Metodología en la Iconografía e Iconología: confuso.
- Nacen a la vez: evolucionan de manera diferente desde el Renacimiento hasta el siglo XIX.

2- ICONOGRAFÍA. LA DESCRIPCIÓN Y COLECCIÓN DE IMÁGENES

- Iconografía: deriva del término griego Eikón (imagen o retrato) y del término griego gràphein (escritura o descripción). Conclusión: descripción de imágenes o retratos.
- Primera vez del término: Antoine de Furetière en 1701: conocimiento de las imágenes de la Antigüedad.
- Desde un punto de vista científico: estudio y análisis de las imágenes.
- Historiografía y literatura artística: por un lado, descripción o colección de retratos, sobre todo de personajes procedentes de la Antigüedad y, por otro, tipología más o menos definida de estudio que buscaba identificar, describir y clasificar un conjunto determinado de imágenes y sus significados, idea más próxima en su sentido actual.

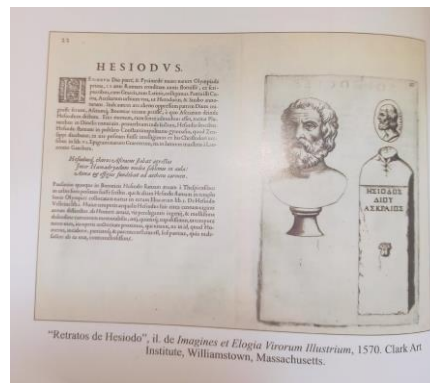
2.1- La iconografía como descripción de retratos

- Estudio del retrato: inicios del Renacimiento. Importancia de la historia.
- Giacomo Mazzochi: colección numismática en la obra *Illustrium Imagines* (1517).

"Retrato de Julio César", il. de *Illustrium Imagines*, 1517. Bibliothèque nationale de France, Paris.

- Otro ejemplo: *Imagines et Elogia Virorum Illustrium* (1570) de Fulvio Orsini: repertorio de retratos antiguos. Estudio más científico con el fin de dar a conocer retratos verdaderos.

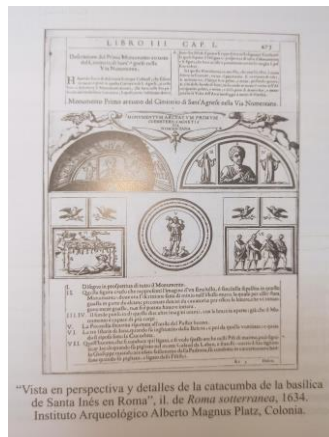

- Además del término "Imágenes" también se denominaban estas colecciones con el nombre de "Icones". Ejemplo: *Icones veterum* (1574) de Johanes Sambucus.
- Éxito de estas colecciones en la Edad Moderna: memoria de los grandes hombres permitía fomentar la gloria de las naciones y promover modelos ejemplares de comportamiento. Fórmula: retrato y reseña.
- Caso español: creación de la Junta de Iconografía Nacional de 1876 impulsada por Queipo de Llanos

2.2- La iconografía como estudio y clasificación de imágenes

- Atención progresiva a la descripción de imágenes procedentes del mundo cristiano: motivos arqueológicos, históricos y puramente religiosos.
- Antonio Bosio: arqueólogo que dio a conocer los descubrimientos de las catacumbas romanas recogido en su obra *Roma sotterranea* (1634), fuente para el estudio del arte paleocristiano.
- Objetivo de Bosio: proporcionar una descripción sistemática y lo más fidedigna posible de sus expediciones, ofreciendo ricas estampas que ilustran la obra vistas de conjunto para apreciar cada tema o motivo.
- Resultado: ampliación a estudios de otras culturas más allá del cristianismo.

- Otro precursor: Bernard de Montfaucon: historiador y bibliógrafo, destacando su obra *Monuments de la monarchie française* (1729-1733).
- Orígenes de los estudios de iconografía cristiana se encontraría en el contexto de la Contrarreforma, como consecuencia de los intereses de la Iglesia por controlar la concepción, creación y usos de las imágenes: Concilio de Trento (1563). Ejemplo: obra de Jan van der Meulen, conocido como Molanus.
- Otro de los orígenes de la iconografía cristiana es el de la hagiografía (vida de santos). Ejemplo: obra de Jean Bolland que en 1643 publicó su primer volumen de biografías de santos con el título *Acta Sanctorum*.

