

PROF. PIETRO CONTI
LEGGERE UN'OPERA
D'ARTE

arteimmagine
Cossato

WWW.ARTEIMMAGINECOSSATO.IT

Cosa intendiamo per opera d'arte?

DEFINIZIONE DI OGGETTO ARTISTICO

La definizione di oggetto «artistico» si è trasformata nel corso del tempo.

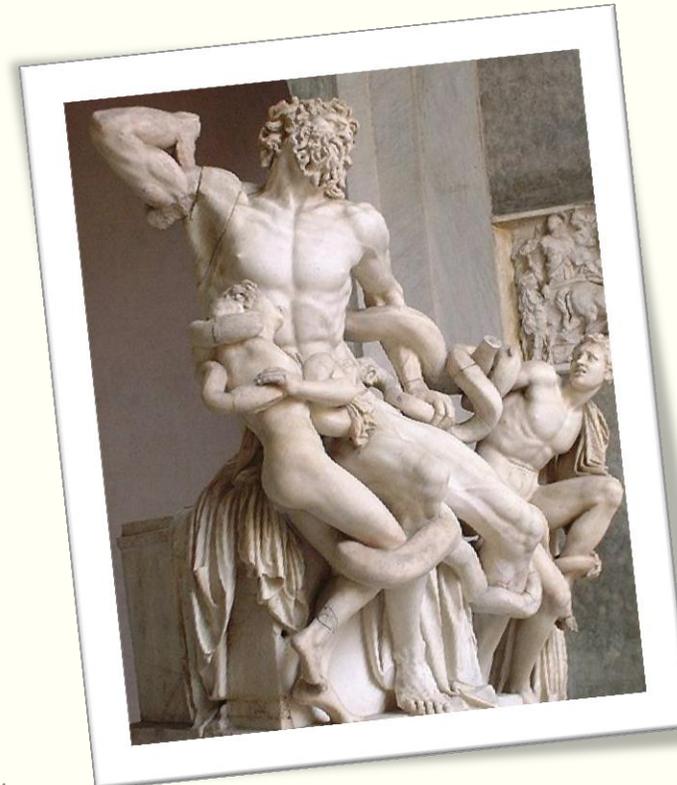

Cosa intendiamo per opera d'arte?

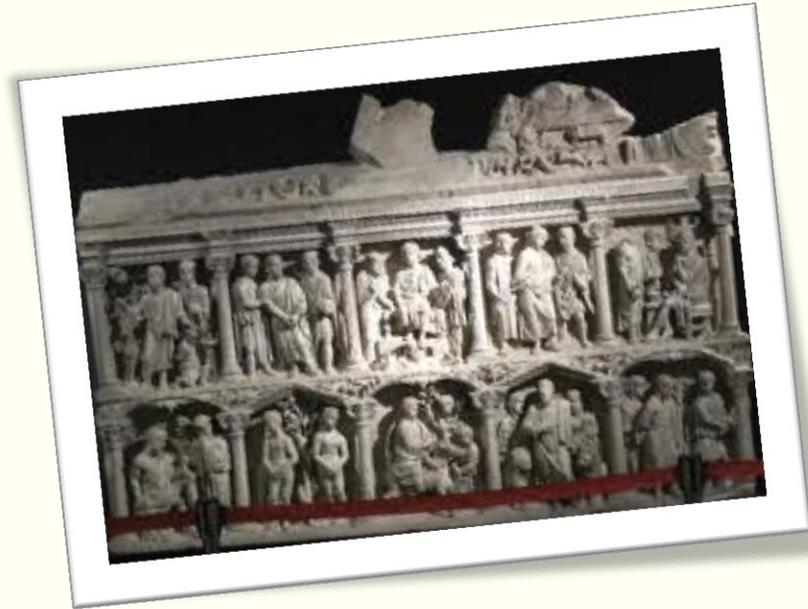

In età ellenistica diventa *èntheon*, suggerita e ispirata dagli dei dunque sacra.

Nell'antichità classica l'arte è *téchne*, cioè prodotto dell'abilità manuale dell'uomo.

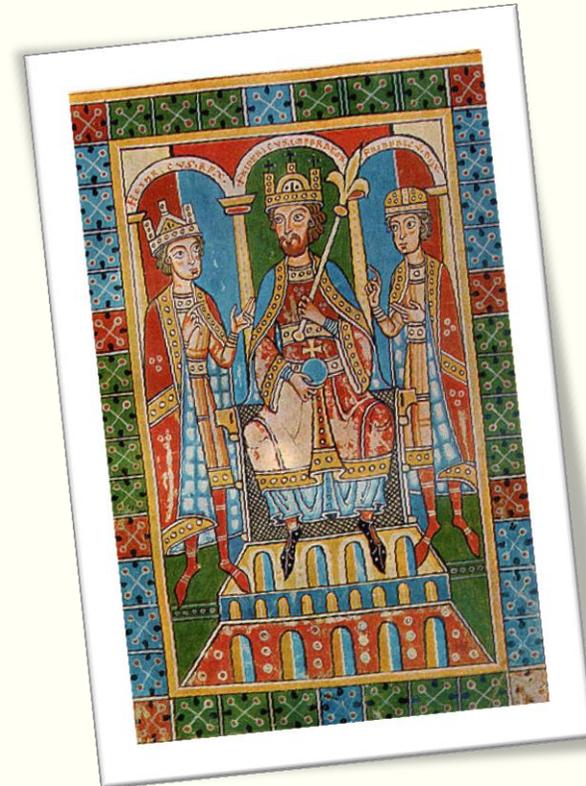

Cosa intendiamo per opera d'arte?

