

Naviglio Piccolo

Giovedì 1 marzo 2012 - ore 21.00

DENTRO E OLTRE L'IMMAGINE

OGGETTI

A cura di **Rosanna De Ponti**

con la collaborazione di **Teresa Brucoli e Silvia Francioli**

Accostiamo l'arte figurativa, in questo ciclo, con modalità più sistematiche, analitiche, "scientifiche", cercando di mettere ordine a quanto c'è, appunto, **dentro e oltre l'immagine** pura e semplice.

E cominciamo vedendo come si pongono, in questo contesto, le cose, **"gli oggetti e la natura"**.

Fa da guida al ciclo, ed alla serata, **Rosanna De Ponti**. Laureata in architettura, ha insegnato disegno e storia dell'arte nel liceo scientifico, tiene conferenze di storia dell'arte ed accompagna gruppi in visite guidate ai monumenti e alle gallerie d'arte di Milano.

Viale Monza 140 I Piano (M1 Gorla - Turro)

Quote di partecipazione ad ogni incontro:

Normale	€ 2,00.
Soci di Naviglio Piccolo	€ 1,00.
Per chi si associa al momento	gratuita
Quota associativa a Naviglio Piccolo	€ 20,00

Informazioni: www.navigliopiccolo.it email naviglio.piccolo@navigliopiccolo.it

Si ringrazia:

Cooperativa Sociale
CIRCOLO FAMILIARE DI UNITÀ PROLETARIA
VIALE MONZA, 140 - TEL. 022574683 - 20127 MILANO

Naviglio Piccolo

In quanti modi si può leggere un'opera d'arte?

Tra i tanti modi di leggere un'opera d'arte esamineremo solo le categorie interpretative di **Heinrich Wölfflin (1864-1945)** e quelle di **Erwin Panofsky (1892-1968)**.

Per Wölfflin le opere, classiche o barocche, si leggono utilizzando cinque antinomie: lineare - pittorico, superficie - profondità, forme chiuse - forme aperte, molteplicità - unità, chiarezza assoluta - chiarezza relativa.

Per Panofsky l'opera d'arte può avere diversi livelli di significato che vengono messi in luce attraverso tre categorie interpretative: pre-iconografia, iconografia, iconologia.

iconografia (dal greco eikòn "immagine" e graphia "descrizione") metodo di studio che si occupa della descrizione e individuazione dei temi raffigurati nelle opere d'arte. L'I. è un campo di ricerca che procede alla definizione dei temi e dei soggetti delle opere d'arte attraverso immagini, storie e allegorie.

iconologia [(dal greco eikòn "immagine" e lògos "discorso") metodo di interpretazione delle opere d'arte che mira alla individuazione dei loro significati simbolici e contestuali indagando le relazioni fra i contenuti delle opere e la cultura (letteraria religiosa, filosofica, scientifica) del periodo e dell'ambiente a cui le opere appartengono.

Naviglio Piccolo

Gli "scritti" sull'arte

MEDIOEVO
indicazioni
tecniche, studio
delle proporzioni

IL '400
ricerche sull'ottica,
fondamenti teorici

IL '500
manuali di
Mitologia,
biografie degli
artisti

IL '600
istruzioni della
controriforma,
critica ad opera dei
letterati

IL '700
Critica d'arte:
classicismo e
preromanticismo

'800
Raccolta delle fonti
e estetica di Hegel

Naviglio Piccolo

I indirizzi dell'ottocento e del novecento 1

FILOLOGIA

Cavalcaselle Morelli Berenson

*Analisi diretta delle opere per individuare l'autore e la scuola
Aspetti formali e di contenuto*

