

PENELOPE NELL'ARTE

Percorso iconografico sulle rappresentazioni del personaggio di Penelope nell'arte antica e moderna

***Odysseus e Penelope*, 470-50 a.C., rilievo melio, New York, Metropolitan Museum of Art**

I protagonisti del rilievo sono Penelope, nella sua posa classica, e odisseo, che qui è rappresentato nei suoi abiti da mendicante mentre tende la mano alla sua amata. Sul rilievo troviamo anche dei personaggi non menzionati da Omero in questo episodio del poema: Telemaco, Laerte ed Eumeo.

Pittore di Penelope, *Penelope al telaio*, 430 a.C., ceramica, Museo Civico di Chiusi

Sul vaso è rappresentata Penelope angosciata seduta accanto al suo telaio mentre aspetta con speranza suo marito Odisseo. Accanto a lei si trova un giovane che sembrerebbe suo figlio Telemaco, ma si presume che possa essere anche uno dei suoi corteggiatori per via della sua posizione d'orgoglio.

Joseph Wright of Derby, *Penelope disfa la sua tela alla luce di una candela*, 1783, olio su tela, Los Angeles, J. Paul Getty Museum

L'opera rappresenta Penelope mentre durante la notte disfa la sua tela. A destra vi è Telemaco che dorme osservato dalla madre e a sinistra vi è Argo. Davanti a loro è presente una statua di Odisseo nella penombra, che rappresenta quanto l'eroe manchi ai tre protagonisti del dipinto.

**Carlo Carrà, *Penelope*
1917, olio su tela, collezione privata**

L'opera raffigura Penelope attraverso l'ottica della metafisica, quindi oltre l'apparenza fisica della realtà. Tuttavia la classica espressione di malinconia di Penelope rimane sempre la stessa.

Antonio Lacquaniti

Ulisse e Penelope, Acrilico

L'opera rappresenta i diversi stati d'animo di Penelope durante l'assenza di suo marito in una chiave moderna. Penelope è raffigurata come una donna poliedrica.

Maria Lazzarini

Penelope ed Ulisse, acrilici a spatola

L'opera è composta da due dipinti, *Oltre l'orizzonte* e *Il viaggio*, che rappresentano rispettivamente Penelope e Ulisse. Penelope è raffigurata mentre guarda il mare, aspettando il suo amato. Ulisse invece è rappresentato dalla sua barca che attraversa le onde.

Alberto Savinio, *Penelope*, tempera su tela

Tra le caratteristiche salienti della pittura di Alberto Savinio, vi è l'inserimento di parti zoomorfe innestate sui corpi umani. Qui abbiamo l'esempio del becco di anatra che contraddistingue il *Ritratto di Penelope*, moglie di Odisseo. Secondo una variante del mito, dopo la nascita Penelope venne abbandonata dal padre nelle acque del mare. Venne salvata dall'intervento di un gruppo di anatre che la sospinsero a riva. Sicuramente Savinio ha tratto ispirazione da questo mito per il dipinto che è datato 1933. La figura di Penelope è posta di fianco alla finestra, una posizione che denuncia l'attesa. Il vano della finestra è aperto sul mare e lascia intravedere le nubi.

Penelope al telaio, grafica digitale, 2021

Conclude questo percorso, *last but not least*, un disegno grafico realizzato da una nostra compagna di classe. In questo disegno Penelope viene rappresentata al telaio, mentre tesse la tela che verrà disfatta durante la notte. Questa azione sottolinea l'astuzia di Penelope nell'ingannare i Proci, affinché essi non possano sposarla e di conseguenza ambire al trono di Ulisse, e la sua determinazione a non arrendersi al nemico e a non tradire il cuore del suo amato attendendo il suo ritorno in patria.

CREDITS

Slide 2: <https://www.metmuseum.org/art/collection/search/253053>

Slide 3: https://veja.abril.com.br/wp-content/uploads/2018/05/telemaco_penelope.jpg?quality=70&strip=info

Slide 4: <https://www.gabriellapapini.com/ulisse-larte-e-il-mito-musei-san-domenico-forli/>

Slide 5: <https://images.app.goo.gl/WRiD7zTfjnBzJJRT7>

Slide 6: <https://images.app.goo.gl/BP7wdRMYRRE44bx1A>

Slide 7: <https://images.app.goo.gl/KMy36utRoqomQoZt6>

Slide 8: <https://www.albertosavinio.it/galleria3>