3- ICONOLOGÍA. LA INTERPRETACIÓN DE LAS IMÁGENES

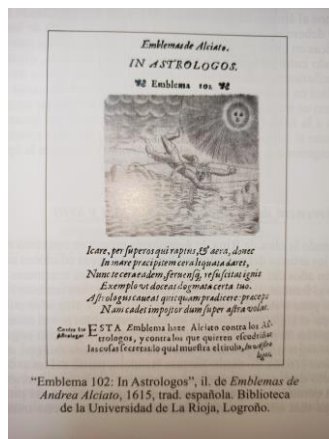
- Iconología: deriva de la voz griega *eikon* (imagen) y del sufijo –logia (ciencia): “ciencia de las imágenes”.
- La iconología comprendería todo cuanto se refiere a la ciencia encargada de interpretar y explicar sus significados.

3.1- La Iconología de Cesare Ripa

- La Iconología de Ripa: concebida como un tratado donde se describían alegorías útiles para los estudiosos, la mayoría procedentes del mundo antiguo.
- El libro: conjunto de personificaciones con carácter enciclopédico para proponer a artistas y poetas una serie de modelos y fórmulas para representar virtudes, vicios, emociones y pasiones.
- En 1603 se publicó la primera edición ilustrada: facilitaba al lector una mejor comprensión global. Ejemplo: Alegoría de la Felicidad.

- Metodología: se tiende a definir cada concepto a través de una sucesión de sencillas metáforas donde texto e imagen iban de la mano.
- Fundamentación: profundo conocimiento de fuentes literarias y visuales como los textos de la Biblia, la *Summa* teológicas (tratado de teología del siglo XIII), la heráldica medieval así como la mitología clásica.
- La ciencia de los Jeroglíficos: se expandió a través de obras como *Los Hieroglyphica* de Horapolo (1505) o de Pierio Valeriano Bolzani (1556): estudio de los símbolos de procedencia egipcia para servir como medio de transmisión de una sabiduría oculta.

- De todo ello deriva El Emblema: composición pictórica y poética (latín) formada por una imagen enmarcada y un lema acompañados de un epigrama de pocos versos. Intención: aviso o lección humana de aplicación universal.

3.2- La herencia de Ripa en los siglos XVII y XVIII

- La obra de Ripa sirvió de inspiración para tratados y manuales de símbolos y alegorías. El más destacado fue el tratado titulado *Iconología o nueva explicación de varias imágenes, tonos y otras figuras* de Jacques Baudoin (1636) donde plasmó nuevos pensamientos morales a través de imágenes. La imagen como portadora de pensamientos.

- Boudard incluyó en su *Iconología* de 1759 una alegoría sobre la propia figura de la Iconología: vestida y peinada al estilo egipcio, sosteniendo una pluma con

una mano y un pincel con la otra de donde parten trazos que animan al genio creador de los artistas.

- Al llegar al siglo de las Luces, los nuevos manuales comenzaron a hacer comprensibles al público los significados ocultos de las alegorías. Buscaban: la claridad, sencillez y concisión bajo una actitud racionalista y objetiva, propia del siglo XVIII. Ejemplo: reflexión que hace Francisco Milizia sobre la obra de Mengs titulada *El triunfo de la Historia sobre el tiempo*.

Mengs, *El Triunfo de la Historia sobre el tiempo*, 1772.

4- HACIA EL NACIMIENTO DE UNA METODOLOGÍA CONTEMPORÁNEA

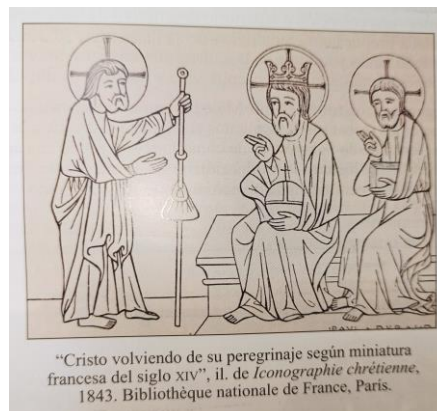
- Antecedentes inmediatos del estudio de la Iconografía e Iconología: finales del siglo XIX: cimientos de la Historia del Arte y de la Arqueología.
- Iconografía e Iconología: poco desarrollo como disciplinas: ¿Por qué?: por el peso del Formalismo y el Positivismo en los estudios históricos-artísticos.
- Formalismo: Riegl o Wölfflin: importancia del estudio formal de la obra de arte desde una visión cronológica: aparición de los periodos artísticos. Obra: *Principios fundamentales de la Historia del Arte* de Wölfflin en 1915.