**FILOLOGIA
ICONOGRAFIA
ANALISI STILISTICA**

Venturi Toesca Longhi

*Autenticità, periodo e scuola
Interpretazione del tema
Linguaggio dell'artista*

Naviglio Piccolo

Indirizzi dell'ottocento e del novecento 2

PURA VISIBILITÀ

Wickhoff Riegl Wölfflin

*analisi delle forme attraverso
coppie antinomiche di categorie*

**ARTE E REALTÀ
STORICA E SOCIALE**

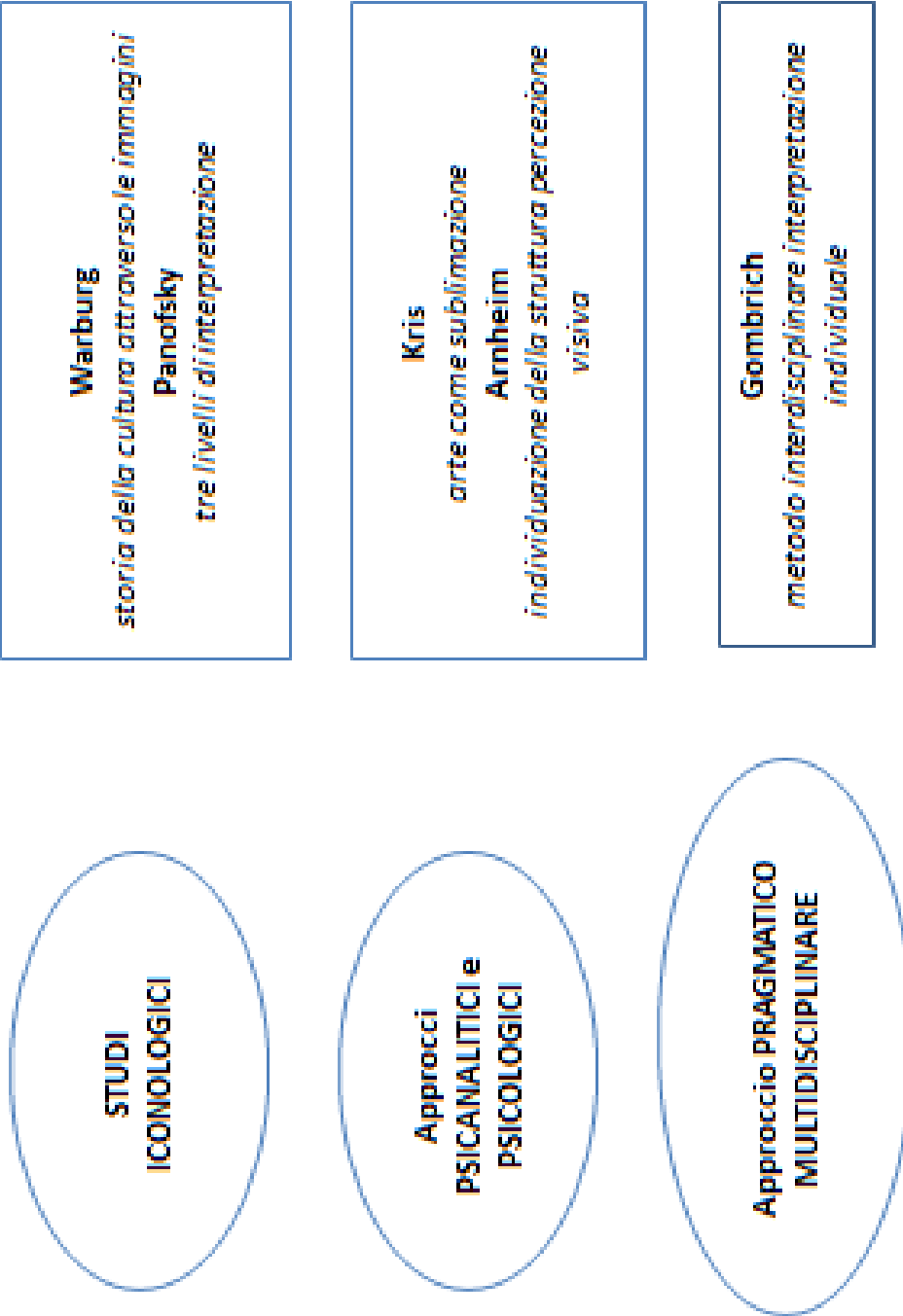
Dvorák Hauser B. Bandinelli Argan

*connessione fra l'aspetto formale e la
realtà storico-sociale*

Naviglio Piccolo

Indirizzi dell'ottocento e del novecento 3

Naviglio Piccolo

Cultura idealistica
Burekardt
Prima metà '800

Studi iconologici
Warburg
Saxl
'800-'900

Studi iconologici
Panofsky
Prima metà '900

Approccio psicoanalitico
psicologico
Kris Arnheim

Lezioni di Estetica
Hegel
Prima metà '800

Filologia
Cavalcaselle Berenson
Prima metà '900

Analisi Stilistica
Venturi Toesca Longhi
'900

Eriganti Zen
'500

Approccio pragmatico
Gombrich

Critica giornalistica
Baudelaire Ruskin
Prima metà '800

Scuola diVienna
Wickhoff
Riegli
'800-'900

"pura visibilità"
Wölfflin
Prima metà '900

Approccio storico sociale
Dvorák Hauser
Bianchi Bandinelli Argan
Prima metà '900

Naviglio Piccolo

Le categorie di analisi di Heinrich Wölfflin

**SUPERFICIE
PROFONDITÀ**

**CHIAREZZA
NON CHIAREZZA**

**MOLTEPLICITÀ
UNITÀ**

**LINEARE
PITTORICO**

**FORMA CHIUSA
FORMA APERTA**

Naviglio Piccolo

LINEARE

Procede per linee, il contorno isola gli oggetti, cristallizza le forme, le descrive come sono
Piero della Francesca: *Madonna di Senigallia*
