

COMUNICARE con le IMMAGINI

2

Prof. Andrea Pizzirani

Facoltà di Lettere e Filosofia
Scienze e tecnologie della comunicazione

Università degli studi di Ferrara

Teorie della percezione

Conosciamo le cose grazie alla nostra stessa natura e costruiamo artefatti, anche comunicativi, in base alle esigenze del nostro corpo e dei nostri sensi.

FORZA DI GRAVITA',

RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE (suono, luce, calore)
percepibili dai nostri sensi,

DIMENSIONI del nostro corpo

sono i vincoli che condizionano la nostra idea di realtà e determinano il nostro intero apparato concettuale.

Teorie della percezione

La **LINEA VERTICALE** rappresenta la forza di gravità, il peso che ci opprime ed esprime una forte tensione nella direzione alto-basso.

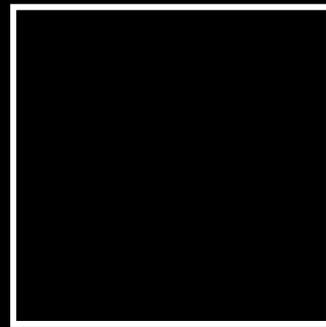
La **LINEA ORIZZONTALE** è il parametro dell'orizzonte su cui i pesi si scaricano ed esprime una tensione minore secondo direzioni diverse influenzate dalla cultura.

La **CROCE** è la sublimazione dei due concetti e rappresenta l'archetipo stesso dell'essere al mondo.

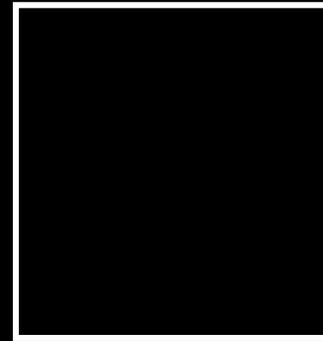

Teorie della percezione

Così come il baricentro ottico di una linea verticale si trova più in alto di quello fisico, anche il quadrato fenomenico possiede un'altezza maggiore rispetto alla sua base.

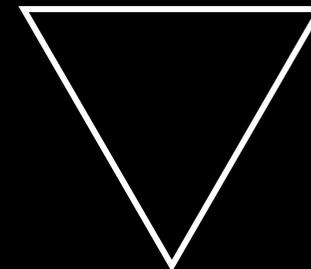
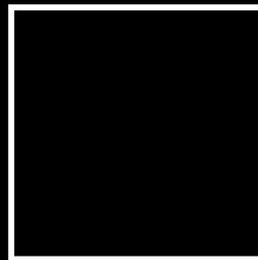
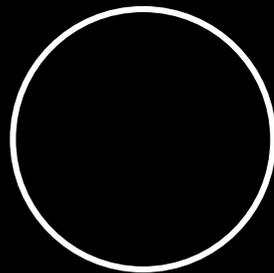

quadrato fisico

quadrato fenomenico

E anche le forme geometriche esprimono tensioni.

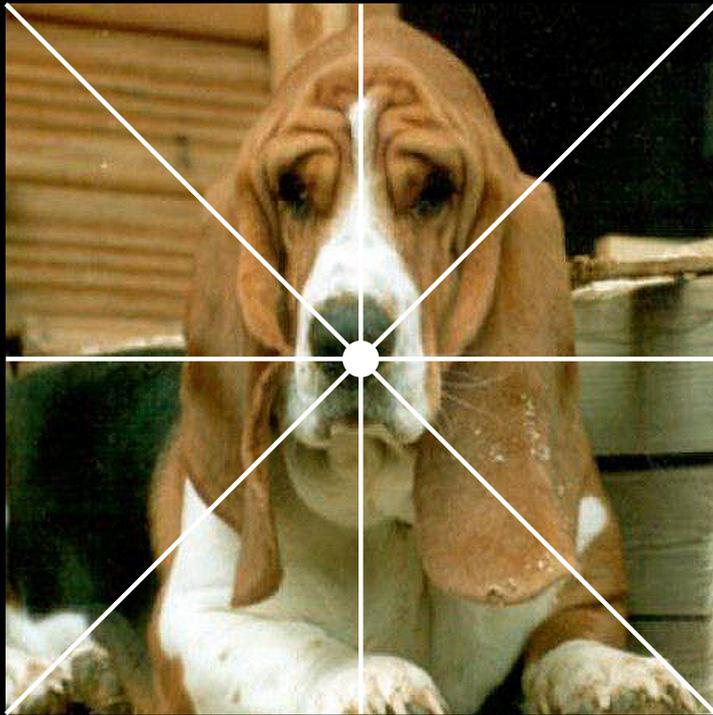
Il formato delle immagini

Il formato delle immagini non ha solo la funzione di stabilirne le dimensioni, ma anche di **influenzarne le modalità di percezione.**

