La Lettura Iconografica

Metodologia di Analisi Visiva e Strumenti di Comprensione dell'Immagine

PROF. UTENTE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO

Comprensione: Testo vs. Immagine

Il Testo Scritto

La comprensione avviene in maniera **diacronica**, dipanandosi linearmente nel tempo (dalla prima all'ultima parola).

Fruizione Volontaria: La comprensione totale non è immediata; richiede uno sforzo intenzionale del lettore per schematizzare i diversi piani semantici in ordine gerarchico.

Il Testo Visivo

La percezione immediata avviene attraverso una visione totale e simultanea: la fruizione è **sincronica**.

Fruizione Involontaria: La totalità dell'immagine si impone subito allo sguardo. Solo successivamente si attiva una decodifica analitica delle singole forme, dello spazio e dei colori.

Studium e Punctum

Lo Studium

È la lettura cognitiva **organizzata, costante, logica e razionale** del testo visivo.

Questo approccio si basa sull'applicazione di schemi intellettuali, sullo studio critico degli elementi in azione e segue le regole sistematiche della formulazione e verifica delle ipotesi figurative.

Il Punctum

Rappresenta la dimensione pura dell'**elemento emotivo e sensoriale**.

È il dettaglio o l'aspetto dell'opera che colpisce lo spettatore, sollecitando un interesse non razionale. Prevale sugli altri significati intellettuali per consentire una fruizione prettamente emozionale.

Forma e Significato

Lo studio dell'arte implica la distinzione critica tra **forma** e **significato**.

Quando l'opera imita la realtà, l'immagine ha un immediato primo significato visivo (es. una donna seduta con un bambino). Un livello cognitivo più profondo richiede una lettura non visiva ma di contesto, per decodificare le figure storiche della **Madonna e Gesù**. Nei testi visivi non imitativi (astratti), il riconoscimento diretto viene meno e l'interpretazione attraversa inevitabilmente lo stadio emotivo del **Punctum**.

Erwin Panofsky: Il Metodo

3

LIVELLI DI LETTURA COGNITIVA

La Lettura Pre-Iconografica

Consiste nell'atto cognitivo primario di riconoscimento delle forme (linee, colori, volumi) e delle relazioni spaziali. Questo livello identifica i **Motivi** (come il motivo visivo del "Bambino").

L'analisi dei motivi costituisce la base su cui si sviluppa la successiva interpretazione iconografica, che trasforma il motivo visivo in **immagine semantica** carica di un significato prestabilito.

Storie e Allegorie

Immagini - Motivi

Figure che rappresentano personaggi reali o immaginari colti in azione.

Questo tipo di associazione costituisce il tessuto narrativo fondamentale che dà adito alle **Storie**, descrivendo eventi concreti, narrazioni mitologiche o episodi religiosi codificati.

Immagini - Simboli

Figure, attributi o personificazioni che rimandano direttamente a concetti intellettuali e astratti (es. la Fede, la Forza, il Tempo).

Queste associazioni simboliche superano la pura narrazione visiva per dare origine alle **Allegorie**.

Iconografia e Iconologia

Il Significato Ultimo dell'Opera

Il riconoscimento iconografico non è il livello d'analisi definitivo. Il valore cognitivo finale di un testo visivo risiede nell'**Iconologia**.

L'iconologia ricerca i fattori storici, culturali, filosofici e sociali nascosti sotto la superficie stilistica dell'immagine. Essa lega l'opera indissolubilmente all'epoca in cui è nata e alla mente dell'artista che l'ha ideata.

Regole dell'Interpretazione Visiva

- **Competenza Visiva Primaria:** Richiede esperienza diretta nel saper riconoscere forme, geometrie tridimensionali, valori di luminanza e contrasti cromatici significativi.
- **Conoscenza delle Fonti:** L'indagine necessita dello studio rigoroso dei testi letterari e delle fonti storiche o mitologiche che vengono narrate e rielaborate nel testo visivo.
- **Intuizione Sintetica:** Capacità intellettuale di connettere tra loro i differenti eventi storici, i testi scritti e i documenti figurativi coevi.
- **Fattori di Verifica:** L'analisi va validata attraverso la storia dello stile, la storia dei motivi figurativi e la conoscenza profonda della civiltà materiale contemporanea all'artista.

La Teoria applicata all'Astrattismo

Oltre l'Arte Imitativa

Sebbene il modello di Panofsky sia nato per l'arte figurativa tradizionale, le sue premesse valgono pienamente anche per l'**arte astratta e non imitativa**.

Linee, angoli, curve e campiture cromatiche non sono elementi vuoti, ma segni complessi dotati di:

- **Valore Pre-iconografico:** Riconoscimento geometrico e percettivo.
- **Significato Iconografico:** Strutturazione degli spazi (aperto/chiuso, ordine/disordine).
- **Valenze Iconologiche:** Espressioni profonde del subconscio, della psicologia o della percezione dell'artista.

La Grammatica degli Elementi Formali

Linea e Movimento

La linea descrive forme e volumi ma possiede un'espressività autonoma: la linea verticale evoca elevazione o caduta; la linea orizzontale esprime la quiete totale; le oblique indicano dinamismo.

Colore e Luce

Il colore esalta le superfici e separa o unisce i piani formali, caricandosi di simbolismi. La dialettica di luce e ombra (chiaroscuro) definisce i volumi fisici e modella i piani dello spazio.

Lo Stile

È l'organizzazione formale e personale dell'artista. Rappresenta l'impronta specifica attraverso cui l'autore affida alla tecnica esecutiva il proprio pensiero e la cultura della propria epoca.

Metodologia di Presentazione dell'Immagine

1. Tecnica

Analisi oggettiva dei materiali di supporto e delle tecniche di creazione visiva.

2. Lettura Formale

Studio della grammatica visiva dell'opera: linee, colori, volumi e spazio.

3. Significato

Decodifica progressiva attraverso i livelli iconografici e l'indagine iconologica.

4. Il "Punctum"

Lo scopo ultimo: giungere a una fruizione sensoriale ed emozionale profonda dell'immagine.

Breviario dei Generi Iconografici

Il Ritratto

Rappresentazione di individui riconoscibili. Indaga la psicologia del soggetto, definendone al contempo lo status sociale ed estetico.

La Natura Morta

Nata nelle Fiandre, rappresenta la pittura d'oggetti inanimati e quotidiani, arricchita da forti valenze simboliche ed esistenziali.

Il Paesaggio

Genere autonomo dal XVII secolo. Oscilla tra la ricostruzione di una natura "ideale" e la celebrazione romantica del "sublime".

Image Sources

https://beverlypress.com/wp-content/uploads/2024/07/A-Arts-Getty.Flemish.Masterpiece.png

Source: beverlypress.com

https://framerusercontent.com/images/wGQ6NeOnvnpbTWYbEbHraTxZuE.png

Source: www.confinity.com

https://i.etsystatic.com/45579629/r/il/0eac46/6743675057/il_570xN.6743675057_52wq.jpg

Source: www.etsy.com

https://uploads1.wikiart.org/images/rembrandt.jpg!Portrait.jpg

Source: www.wikiart.org

https://images.fineartamerica.com/images/artworkimages/mediumlarge/2/fruits-and-flowers-1664-flemish-school-oil-on-canvas-48-cm-x-33-cm-p01775-joris-van-son-1623-1667.jpg

Source: fineartamerica.com

https://blobcdn.nelson-atkins.org/wpmediablob/FPC/img/Seventeenth-Century-1600-1699/206_32-78_Le-Lorrain_Mill-on-the-Tiber/lorrain-dual-03.jpg

Source: nelson-atkins.org