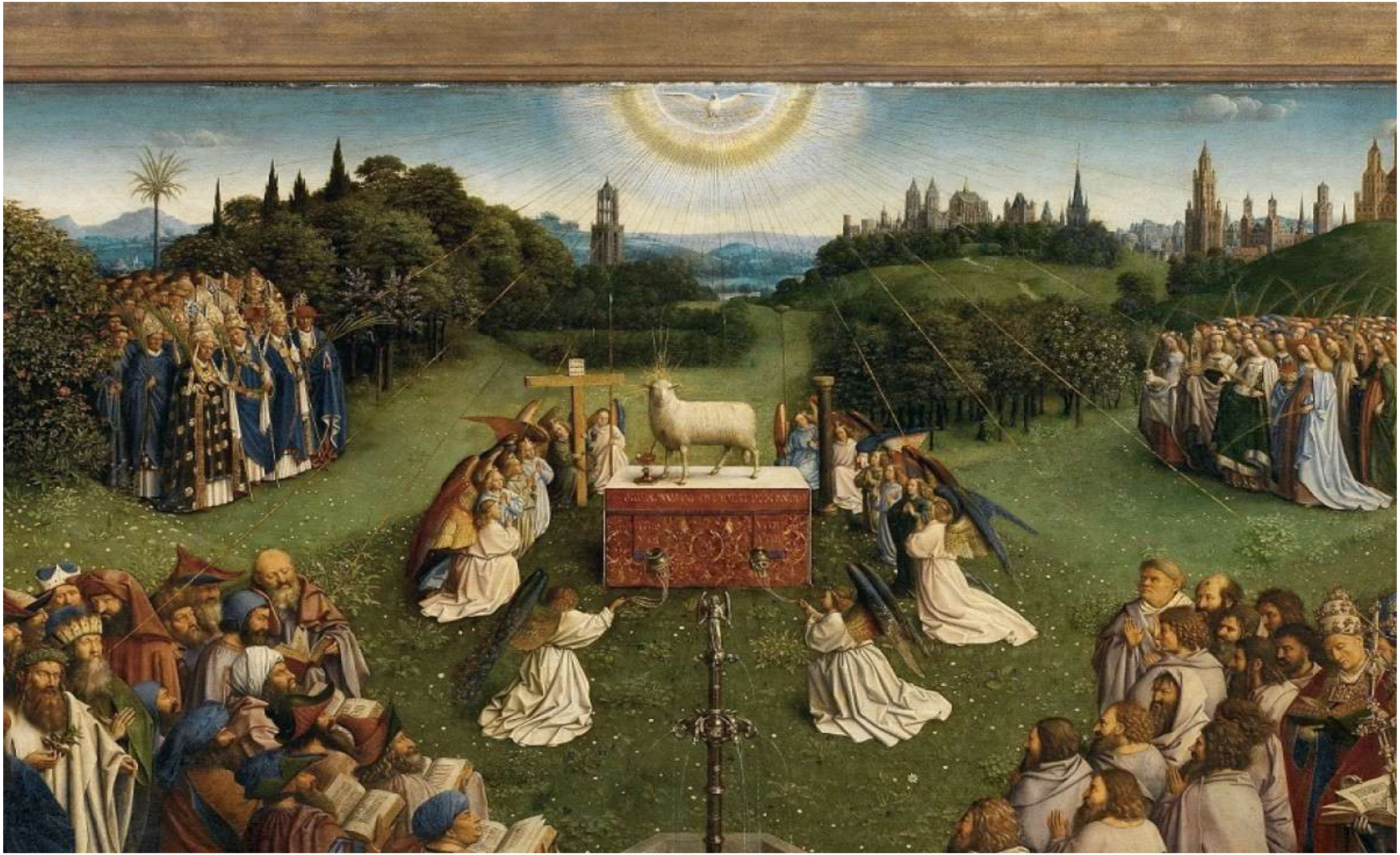
Leggere un'opera d'arte

Contributi iconografici e iconologici per leggere un'opera d'arte

Corso formativo Volontari per l'arte 2026

Donatella Donà

Metodo

- **Dati identificativi:**

  nome dell'artista, titolo dell'opera, materiali, tecniche e dimensioni.