- Iconografía e Iconología: disciplinas diferenciadas a partir de 1928 en el Congreso Internacional de Ciencias Históricas de Oslo de 1928 con la figura de Hoogewerf.

4.1- La Renovación de la Iconografía en torno al arte cristiano

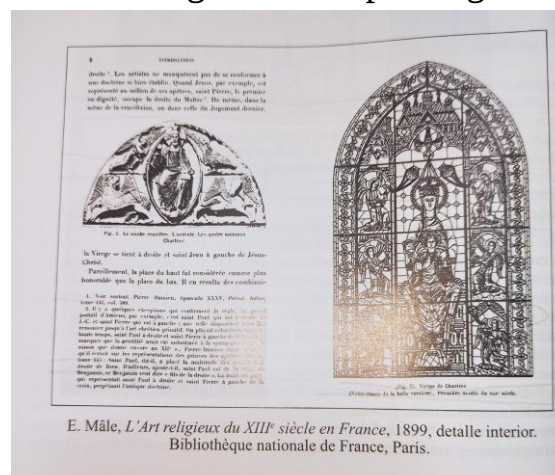
- Louis Reau: antecedentes modernos de la Iconografía y la Iconología: finales siglo XIX en Francia: Impulso que trajo consigo el movimiento romántico de revisar y recuperar todo lo relacionado con el pasado medieval (arte cristiano).

- Autor más destacado: Crosnier, autor del primer manual sistemático sobre la materia titulado *Iconografía Cristiana* (1848). Otro autor sería Adolphe-Napoléon Didron y su obra titulada *Iconografía cristiana: historia de Dios* (1843).

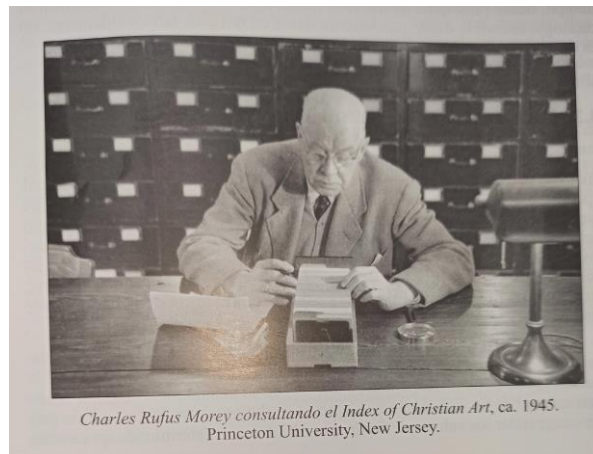

- En 1899 Émile Mâle publica su obra *El arte religioso del siglo XIII en Francia*, primer estudio sobre iconografía medieval y sus fuentes de inspiración. Esta obra supuso un importante avance en los estudios de la iconografía por dos razones:

- 1- Propuesta metodológica de análisis sobre el arte medieval.
- 2- Importancia de la ideología de una época ligada a la producción.

- Estados Unidos: Charles Rufus Morey funda en el Departamento de Arte y Arqueología de la Universidad de Princeton en denominado *Index of Christian Art* (1917): proyecto de catalogación estructurado por temas de obras de temática religiosa. Digitalización: expansión para su consulta.

4.2- La Iconología como historia cultural

- Fenómeno artístico como producto de contexto histórico y cultural se fue asentando ya a mediados del siglo XIX: Escuela de Viena.
- Jacob Burckhardt: obra titulada *La cultura del Renacimiento en Italia* (1860): objetivo de la obra: considerar la historia cultural de la civilización en términos evolutivos pero interesándose más por comprender los valores que definían una determinada época (no una mera relación cronológica).
- Manifestación artística: documento o testimonio de la historia para transmitir una manera de pensar y de vivir de una sociedad.
- Warburg rompe el estudio formalista de la imagen y se interesa por el estudio del significado y no por sus cualidades formales y de estilo. Estudio de la imagen: estudio de sus fuentes escritas.
- Warburg: crea un instituto propio de investigación en 1926. Muere tres años después y será Fritz Saxl quien traslada el instituto a Londres (1933). Gran influencia en la historiografía del siglo XX.
- Warburg: le debemos la comprensión del término “Iconología” que será entendida como un método de interpretación sobre el contenido de las obras de arte (dejando de ser ciencia de las imágenes que se heredó del tratado de Ripa).
- Warburg: abrir la exploración de nuevas líneas de trabajo en las generaciones posteriores.