Raffaello: *Ritratto di Agnolo Doni*
Appiani: *Napoleone re d'Italia*
David: *Il giuramento degli Orazi*

PITTORICO

Evita il contorno, suggerisce le forme, le descrive come appaiono, gli oggetti si mescolano al fondo
Caravaggio: *Autoritratto*
Piazzetta: *San Jacopo trascinato al martirio*
Monet: *Il sole che si leva*
Renoir: *Aline Charigot*

'400 e '500 LINEARE

'600 e '700 PITTORICO

neoclassico LINEARE

impressionismo PITTORICO

Naviglio Piccolo

Duerer: *Adamo ed Eva*
 Botticelli: *Nascita di Venere*
 Raffaello: *Lo sposalizio della Vergine*

Tiziano: *Venere di Urbino*
 Rubens: *Andromeda*
 Renoir: *Nudo*

LINEARE

PITTORICO

DUERER ⇌ BOTTICELLI ⇌ RAFFAELLO ⇌
 TIZIANO ⇌ RUBENS ⇌ RENOIR

Naviglio Piccolo

nello STILE
LINEARE

Il colore, pur nella diversità fra zone chiare e scure resta lo stesso, ogni colore è contenuto in un alveolo come uno smalto
Bronzino: *Eleonora da Toledo*
Holbain: *Erasmus da Rotterdam*

nello STILE
PITTORICO

Il colore, nelle zone in ombra, può essere completamente diverso, i colori affiorano da una profondità indistinta
Velazquez: *Infanta Margherita*
Rembrandt: *Autoritratto*

NON SOLO LA LINEA MA ANCHE IL COLORE

Naviglio Piccolo

Punto di vista privilegiato, superfici ben definite
Michelangelo: *David*

Nessun punto di vista privilegiato, si ruota attorno oppure lo sfondo aggiunge movimento
Bernini: *Apollo e Dafne*

nello STILE
LINEARE

nello STILE
PITTORICO

NON SOLO LA PITTURA MA ANCHE LA SCULTURA

Naviglio Piccolo

Figure collocate su piani orizzontali,
prospettiva con punto di fuga centrale
Leonardo: *Cenacolo*

