

SEMIOTICA DELL'ARTE

Nuovo Ordinamento – Triennio

Prof. Sandro Sproccati

Anno accademico 2009-10 (I semestre)

«FONDAMENTI DI UNA SEMIOLOGIA DELL'IMMAGINE VISIVA»

Parte 1. Linguaggio verbale e linguaggio dell'immagine:

- La nozione strutturalista di segno linguistico
- I cinque aspetti specifici del segno verbale
- Peculiarità del segno iconico

Parte 2. Il concetto di *rappresentazione* e la sua evoluzione nella pittura occidentale:

1. Il fondamento mimetico della rappresentazione artistica. Tre metafore di fondazione
(*Il prospettoscopio* di Brunelleschi)
(*I coniugi Arnolfini* di Jan Van Eyck)
2. Prospettiva euclidea e rappresentazione pittorica occidentale
(Esempi di applicazione del metodo prospettico. Paolo Uccello. Le macchine di Dürer)
(*La Flagellazione* di Urbino)
3. Articolazioni logiche dell'immagine visiva. Verità e menzogna, affermazione e negazione
(*Autoritratto allo specchio* di Parmigianino)
(*Parole e immagini* in Magritte)
(*Gli ambasciatori* di Holbein il Giovane)
4. Limiti del concetto di rappresentazione: anamorfosi e crisi barocca
(Niceron, Maignan e i matematici di Santa Genoveffa)
5. La “quarta parete” e il suo abbattimento
(*Las Meninas* e altre opere di Velázquez)
6. Il trompe-l'oeil come paradosso dell'autodissoluzione dell'immagine
(*Gloria* di Andrea Pozzo, *Sala dei Giganti* di Giulio Romano, *Vanitas* di Gijssbrechts)

Parte 3. Per una *retorica* dell'immagine:

7. La regola e la trasgressione. Il significato della retorica nei linguaggi creativi
8. Metasememi e metalogismi in pittura
(Vermeer, Magritte, Dossi, Parmiggiani, Altdorfer)
9. L'allegoria nel linguaggio della visione
(Botticelli e l'allegoria neoplatonica)
(*Il trionfo della lussuria* di Bronzino)
(*Colpite i bianchi con il cuneo rosso* di Lazar El Lisickij)
10. Peculiarità dell'immagine fotografica: la rivincita del “referente”
(Kosuth e Paolini)
11. La retorica dell'illusione disvelata. René Magritte

BIBLIOGRAFIA

A) TESTO DI RIFERIMENTO PRINCIPALE (LETTURA NECESSARIA)

- Sproccati Sandro, *Per una logica della pittura*, Bononia University Press, Bologna 2006

B) SUPPORTO TEORICO GENERALE (LETTURE CONSIGLIATE)

Linguistica e semiotica di base:

- Stam Robert, Burgoyne Robert, Flitterman-Lewis Sandy, *Semiologia del cinema e dell'audiovisivo*, Bompiani, Milano 1999 [solo il 1° capitolo, dedicato alla linguistica strutturale e alla semiologia di base]

Retorica semiologica:

- Gruppo μ , *Retorica generale. Le figure della comunicazione*, Bompiani, Milano 1980

C) ALTRI TESTI DI SUPPORTO TEORICO (LETTURE FACOLTATIVE)

- Aa.Vv., *Semiotica della pittura* (a cura di O. Calabrese), Il Saggiatore, Milano 1980
- Damisch Hubert, *L'origine della prospettiva*, Guida, Napoli 1992
- Gruppo μ , *Trattato del segno visivo*, Bruno Mondadori, Milano 2007
- Kepes György, *Il linguaggio della visione*, Dedalo, Bari 1981
- Kubovy Michael, *La freccia nell'occhio. Psicologia della prospettiva e arte rinascimentale*, Muzzio, Padova 1992
- Panofsky Erwin, *La prospettiva come forma simbolica*, Feltrinelli, Milano 1973
- Stoichita Victor, *L'invenzione del quadro*, Il Saggiatore, Milano 1998

D) TESTI DI APPROFONDIMENTO DEI SINGOLI ARGOMENTI DEL CORSO

N.B. Nella maggior parte dei casi non si tratta di leggere l'intero libro ma solo le pagine relative all'argomento scelto.