La struttura della composizione

*Botticelli
Madonna del melograno*

*Raffaello
Madonna della seggiola*

All'interno del formato quadrangolare, che molto sommariamente ricorda il nostro campo visivo, ci sono elementi che prevalgono sul resto. L'occhio si dirige spontaneamente verso:

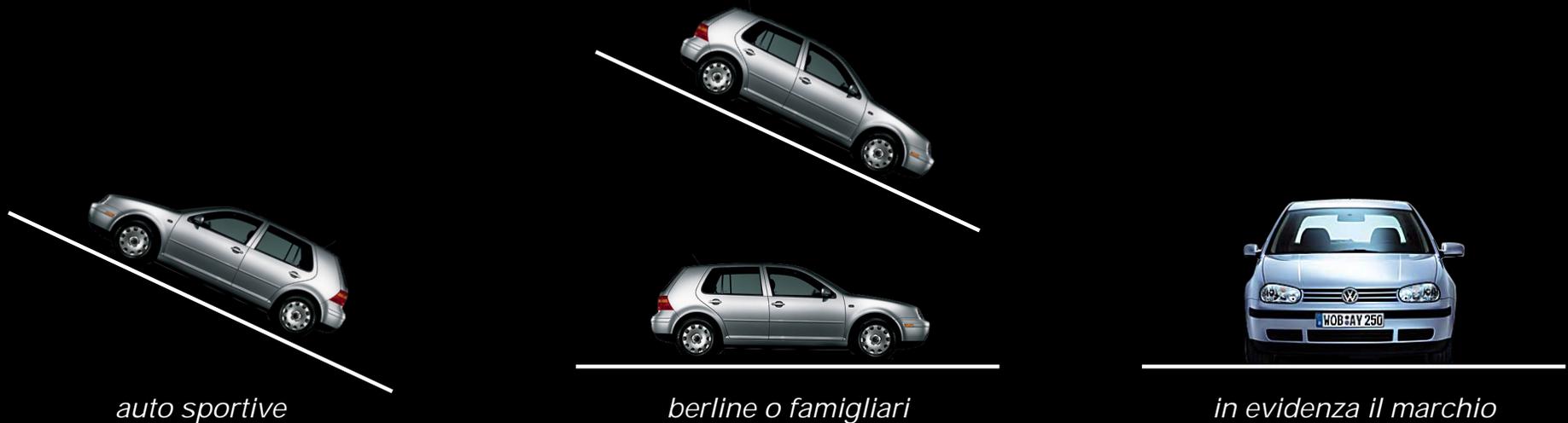
1. il centro
2. sulla verticale
3. sull'orizzontale
4. sulla diagonale

La struttura della composizione

Le **DIAGONALI** imprimono alla composizione un senso di estremo dinamismo perché mettono in movimento contemporaneamente sia l'asse verticale che quello orizzontale.

Diagonale naturale che segue le due direzionalità alto/basso e sinistra/destra

Diagonale meno estressiva segue la sola direzionalità alto/basso

La struttura della composizione

Una diagonale per una donna adagiata mollemente su un triclino o un cavallo che sta per impennarsi.

Antonio Canova
Paolina Bonaparte Borghese come Venere vincitrice

Jacques Louis David
Napoleone a Sant Bernard

La struttura della composizione

La direzionalità verticale evoca staticità, per rendere dinamici i corpi umani eretti si ricorre ad una linea strutturale ad **S (varietà)** che deforma la verticale secondo le direzioni delle diagonali.