- **Descrizione dell'opera:**

  osservazione e individuazione di tutti gli elementi, dei personaggi, delle forme, del tipo iconografico e iconologico. Individuazione della fonte letteraria.

- **Contesto storico-artistico:**

  rapporti tra artista e società. Un opera d'arte è sempre in relazione con il contesto storico, sociale e artistico nel quale è stata creata.

- **Espressività ed interpretazione:**

  capire il messaggio che l'autore vuole comunicare. Esprimere un parere personale motivato.

Analisi e caratteristiche tipologiche

- Quale materiale è stato utilizzato per il supporto?
- Quale tecnica è stata utilizzata?
- Qual è il suo stato di conservazione?
- Che cosa è raffigurato?
- A quale fonte possiamo fare riferimento? (es. testi biblici, miti, leggende ecc.).
- Colori usati e valori chiaroscurali.

Materiali e tecniche

- Materiali: tempera, olio, acrilici, spray, legno, metallo, pietra, marmo, carta, smalti, tessuti, video, digitale.

- Tecniche: l'insieme delle norme, dei modi elaborati dagli artisti nel corso dei tempi sperimentati nei cantieri e nei laboratori, nelle botteghe e nelle officine.

Due grandi categorie generali:

Figurazione piana (disegno, incisione, pittura, tarsia, mosaico, vetrata, tessuto);

Figurazione tridimensionale (scultura, lavorazione di pietre, terre, vetro, metalli, smalti, ebanisteria, design).

Iconografia

La parola iconografia indica la descrizione dei temi contenuti in un'opera d'arte. L'iconografia è rivolta a decifrare e a classificare i caratteri tipologici e contenutistici di una determinata opera studiandone la loro presenza ed evoluzione in un determinato contesto storico(es. iconografia della Crocifissione o iconografia mariana; evoluzione dell'iconografia di Cristo da uomo imberbe a saggio con la barba).

L'iconografia individua anche cosa viene rappresentato attraverso gli attributi specifici(es. le chiavi per San Pietro o una spada per San Paolo).

Quindi l'iconografia descrive cosa è raffigurato = livello descrittivo.

Generi iconografici

- Scena storica religiosa
- Scena storica profana
- Ritratto (singolo o di gruppo)
- Natura morta
- Paesaggio
- Veduta
- Scena architettonica
- Caricatura
- Scena di genere

Iconologia

L'iconologia si occupa di ricercare il significato delle immagini, dei simboli e delle figure allegoriche dell'arte. Interpreta il perché sia stato raffigurato un determinato tema o oggetto e quale fosse il suo significato simbolico nel contesto storico, filosofico e culturale dell'epoca.

Quindi l'iconologia interpreta cosa è raffigurato = livello interpretativo

In sintesi

iconografia = il soggetto (catalogazione e riconoscimento visivo)

iconologia = il significato (interpretazione del contesto e dell'allegoria)

Significato delle figure rappresentate

- Significato superficiale
- Significato allegorico
- Significato biblico o mitologico
- Significato segreto da interpretare