Figure collocate su linee oblique, Prospettiva
accidentale con più punti di fuga
Tintoretto: *Ultima cena*

SUPERFICIE

PROFONDITÀ

Naviglio Piccolo

Le figure si compongono come in un
bassorilievo
Donatello: *Banchetto di Erode*

Libertà nella disposizione delle figure
Bernini: *Tomba di Alessandro VII*

SUPERFICIE

PROFONDITÀ

NON SOLO LA PITTURA MA ANCHE LA SCULTURA

Naviglio Piccolo

Immagine conclusa in se stessa, predominano gli assi orizzontale e verticale, uso di sfondi architettonici, simmetria, cornice che sigilla il contenuto
Raffaello: *Parnaso*
G. Bellini: *Pala Barbarigo*

Immagine che tende a dilatarsi oltre la cornice, gli elementi architettonici sono spezzati o velati, l'inquadratura sembra casuale
Poussin: *Parnaso*
Degas: *L'assenzio*

FORMA CHIUSA
tettonico

FORMA APERTA
a-tettonico

Naviglio Piccolo

Collocazione orientata con il
basamento o la parete
Donatello: *S. Giorgio*

La statua si svincola dal basamento o
dall'anicchia
Bernini: *Angelo in S. Andrea delle Fratte*

FORMA CHIUSA
tettonico

FORMA APERTA
a-tettonico

NON SOLO LA PITTURA MA ANCHE LA SCULTURA

Naviglio Piccolo

Ogni forma è conclusa, definita, raggiunge un'evidenza autonoma. Più figure descritte in dettaglio si compongono in una legge unitaria, si possono isolare particolari significativi

J Bosch: *Trittico delle delizie*

Tutte le figure si fondono in una massa unitaria, unità assoluta, flusso in cui alcuni particolari vengono accentuati ed altri scompaiono

Rembrandt: *Ronda di Notte*

MOLTEPLICITÀ
unità molteplice

UNITÀ
unità unitaria

Naviglio Piccolo

Michelangelo *Tombe medicee*

Bernini: *Tomba di Alessandro VII*

MOLTEPLICITÀ
unità molteplice

UNITÀ
unità unitaria

NON SOLO LA PITTURA MA ANCHE LA SCULTURA

Naviglio Piccolo

Ogni forma mostrata in modo esauriente,
con evidenza superiore al vero, anche gli
oggetti lontani sono nitidi, le ombre non
nascondono le forme

Mantegna : *Transito della Vergine*
Laurana : *Principessa*

La bellezza prevede qualcosa di
inafferrabile, di fuggevole, la luce
mostra e l'ombra cela, le forme si
svincolano dagli oggetti

Rembrandt: *La deposizione dalla Croce*
Medardo Rosso : *Maternità*

CHIAREZZA

NON CHIAREZZA

Naviglio Piccolo

Studi iconologici Panofsky

Iconografia : (dal greco eikòn “immagine” e graphia “descrizione”) **metodo di studio** che si occupa della descrizione e individuazione dei temi raffigurati nelle opere d’arte. L’iconografia. è un campo di ricerca che procede alla definizione dei temi e dei soggetti delle opere d’arte attraverso immagini, storie e allegorie.

Iconologia : (dal greco eikòn “immagine” e lògos “discorso”) **metodo di interpretazione** delle opere d’arte che mira alla individuazione dei loro significati simbolici e contestuali indagando le relazioni fra i contenuti delle opere e la cultura (letteraria, religiosa, filosofica, scientifica) del periodo e dell’ambiente a cui le opere appartengono.