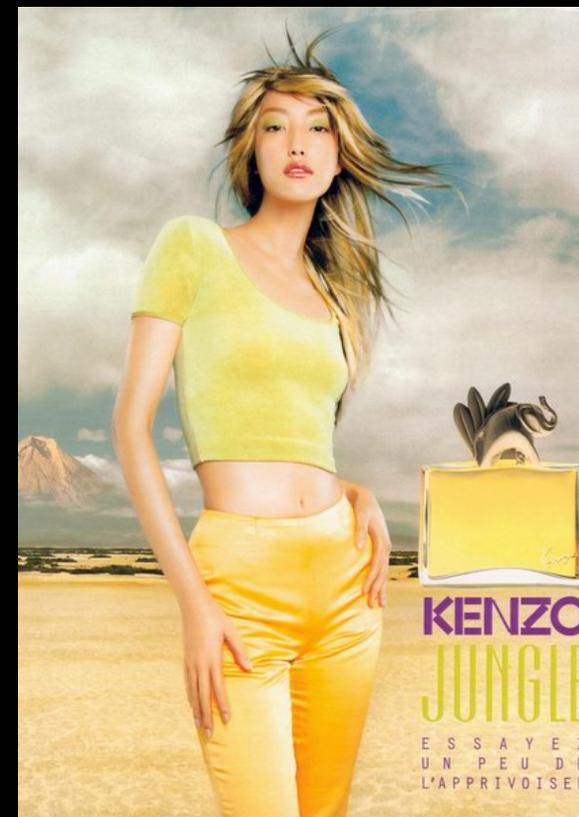
*Botticelli
Nascita di Venere*

*Policleto
Doriforo*

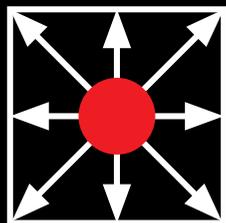
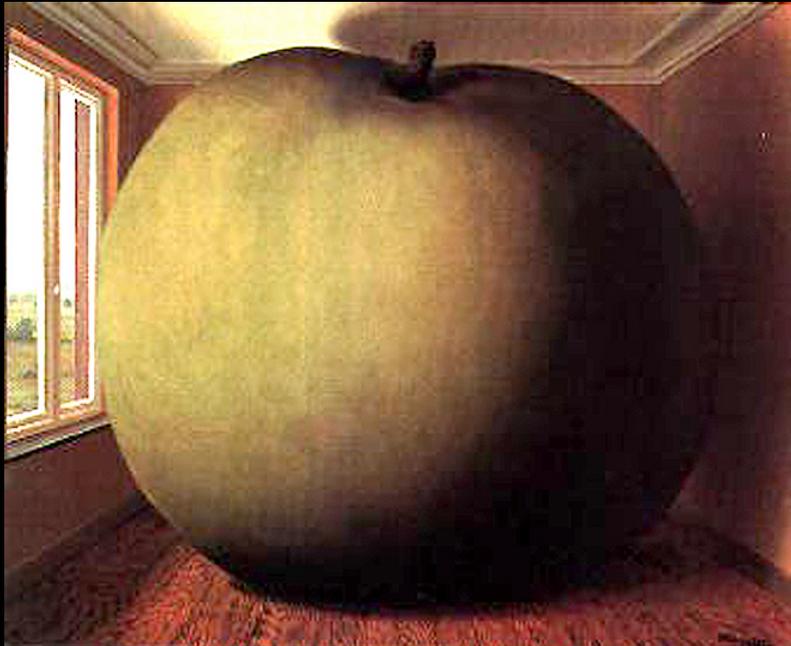
*Donatello
David*

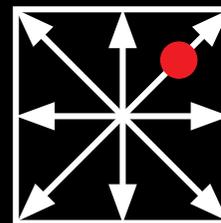
*Kenzo
Jungle*

La struttura della composizione

A seconda della posizione del soggetto nel campo visivo dell'immagine proviamo sensazioni diverse.

