

EL SÍMBOLO EN EL ARTE

CARÁCTER: Asignatura optativa (5º curso de Humanidades).

CRÉDITOS: 15 sesiones agrupadas en 8 temas.

FECHAS: Primer Cuatrimestre 2025.

HORARIO: Miércoles, 17:00 – 18:15 h.

AULA: Campus Arrupe. Aula:

PROFESORA: Encarnación López Rodríguez.

OBJETIVO:

Resulta inevitable contemplar una obra de arte y querer saber el significado de todos los símbolos ocultos que aparecen en ella. ¡Están ahí! Y sin embargo, muchas veces los ignoramos porque no sabemos interpretarlos. El laberinto que aparece en la catedral de Chartres o la serpiente del paraíso que se desliza por la planta conocida como “la moneda de Judas” en *El Jardín de las Delicias*, nos están invitando a una reflexión profunda que va más allá de la intención de un artista y de una época. Y lo mismo sucede con la geometría sagrada cuando descubrimos los números mágicos que se repiten en la naturaleza y el arte, ya bien sea un copo de nieve o un templo egipcio...

En esta asignatura veremos ¡muchos, muchos símbolos! y hablaremos del pensamiento simbólico y las mitologías que ayudaron a crearlos y elaborar unos arquetipos primitivos que aparecen las pinturas, esculturas, arquitecturas o textiles de todas partes del mundo. En definitiva, ante nosotros se despliega una inmensa cosmogonía de formas, colores y mensajes cuya trascendencia y belleza resultan inabarcables.

CONTENIDOS:

1. **El Mito y el Símbolo:** Origen, creación y evolución del símbolo. ¿Cómo se lee un símbolo? El inconsciente, el mundo de los sueños y la iconología. Tres ejemplos de símbolos hasta el infinito (y más allá!): La esvástica, el sol alado y el pentalfa pitagórico. Arte y publicidad al servicio de la imagen simbólica.
2. **Tres arquetipos para construir el mundo:** Conectando lo de arriba y lo de abajo. Símbolos cosmogónicos: El Árbol de la Vida (y el de la Ciencia!); la escalera sagrada y sus números; las montañas sagradas (de zigurats, pirámides y montes), piedras y altares sagrados.
3. **Símbolos de la peregrinación:** Viajes de autoconocimiento: laberintos, serpientes, dragones, uróboros y espirales. De las *noches oscuras del alma* al encuentro con la divinidad: Catábasis y Anábasis más allá de cualquier Apocalipsis.

4. **Los números sagrados en el Arte**: Simbología terrestre y celeste del templo cristiano. Cosmogonía y geometría sagrada: Números Idea, Raíces Sagradas, Sección Áurea, Serie Fibonacci y fractales.
5. **Lo femenino celeste**: La tradición de las Vírgenes Negras dentro de la alquimia cristiana y la transmutación del alma: Nigredo, Albedo y Rubedo. Otras vírgenes, abrideras, prudentes y necias. El unicornio como símbolo mariano y matrimonial.
6. **Animales simbólicos**: para la divinidad y para el poder desde la Antigüedad hasta nuestros días. Halcones, águilas, leones. Búhos, lechuzas, insectos y gatos. Fuerza inigualable y ojos que todo lo ven.
7. **Símbolos del mundo espiritual: en cuerpo y alma**: Las fuentes literarias del “*ars moriendi*”: *El libro de los muertos*, egipcio y el *Bardo Thodol*, tibetano. Iconografía para las Vanitas: relojes, espejos negros, flores, burbujas, joyas, balanzas, flores..., etc. Danzas macabras. *Díptico de Carondelet*.
8. **El paraíso y la eterna juventud**: Las fuentes de la vida: construcciones arquitectónicas, mitológicas y fantasmagóricas. Jheronimus van Aken, El Bosco. El camino de regreso a la Unidad: los pavos reales y su poder sobrenatural. Los peces y la inmortalidad en la mística taoísta, cabalística y cristiana.

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.
- COCHRANE, C. N., *Cristianismo y cultura clásica*. Madrid, FCE, 1983.
- CIRLOT, J. E., *Diccionario de símbolos*. Barcelona, Labor, 1978.
- DUCHET-SUCHAUX, G. y PASTOUREAU, M., *Guía iconográfica de la Biblia y los santos*. Madrid, Alianza, 1996.
- ESTEBAN LORENTE, J.F., *Tratado de iconografía*. Madrid, Istmo, 1990.
- ELÍADE, M. *El mito del eterno retorno*. Madrid, Alianza, 2009.
- FREEDBERG, D., *El poder de las imágenes*. Madrid, Cátedra, 1992.
- 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.
- HARBONNEAY-LASSAY, L., *El bestiario de Cristo. El simbolismo animal en la Antigüedad y la Edad Media* (2 Vols.). Barcelona, Olañeta, 1996 y 1997.
- IMPELLUSO, L. *La naturaleza y sus símbolos*. Barcelona, Electa, 2003.

- JUNG, C. G. *El hombre y sus símbolos*. Buenos Aires, Paidós, 2025 [1964].
- 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.
- PÉREZ RIOJA, J.A., *Diccionario de Símbolos y Mitos*. Madrid, Tecnos, 1980.
- PLAZAOLA, J., *Arte e Iglesia*. Hondarribia, Nerea, 2001.
- REVILLA, F., *Diccionario de iconografía y simbología*. Madrid, Cátedra, 1995.
- SEBASTIÁN, S., *Arte y Humanismo*. Madrid, Alianza, 1978.
 - ----- *Contrarreforma y Barroco*. Madrid, Alianza, 1981.
 - ----- *Mensaje simbólico del arte medieval*. Madrid, Encuentro, 1994.
 - ----- *Espacio y símbolo*. Córdoba, Escudero, 1977.
- 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.