La Primavera

Sandro Botticelli, 1480 ca., Galleria degli Uffizi, Firenze

La Tempesta

Giorgione, 1504 ca., Gallerie dell'Accademia, Venezia

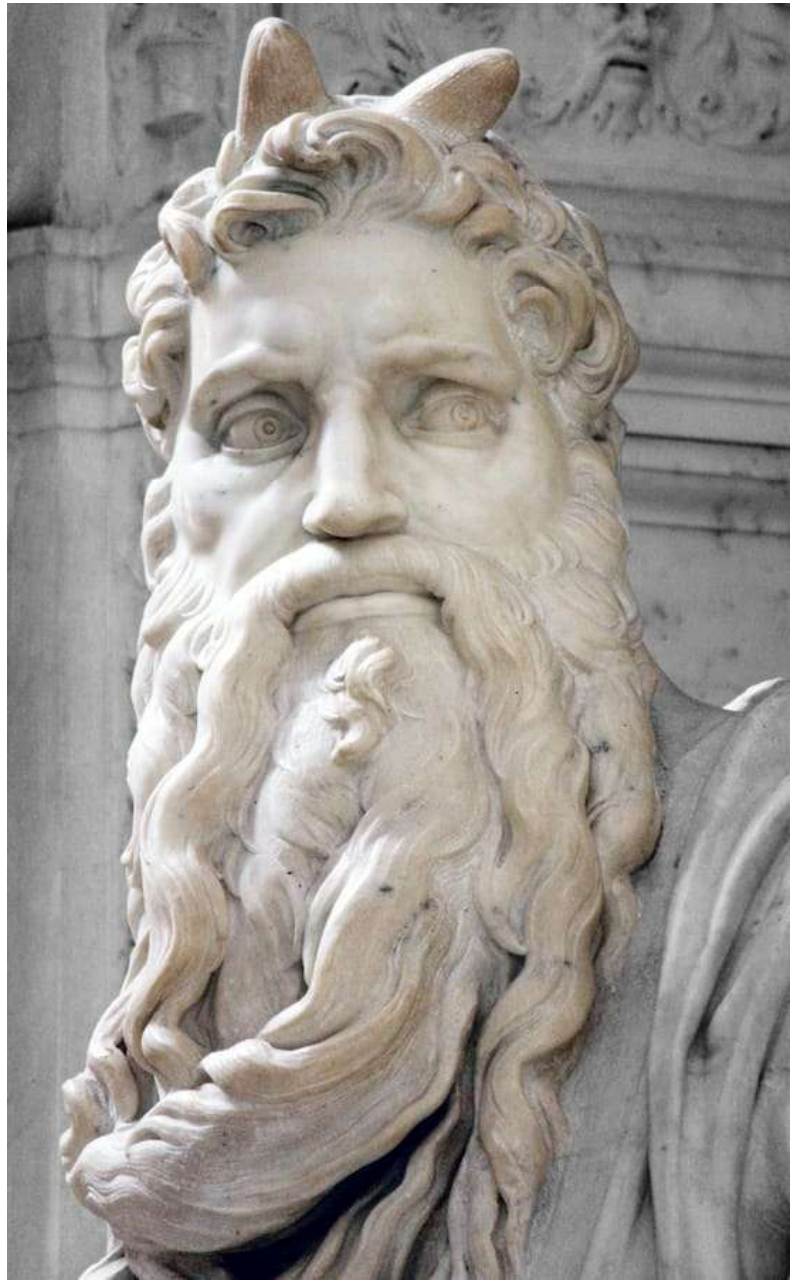

Mosè

Michelangelo, 1513-1515, Basilica di San Pietro in Vincoli, Roma

Gli ambasciatori

Hans Holbein, 1533, National Gallery, Londra

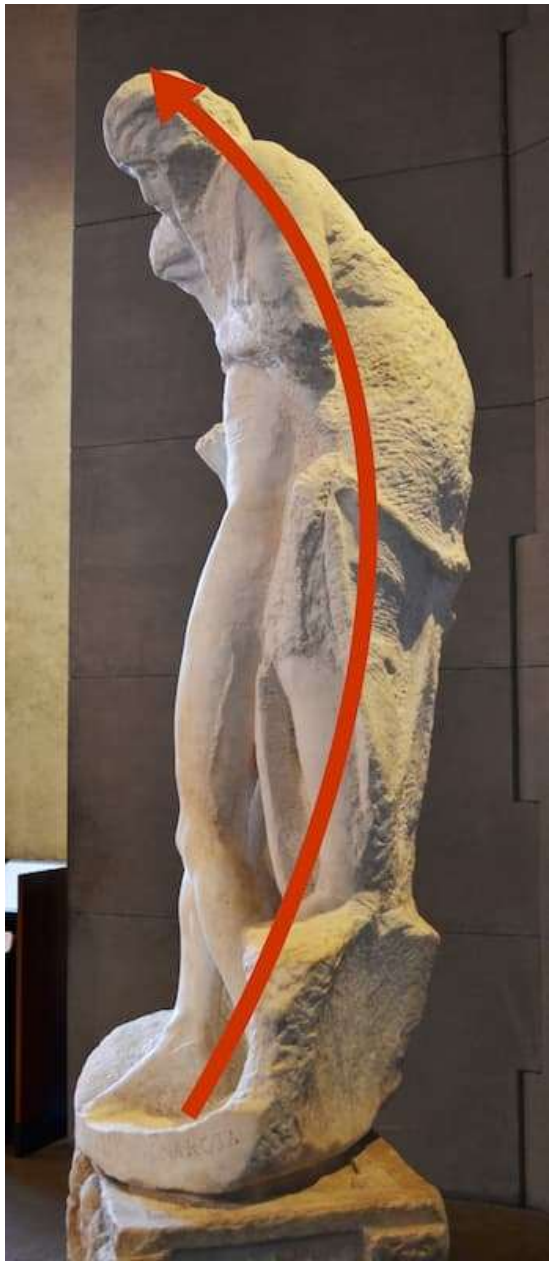
Teschio, dettaglio dell'anamorfosi,
ovvero immagine fortemente distorta che si rende visibile come normale, solo quando l'osservatore si pone in una particolare posizione molto inclinata rispetto al suo piano.