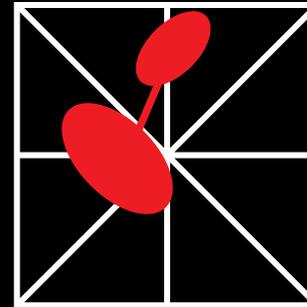
*Stabile
senza tensioni*

*Leggero
fluttuante*

La Linee di forza

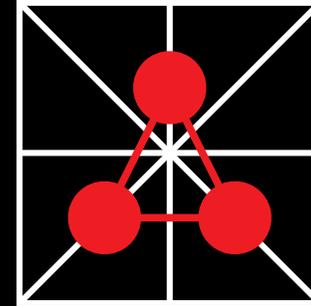
Se sono presenti più soggetti nel campo visivo dell'immagine essi interagiscono tra di loro dando origine a vere e proprie **linee di forza**.

Caravaggio
Vocazione di San Matteo

Simmetria ed equilibrio

I nostri occhi, nel percorrere le linee di forza, tendono a collegare ciò che è separato ricercando una sorta di **simmetria**.

Raffaello
Madonna del Cardellino

Peso

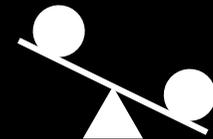
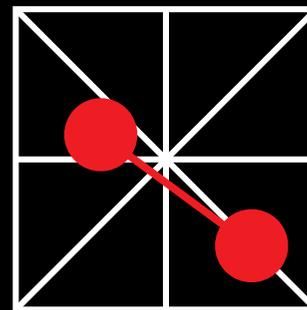
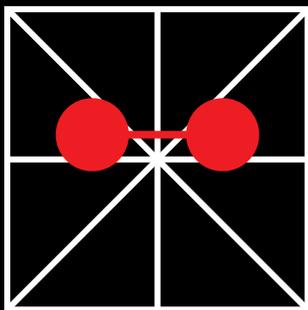
Anche gli elementi di un'immagine hanno un **peso**. A seconda della loro forma, posizione e dimensione si potrà avere la sensazione di equilibrio o del suo contrario.

Gardner. Maestro dell'Annunciazione

Odilon Redon. Angelica e Ruggero

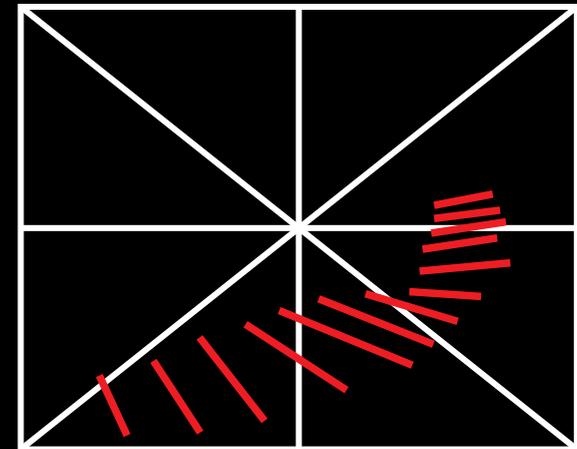

Movimento e ritmo

Il nostro occhio, pur essendo istintivamente alla ricerca di situazioni di simmetria e di equilibrio, è in grado di apprezzare anche situazioni più dinamiche in cui le linee di forza impongono alla visione un senso di **movimento** e di **ritmo**.

Georges Braque - Il porto di La Ciotat

Elementi del linguaggio visivo

Gli elementi del linguaggio visivo sono:

SPAZIO

LINEA

FORMA

COLORE

LUCE ed OMBRA

Il segno

Il segno può essere inteso come:

OGGETTO: elemento di estrema sintesi che chiarisce immediatamente il rapporto figura/sfondo; utilizzato per astrazioni estreme (diagrammi, vettori, segnali).

CONTORNO: schematizzazione della realtà ma con contenuti informativi, sempre astrazione ma con una certa aderenza all'oggetto reale.

TESSITURA: crea volumi, mezzitoni, sfumature conferendo alla rappresentazione un realismo maggiore; riproduce la terza dimensione e le condizioni di illuminazione.

Funzioni del segno

TASSONOMICA: descrivere le peculiarità di un referente con stilizzazione e scarso realismo (illustrazione scientifica).

Segno contorno + tessitura - Piani frontali.

ILLUSTRATIVA: descrivere la realtà con dovizia di particolari e realismo (illustrazione, fotografia).

Tessitura - Piani longitudinali.

OPERATIVA: produzione di schemi da interpretare per la realizzazione di un'opera (disegno tecnico).

Linea oggetto + contorno - Piani frontali.