	Opera
Arte romana	Affreschi di Pompei - Natura morta
Giorgio Morandi	Natura morta
Arte paleocristiana	Pane e pesci
Cattedrale di Ferrara	Mese di Settembre
Michelangelo Merisi detto il Caravaggio	Canestra di frutta
Philippe de Champagne	Natura morta con teschio e tulipano
Canaletto	Il Canal Grande e Palazzo Balbi
Paul Cézanne	La montagna St. Victoire
Pieter Bruegel	Paesaggio invernale
Jan Bruegel	Paradiso Terrestre
Ambrogio Lorenzetti	Il Buon Governo

Naviglio Piccolo

	Effetti del Buon Governo in campagna
	Effetti del Buon Governo in campagna (part.)
	Effetti del Buon Governo in città
	Il Cattivo Governo
	Il Cattivo Governo in campagna
Umberto Boccioni	La città che sale
Giorgio De Chirico	L'enigma dell'ora

Naviglio Piccolo

Heinrich Wölfflin (Winterthur, 21 giugno 1864 – Zurigo, 19 luglio 1945) è stato uno storico dell'arte svizzero. La caratteristica del lavoro di Wölfflin fu la classificazione dei principi pittorici che influenzarono lo sviluppo dell'analisi formale nella storia dell'arte del XX° secolo.

La sua formazione avvenne prima a Basilea con Jacob Burckhardt, poi a Berlino presso Wilhelm Dilthey. A Monaco svolse il suo dottorato con la dissertazione *Prolegomena zu einer Psychologie der Architektur*, 1886 (tradotta in italiano col titolo *Psicologia dell'Architettura*, Venezia 1985). Tra il 1886 e il 1887 fu a Roma dove elaborò la tesi per la libera docenza, *Rinascimento e Barocco*, München 1888, tradotta in italiano nel 1928 e ristampata nel 1988; in questa cerca di ricostruire la trasformazione del linguaggio rinascimentale in quello barocco, sottolineando il residuo classicista che dall'epoca rinascimentale passa a quella barocca.

Nel 1893 succedette a Burckhardt nella cattedra di storia dell'arte di Basilea. Del 1899 è *L'arte classica*. Dal 1901 al 1912 insegnò a Berlino come successore di Herman Grimm. Del 1905 è *Die Kunst Albrecht Dürers*, in cui, partendo dall'opera del Dürer, passa all'analisi dei rapporti tra il Nord e Sud Europa, affiancandoli con l'analisi delle costanti stilistiche nazionali. Dal 1912 al 1923 insegna a Monaco. Del 1915 è *Principi fondamentali della storia dell'arte*, München. Dal 1924 in poi insegna a Zurigo. Del 1931 è *Italien und das deutsche Formgefühl. Die Kunst der Renaissance*, München.

Del 1914 è *Wie man Skulpturen aufnehmen soll (Probleme der italienischen Renaissance)*, in «Zeitschrift fuer bildende Kunst», XXVI; del 1921 è *Das erklären von Kunstwerken*, Leipzig; infine del 1943 è *Gedanken zur Kunstgeschichte*, Basilea

Erwin Panofsky (Hannover, 30 marzo 1892 – Princeton, 14 marzo 1968) è stato uno storico dell'arte tedesco.

La sua formazione si svolge a Berlino come allievo dello Joachimsthalsches Gymnasium e successivamente nelle Università di Friburgo in Brisgovia, Monaco e Berlino. Conseguita la laurea nel 1914 a Friburgo, con una tesi sugli scritti teorici di Dürer, pubblicata a Berlino l'anno successivo col titolo *Dürers Kunsttheorie*; dal 1921 al 1926 fu libero docente all'Università di Amburgo, venendo in contatto con Aby Warburg e Fritz Saxl, con il quale pubblicò nel 1923 *Dürers «Melencolia I». Eine quellen und typengeschichtliche Untersuchung* in "Studien der Bibliothek Warburg", II, Lipsia-Berlino.