1. Il fondamento mimetico della rappresentazione artistica. Tre metafore di fondazione

- Kubovy Michael, *La freccia nell'occhio. Psicologia della prospettiva e arte rinascimentale*, Muzzio, Padova 1992
- Damisch Hubert, *L'origine della prospettiva*, Guida, Napoli 1992

Excursus: Il "prospettoscopio" di Filippo Brunelleschi

- Kubovy Michael, *La freccia nell'occhio. Psicologia della prospettiva e arte rinascimentale*, Muzzio, Padova 1992
- Parronchi Alessandro, *Studi su la "dolce" prospettiva*, Martello, Milano 1964
- Sproccati Sandro, *Per una logica della pittura*, Bononia University Press, Bologna 2006 [capitolo I]

Excursus: I coniugi Arnolfini di Jan Van Eyck

- Brignetti Raffaello, Faggin Giorgio, *Jan e Hubert Van Eyck*, CdA, Rizzoli, Milano 1969
- Sproccati Sandro, *Per una logica della pittura*, Bononia University Press, Bologna 2006 [capitolo I]

2. Prospettiva euclidea e rappresentazione pittorica occidentale

- Damisch Hubert, *L'origine della prospettiva*, Guida, Napoli 1992
- Kubovy Michael, *La freccia nell'occhio. Psicologia della prospettiva e arte rinascimentale*, Muzzio, Padova 1992
- Panofsky Erwin, *La prospettiva come forma simbolica*, Feltrinelli, Milano 1973

Excursus: La Flagellazione di Urbino

- Battisti Eugenio, *Piero della Francesca*, Istituto Editoriale Italiano, Milano 1971
- Ginzburg Carlo, *Indagini su Piero*, Einaudi, Torino 1994

3. Articolazioni logiche dell'immagine visiva. Verità e menzogna, affermazione e negazione

- Sproccati Sandro, *Per una logica della pittura*, Bononia University Press, Bologna 2006 [capitolo II]

Excursus: Autoritratto allo specchio del Parmigianino

- Baltrusaitis Jurgis, *Lo specchio*, Adelphi, Milano 1982
- Sproccati Sandro, *Per una logica della pittura*, Bononia University Press, Bologna 2006 [prologo]

Excursus: Parole e immagini in Magritte

- Foucault Michel, *Questa non è una pipa*, Serra e Riva, Milano 1980
- Menna Filiberto, *La linea analitica dell'arte moderna*, Einaudi, Torino 1975 [capitolo e note su Magritte]

Excursus: Gli ambasciatori di Holbein

- Butor Michel, *Saggi sulla pittura*, Studio Editoriale, Milano 1990 [«Un quadro visto al dettaglio: *Gli ambasciatori di Holbein il Giovane*»]
- North John, *Il segreto degli ambasciatori*, Rizzoli, Milano 2005

4. Limiti del concetto di rappresentazione: anamorfosi e crisi barocca

- Calabrese Omar, *La macchina della pittura. Pratiche della rappresentazione figurativa tra Rinascimento e Barocco*, Laterza, Bari 1985
- Baltrusaitis Jurgis, *Anamorfosi o magia artificiale degli effetti meravigliosi*, Adelphi, Milano 1978

5. La quarta parete e il suo abbattimento: *Las Meninas* di Velázquez

- Aa.Vv., *Las Meninas. Velázquez, Foucault e l'enigma della rappresentazione*, a cura di A.Nova, Il Saggiatore, Milano 1997
- Foucault Michel, *Le parole e le cose*, Rizzoli, Milano 1967 [capitoli 1 e 9]
- Sproccati Sandro, *Per una logica della pittura*, Bononia University Press, Bologna 2006 [capitoli vari]

6. Il *trompe-l'oeil* come paradosso dell'autodissoluzione dell'immagine

- Baudrillard Jean, *Le Trompe-l'oeil*, Centro Internazionale di Semiotica e Linguistica, Urbino 1977
- Kubovy Michael, *La freccia nell'occhio. Psicologia della prospettiva e arte rinascimentale*, Muzzio, Padova 1992