IPOTEIGRAFICA: descrivere e rappresentare ipotesi per concetti astratti (atomi, elica del DNA).

Funzione delle immagini

PREICONOGRAFICA:

un uomo per strada si tocca il cappello.

ICONOGRAFICA:

riconosciamo nel gesto un saluto.

ICONOLOGICA:

inseriamo il gesto nel contesto culturale generale.

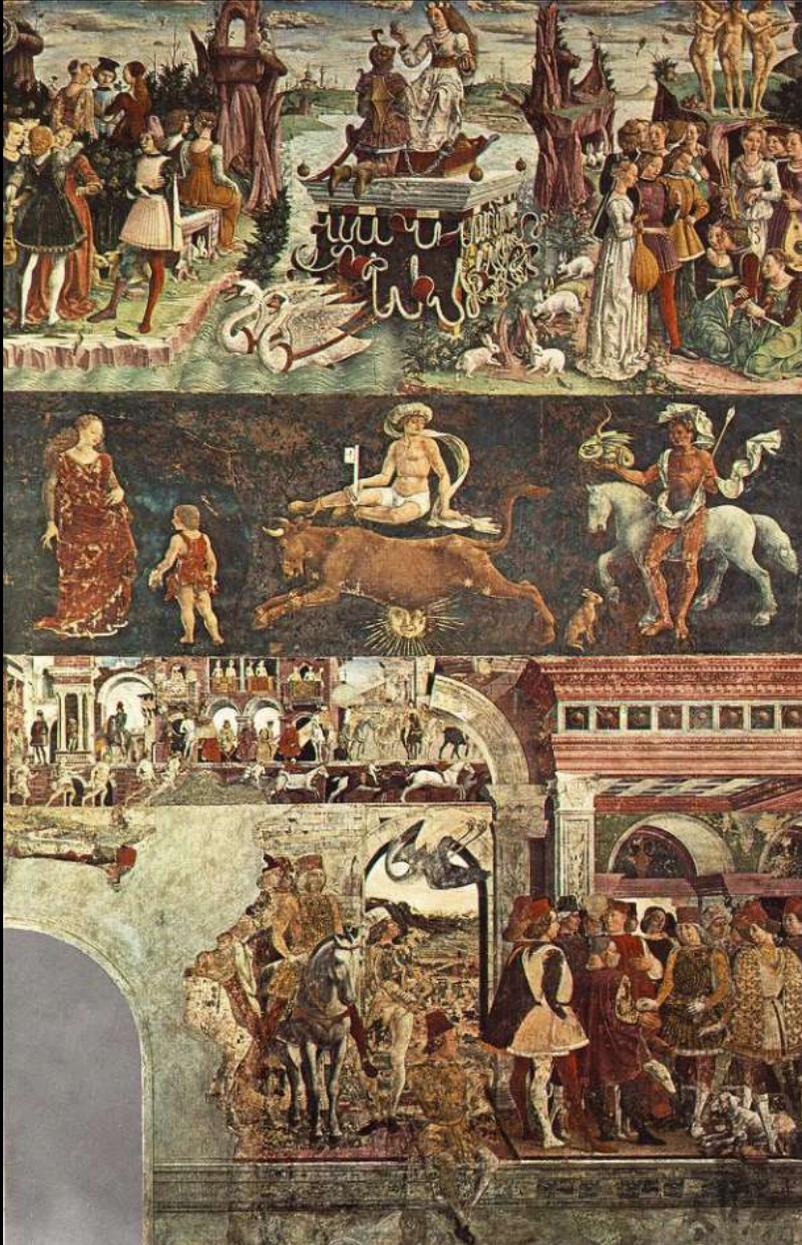
I segni assumono quindi il ruolo di:

ICONE: se esprimono somiglianza con il rappresentato (foto, disegni).

INDICI: se esprimono un rapporto di continuità con il rappresentato (freccie, lettere dell'alfabeto).

SIMBOLI: se esprimono rapporto convenzionale con il rappresentato (marchio).

Funzione delle immagini

Dall'icona al simbolo

Allegoria, metafora
(arrivo di Primavera con cigni)

Simbolo
(segni zodiacali)

Illustrazione
(Nozze di corte)

Figure della comunicazione

CONTESTO