Del 1924 è *Die deutsche Plastik des elften bis dreizehnten Jahrhunderts*, Monaco di Baviera 1924; tradotto in Italia col titolo *La scultura tedesca dall'XI al XIII secolo*, Milano 1937. Sempre nello stesso anno pubblicò *Idea. Ein Beitrag zur Begriffsgeschichte der älteren Kunsttheorie* in "Studien der Bibliothek Warburg", V, Lipsia-Berlino; tradotto in Italia nel 1952 col titolo *Idea. Contributo alla storia dell'estetica*, Firenze. In questo saggio analizza le variazioni della concezione del bello platonico nei teorici delle arti figurative, dall'Antichità classica a Giovanni Pietro Bellori.

Nel 1926 è nominato professore di storia dell'arte presso l'Università di Amburgo dove insegnò fino al 1933, anno in cui, a causa del nazismo fu costretto a lasciare la Germania. Del 1927 è *Die Perspektive als «symbolische Form»*, in «Vorträge der Bibliothek Warburg», Lipsia-Berlino, tradotto in Italia col titolo *La prospettiva come forma simbolica*, Milano 1961, in cui studia la prospettiva non come mero espediente tecnico, per dare

Naviglio Piccolo

all'immagine verosimiglianza, ma come portatrice di una specifica visione del mondo, così la prospettiva assume il significato di forma simbolica veicolo di una particolare Weltanschauung prodotta da una determinata epoca. Del 1930 è *Das erste Blatt aus dem «Libro» Giorgio Vasaris; eine Studie über die Beurteilung der Gotik in der italienischen Renaissance*, in «Stadel-Jahrbuch», VI, in cui prende in esame la concezione dello stile gotico durante il Rinascimento italiano. Nel 1930 con *Hercules am Scheidewege und andere antike Bildstoffe in der neueren Kunst*, in «Studien der Bibliothek Warburg», Lipsia-Berlino, interpreta il tema di «*Ercole tra il Vizio e la Virtù*» nell'arte.

Rifugiatosi negli Stati Uniti nel 1933, insegnò prima all'Università di New York poi a Princeton, dove rimase, presso l'Institute for Advanced Study, dal 1935 fino alla morte. Del 1939 sono gli *Studies in Iconology*, New York, riedito nel 1962, tradotti in Italia col titolo *Studi di iconologia. I temi umanistici nell'arte del Rinascimento*, Torino 1975. In esse ha indicato tre gradi d'interpretazione dell'opera d'arte: il primo, pre-iconografico determina il soggetto naturale o principale, ad esempio un uomo che ne porti un altro più vecchio sulle spalle e rechi con se un bambino; o una donna acconciata con un berretto frigio, o un uomo con un garofano in mano. Il secondo grado, detto iconografico, identifica il tema convenzionale: Enea con Anchise e il piccolo Ascanio, la personificazione della Libertà, un ritratto di Dürer. Infine, l'interpretazione iconologica vede nel tema di Enea e di Anchise un esempio di pietà filiale, nella Libertà il simbolo della Rivoluzione francese e dei suoi ideali, infine mostra come il garofano rappresenti Dürer come un uomo innamorato. Nell'interpretazione iconologica va comunque tenuto conto del background culturale del soggetto interpretante: bisogna ricercare l'oggettività studiando svariati aspetti dell'epoca e della tradizione di cui fa parte l'opera, esaminando esempi di composizioni simili nei testi e nelle immagini, quindi giustificando l'interpretazione con il maggior numero di fonti possibili.

Naviglio Piccolo

Viale Monza 140 I Piano (M1 Gorla - Turro)

Quote di partecipazione ad ogni incontro:

Normale	€ 2,00.
Soci di Naviglio Piccolo	€ 1,00.
Per chi si associa al momento	gratuita
Quota associativa a Naviglio Piccolo	€ 20,00

Informazioni: www.navigliopiccolo.it email naviglio.piccolo@navigliopiccolo.it

Si ringrazia:

Cooperativa Sociale
CIRCOLO FAMILIARE DI UNITA' PROLETARIA
VIALE MONZA, 140 - TEL. 02 2574683 - 20127 MILANO