UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO

DIDATTICA E METODOLOGIE DI STORIA DELL'ARTE

Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo (L-3)

CORSO ACCADEMICO

Storia della Critica d'Arte (I parte)

DOCENTE

Prof.ssa Cecilia Paolini

Nascita dell'Iconografia

L'evoluzione della codificazione e dei simboli nell'arte figurativa del Rinascimento

I TRATTATI ICONOGRAFICI FONDATIVI

1499 — Francesco Colonna: Viene stampato a Venezia da Aldo Manuzio l' *"Hypnerotomachia Poliphili"*, opera cardine che introduce sofisticati linguaggi grafici, simboli classici ed enigmi visivi.

1531/1534 — Andrea Alciato: Pubblica gli *"Emblemata"*. La prima edizione (Augusta) esce senza consenso; la seconda (Parigi) viene curata direttamente dall'autore e dedicata all'umanista Konrad Peutinger.

1556 — Vincenzo Cartari: Scrive *"Le Imagini de i Dei degli Antichi"*, celebre trattato mitologico che descrive e cataloga sistematicamente le raffigurazioni tradizionali delle divinità pagane.

LA TRATTATISTICA TRA SIMBOLOGIA E NUMISMATICA

Pierio Valeriano (Hieroglyphica)

Composto nella prima metà del secolo (post 1524) e pubblicato nel 1620, rappresenta un imponente studio enciclopedico sulla tradizione ermetica e il significato recondito della scrittura e dei simboli geroglifici.

S. Erizzo (1559) & F. Doni (1564)

Sebastiano Erizzo pubblica il *"Discorso sopra le medaglie antiche"* unendo l'archeologia al simbolo. Francesco Doni scrive le *"Pitture"*, una serie di raffigurazioni allegoriche concepite per supportare i pittori nelle loro opere.

LA SINTESI: L'ICONOLOGIA DI CESARE RIPA

- **La Prima Raccolta Sistematica (1593):** Ripa pubblica a Roma la prima versione dell' *"Iconologia"*, con l'esplicito intento di fornire una spiegazione alle figure più ricorrenti nell'arte.
- **Le Fonti Utilizzate:** Sintetizza magistralmente le scoperte e i lavori di Pierio Valeriano (geroglifici), Andrea Alciato (emblemi), Sebastiano Erizzo (medaglie) e Anton Francesco Doni (allegorie).
- **Il Mecenatismo:** Dedica l'opera al suo illustre protettore, il Cardinale Anton Maria Salviati.
- **Edizioni e Successo:** All'edizione del 1593 ne seguono numerose altre arricchite da preziose incisioni: Roma (1603), Padova (1611), Siena (1613), fino alle edizioni postume padovane (1625, 1630).

Incisione tratta dall'opera "Iconologia" di Cesare Ripa

La Storiografia Regionale

Le origini delle cronache del collezionismo privato e pubblico in Italia settentrionale

IL CONTRIBUTO DI MARCANTONIO MICHIEL

Le Notizie d'Opere di Disegno

Durante la prima metà del XVI secolo, il nobile letterato e raffinato collezionista veneziano Marcantonio Michiel redige un accurato resoconto descrittivo delle opere d'arte presenti nelle collezioni pubbliche e private della Repubblica Veneta.

La Riscoperta Filologica

Rimasto lungamente inedito nella Biblioteca Marciana, il manoscritto fu ritrovato e trascritto come anonimo nel XIX secolo dall'abate Jacopo Morelli. Soltanto nel 1864 la filologia critica di Cesare Bernasconi ne identificò l'effettivo autore.

Giovanni Paolo Lomazzo

La grande teoria dell'arte milanese tra filosofia dei temperamenti e metafora del tempio

TRATTATISTICA E TEORIA IN LOMAZZO

1584 — Trattato dell'Arte della Pittura: Teorizza che l'invenzione figurativa nasca dall'armonia tra i quattro temperamenti umani e i corrispondenti quattro elementi naturali. L'arte si struttura rigorosamente su tre cardini: *dottrina*, *pratica* e *maniera*.

1590 — L'Idea del Tempio della Pittura: Rappresenta l'arte come un tempio, sostenuto idealmente da sette colonne/maestri: Leonardo (la luce), Michelangelo (il disegno), Raffaello (la grazia), Mantegna (la prospettiva), Tiziano (il colore), Polidoro (la forza) e Gaudenzio Ferrari (l'espressione).

1591 — Della Forma delle Muse: Scritto finalizzato a stabilire le regole iconografiche, basandosi sul solido principio teorico che l'iconografia rappresenti l'essenza propriamente letteraria e speculativa dell'opera d'arte.

SPAZIO DOMANDE

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

I materiali didattici e i riferimenti della lezione sono a disposizione per la consultazione degli studenti del DAMS.

DOCENTE DI RIFERIMENTO

Prof.ssa Cecilia Paolini — cpaolini@unite.it

FONTI DELLE IMMAGINI

http://googleusercontent.com/image_collection/image_retrieval/6787588359737204176_0

Incisione di Cesare Ripa - Iconologia editata a Roma e Padova.

IMAGE SOURCES

https://www.meisterdrucke.ie/kunstwerke/1000px/Italian_School_-_Allegory_of_Europe_in_the_form_of_a_richly_clothed_woman_crowned_surrounded_by_h_-_(MeisterDrucke-949293).jpg

Source: www.meisterdrucke.ie