Pietà Rondanini

Michelangelo, 1552-1564, Museo del Castello Sforzesco, Milano

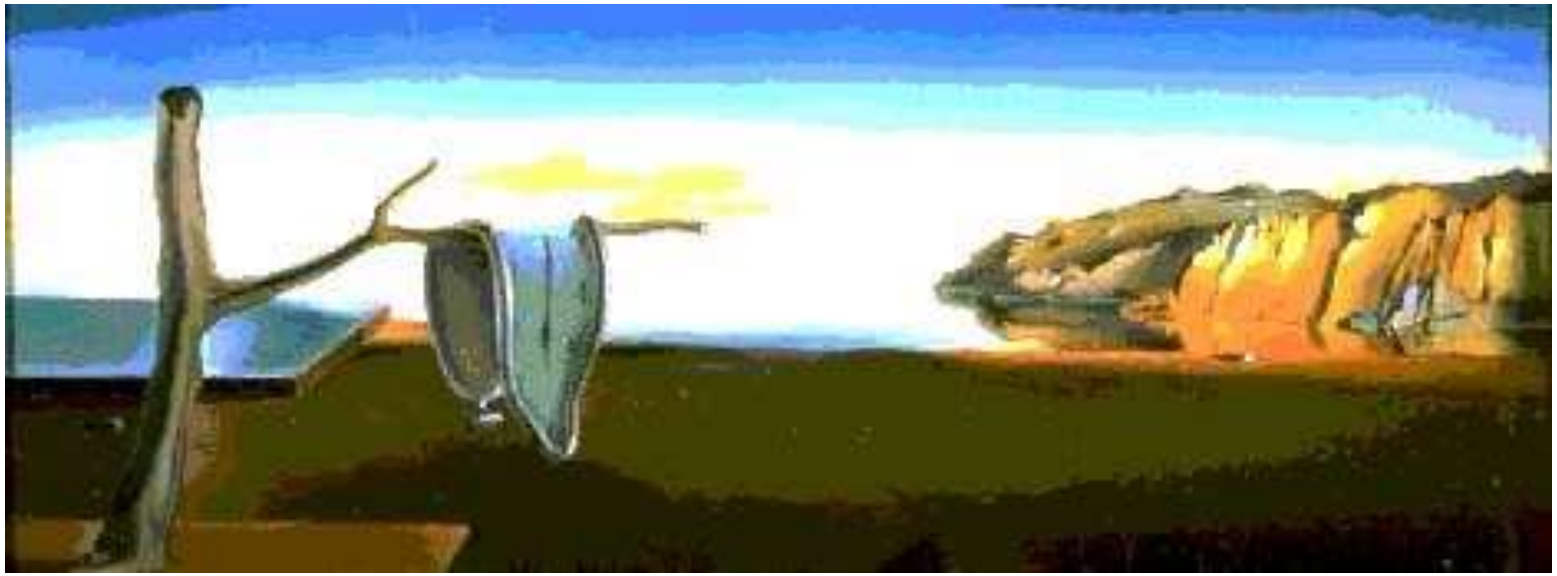

La persistenza della memoria

Salvador Dalì, 1931, Museum of Modern Art, New York

Cappella di Santa Croce

Seconda metà XV secolo, pittore piemontese, Mondovì