Excursus: Sala dei Giganti di Giulio Romano

- Belluzzi Amedeo, Capezzali Walter, *Il palazzo dei lucidi inganni*, Museo Civico, Mantova 1976
- Gombrich Ernst H., *Giulio Romano. Palazzo del Te*, Tre Lune, Mantova 1999

Excursus: Vanitas di Gijbbrechts

- Sproccati Sandro, *Per una logica della pittura*, Bononia University Press, Bologna 2006 [capitolo IV]
- Stoichita Victor, *L'invenzione del quadro*, Il Saggiatore, Milano 1998

7. La regola e la trasgressione. Il significato della retorica nei linguaggi creativi

- Gruppo μ , *Retorica generale. Le figure della comunicazione*, Bompiani, Milano 1980
- Henry Albert, *Metonimia e metafora*, Einaudi, Torino 1975

8. Metasememi e metalogismi in pittura (Vermeer, Magritte, Dossi, Parmiggiani, Altdorfer)

- Sproccati Sandro, *Per una logica della pittura*, Bononia University Press, Bologna 2006 [capitoli vari]

9. L'allegoria nel linguaggio della visione

- Benjamin Walter, *Il dramma barocco tedesco*, Einaudi, Torino, 1971 [cap. III]
- Vattimo Gianni, voce "Allegoria" in *Enciclopedia Europea*, Garzanti, Milano 1976
- Wittkower Rudolf, *Allegoria e migrazione dei simboli*, Einaudi, Torino 1987

Excursus: Botticelli e l'allegoria neoplatonica

- Gombrich Ernst, *Immagini simboliche. Studi sull'arte del Rinascimento*, Einaudi, Torino 1978 [capitolo *Mitologie botticelliane*]
- Wind Edgar, *Misteri pagani nel Rinascimento*, Adelphi, Milano 1985 [capitoli 7 e 8]

Excursus: Il trionfo della lussuria di Bronzino

- Panofsky Erwin, *Studi di iconologia*, Einaudi, Torino 1975 [capitolo III]
- Sproccati Sandro, *Per una logica della pittura*, Bononia University Press, Bologna 2006 [capitolo II]

Excursus: Colpiti i bianchi con il cuneo rosso di Lazar El Lisickij

- Lisitskij-Küppers Sophie, *El Lisitskij pittore architetto tipografo fotografo*, Editori Riuniti, Roma 1967
- Sproccati Sandro, *La concreta utopia. Arte d'avanguardia in Russia 1905-1930*, Eurocopy, Bologna 2002

10. Peculiarità dell'immagine fotografica: la rivincita del "referente"

- Barthes Roland, *La camera chiara. Nota sulla fotografia*, Einaudi, Torino 1980
- Sproccati Sandro, *Per una logica della pittura*, Bononia University Press, Bologna 2006 [capitolo V]

Excursus: Kosuth e Paolini

- Aa.Vv., *Giulio Paolini*, Charta, Milano 2003
- Kosuth Joseph, *L'arte dopo la filosofia. Il significato dell'arte concettuale*, Costa & Nolan, Genova 1987
- Paolini Giulio, *Idem*, Einaudi, Torino 1975

11. La retorica dell'illusione svelata. René Magritte

- Sproccati Sandro, *Magritte o il tentativo dell'impossibile*, in "Il Verri", n.1-2, Bologna 1995
- Sproccati Sandro, *Per una logica della pittura*, Bononia University Press, Bologna 2006 [capitoli II e V]

ESAMI. Ai fini della preparazione dell'esame lo studente è tenuto a conoscere a grandi linee la materia del corso e inoltre ad approfondire un singolo argomento a scelta tra quelli trattati (N.B. un singolo argomento, o un singolo excursus, non una intera delle tre parti del corso!). Oltre a un testo di riferimento principale (punto A), la bibliografia fornisce allo studente un repertorio di *letture consigliate* per una più salda conoscenza dei principi della semiotica (punto B), di *ulteriori eventuali letture* per i patiti della materia (punto C) e di *letture necessarie* in merito all'argomento da approfondire (punto D). Il docente è ovviamente disponibile a fornire consigli circa l'utilizzo della bibliografia.