UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO - DAMS

La Lettura Iconografica

Modalità di presentazione e metodologie d'analisi dell'immagine

Prof.ssa Cecilia Paolini

Corso di Storia della Critica d'Arte

Comprensione del Testo vs Immagine

Il Testo Verbale

Fruizione fondamentalmente **diacronica**. Si legge attraverso il tempo, dalla prima all'ultima parola.

L'Immagine

Fruizione fondamentalmente **sincronica**. La prima percezione avviene attraverso una visione totale e immediata.

Il modo attraverso il quale comprendiamo un dipinto è radicalmente diverso da un testo verbale.

La Lettura del Testo Verbale

- Non è immediata e deve essere volontaria.
- Comprensione immediata del messaggio dell'autore.
- Selezione di informazioni specifiche omettendo altre.
- Analisi secondo piani semantici gerarchici.

Il testo è una sequenza logica che richiede uno sforzo di decodifica temporale progressiva.

La Percezione dell'Immagine

- Fruizione totale immediata e involontaria.
- Necessità di vedere il tutto per il significato globale.
- Il messaggio dell'autore non è di immediata comprensione.
- L'analisi gerarchica è frutto di una decodifica culturale.

L'Approccio Metodologico

Cosa rappresenta?

Soggetto e Iconografia. L'identificazione degli elementi visibili.

Quale significato?

Significato e Iconologia. I concetti nascosti dietro le forme.

Quale contesto?

Panorama storico-culturale. L'opera nel suo tempo.

I Tre Livelli di Erwin Panofsky

Livello d'Analisi	Descrizione	Obiettivo
Pre-iconografica	Forme pure, colori, linee, motivi plastici (oggetti).	Identificazione motivi artistici.
Analisi Iconografica	Soggetto e temi specifici (storie, miti, allegorie).	Decodifica codici letterari.
Interpretazione Iconologica	Significato intrinseco o contenuto come specchio culturale.	Ricerca della mentalità di un'epoca.

Generi: Ritratto e Paesaggio

Il Ritratto

Rappresentazione di una persona reale colta nella fisionomia e nello status sociale. Carica psicologica e ideale.

Il Paesaggio

Genere autonomo dal XVII secolo. Dal paesaggio "ideale" classico al concetto di **sublime** dell'800 romantico.

Generi: Vita Quotidiana e Sacralità

Scena di Genere

Episodi tratti dalla vita di tutti i giorni, spesso con protagonisti del popolo.

Storia Sacra

Episodi religiosi, vite di Santi, Gesù o scene bibliche (Genesi).

Allegoria e Profano

Raffigurazione Profana: Mitologia classica, temi allegorici di mesi e stagioni.

L'Allegoria: Rappresentazione di concetti astratti attraverso la *personificazione*.

- Virtù (Giustizia, Prudenza)
- Vizi (Lussuria, Avarizia)
- Concetti (Libertà, Guerra)

Fine della Presentazione

Didattica e Metodologie di Storia dell'Arte

Università degli Studi di Teramo

DAMS - Storia della Critica d'Arte

Grazie per l'attenzione.

Image Sources

https://mymodernmet.com/wp/wp-content/uploads/2018/09/botticelli-primavera-thumbnail.jpg

Source: mymodernmet.com

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cc/Grant_Wood_-_American_Gothic_-_Google_Art_Project.jpg/1280px-Grant_Wood_-_American_Gothic_-_Google_Art_Project.jpg

Source: en.wikipedia.org

https://www.nationalgallery.ie/sites/default/files/styles/content_hero/public/2017-04/w1500-Turner-Mewstone-Plymouth.jpg?itok=Lfta9J7s&cache-buster=c1e02bda57&coords_hash=9139ece7a8

Source: www.nationalgallery.ie

https://cdn.sanity.io/images/cctd4ker/production/938de59ee2f93bc4604ce809df5632565c7f6262-250x327.jpg?w=3840&q=75&fit=clip&auto=format

Source: www.metmuseum.org

https://dailytheology.org/wp-content/uploads/2017/07/the_calling_of_saint_matthew-caravaggo_1599-1600.jpg?w=1024

Source: dailytheology.org

https://uploads1.wikiart.org/00458/images/eugene-delacroix/liberty-leading-the-people-delacroix-eug-ne-1830.JPG!Large.JPG

Source: www.wikiart.org