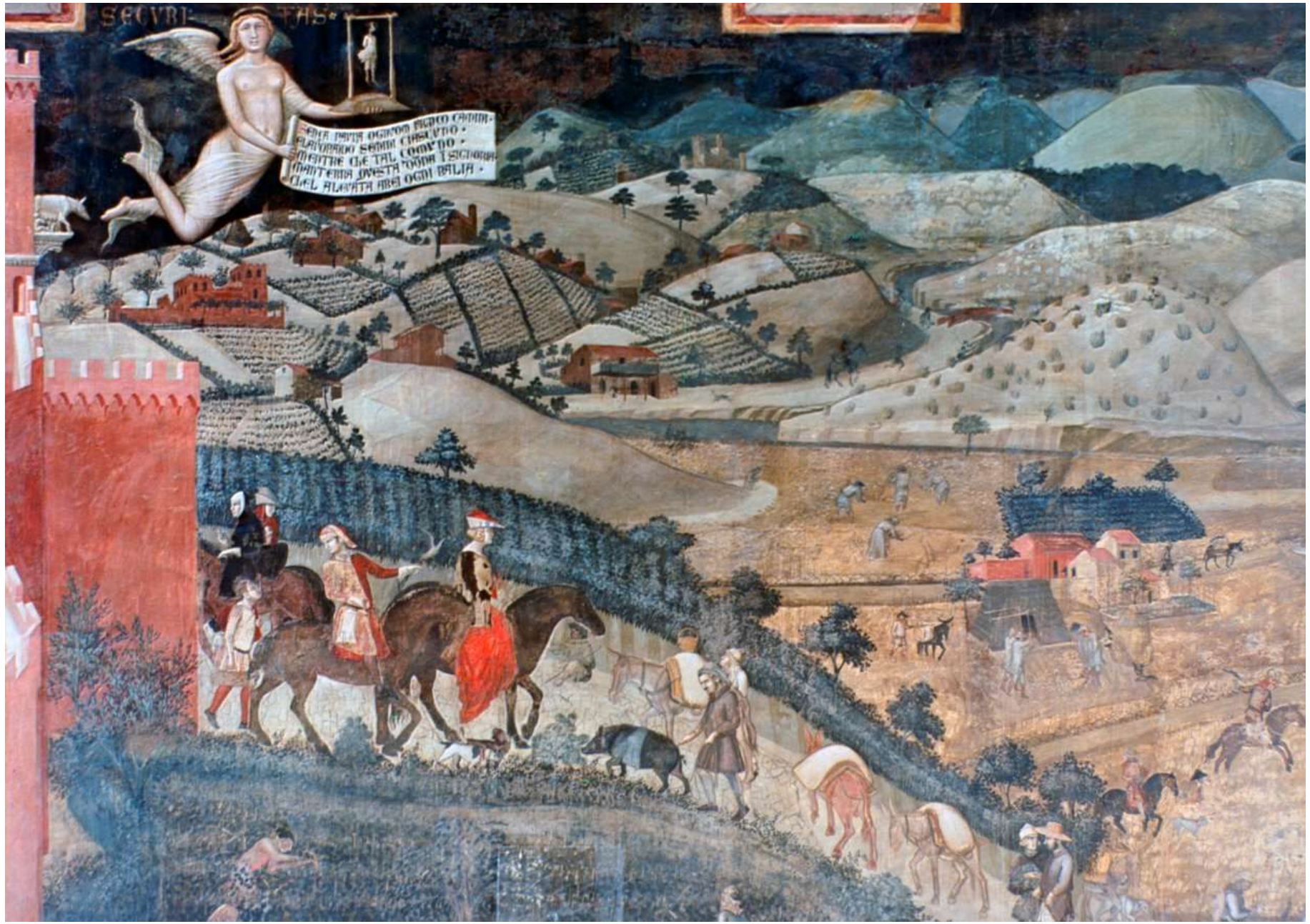

Cappella di San Fiorenzo

Seconda metà del XV secolo, pittore piemontese, Bastia

SECVRI-
TAS

Cappella di San Martino di lignera

Seconda metà XV secolo, pittore piemontese, Saliceto

Cappella di Sant'Agostino

Seconda metà XV secolo, pittore piemontese, Saliceto