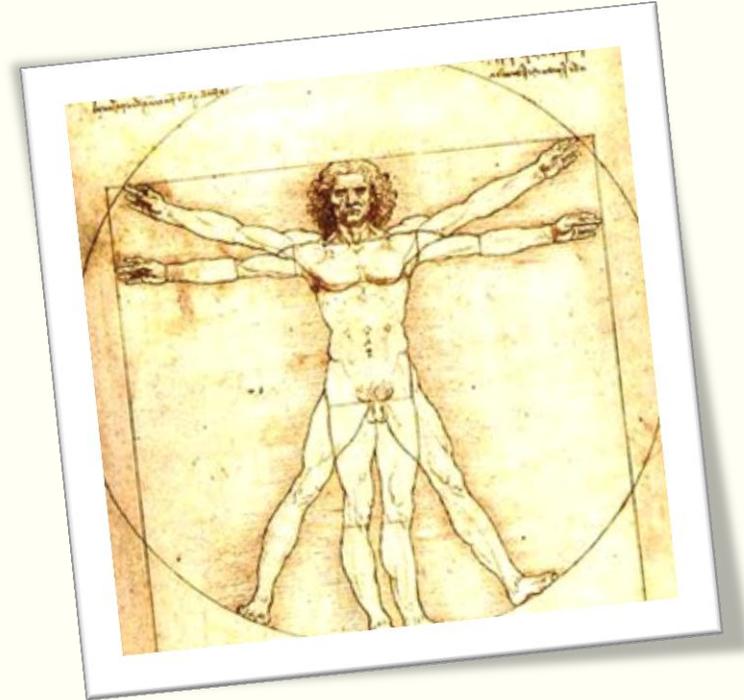
Nella cultura tardo antica (III secolo d.C.), l'arte è considerata espressione di un potere superiore, rivelatore di un potere assoluto.

La concezione dell'arte come rivelatrice della bellezza assoluta, influenzerà la cultura medioevale.

Cosa intendiamo per opera d'arte?

Per l'artista del Rinascimento, l'opera d'arte è il risultato dell'imitazione della realtà naturale. Essa viene, anche, definita «arte del disegno». Il disegno è il mezzo attraverso il quale l'artista realizza la vera imitazione della realtà naturale e spirituale.

«Si può concludere che il disegno altro non sia che un'apparente espressione e dichiarazione di ciò che si ha nell'animo.» (Giorgio Vasari, Vite 1568)

Cosa intendiamo per opera d'arte?

In età barocca viene coniato il termine di *belle arti*, traduzione dal francese *beaux-arts*. La definizione, nata in ambiente accademico e classicistico, collega l'idea di arte a quella di bellezza.

Anton Raphael Mengs (Aussig 1728 – Roma 1779) fu pittore, teorico e critico d'arte tedesco.

In "Pensieri sulla bellezza e sul gusto nella pittura" Mengs pose gli ideali del gusto e della cultura neoclassica in 3 principi fondanti: 1) il primato dell'antico e la sua imitazione non servile; 2) la scelta e il concetto della bellezza ideale; 3) il primato dell'intellettualismo del disegno contro il sensualismo del colorito.

«Siccome la perfezione non è propria dell'umanità, e si trova solamente in Dio, né comprendendosi niente dall'uomo fuorché quello che cade sotto i sensi, così l'Onnipotente gli ha voluto imprimere una visibile idea della perfezione, e questa è ciò che si chiama bellezza. Questa bellezza trovasi in tutte le cose create ogniqualevolta l'idea, che abbiamo di una cosa, ed il nostro senso intellettuale non possono andar nell'immaginazione più oltre di quello che vediamo nella materia creata. Ciò può assomigliarsi alla natura nel punto: un punto dev'essere indivisibile; onde egli è anche sempre, propriamente parlando, incomprendibile. (...) Perciò vi è bellezza in tutte le cose, giacché la natura non fece niente che fosse inutile; e come già si è detto vi è bellezza in ciascuna cosa, sempre che la medesima apparisce perfetta a quell'idea ed aspetto a cui appartiene. L'idea viene dalla cognizione della destinazione di una tal cosa; e questa cognizione proviene dall'anima. la bellezza si trova allora in qualunque cosa, quando tutta la materia è conforme alla sua destinazione

Cosa intendiamo per opera d'arte?

- Nel secondo settecento entra in uso il concetto di *arti figurative* o *belle arti del disegno*.
- Nell'ottocento viene introdotto il termine di *monumento*, che prima indica qualsiasi forma artistica e che poi verrà utilizzato per indicare un'opera architettonica o scultorea situata in un determinato contesto urbano.

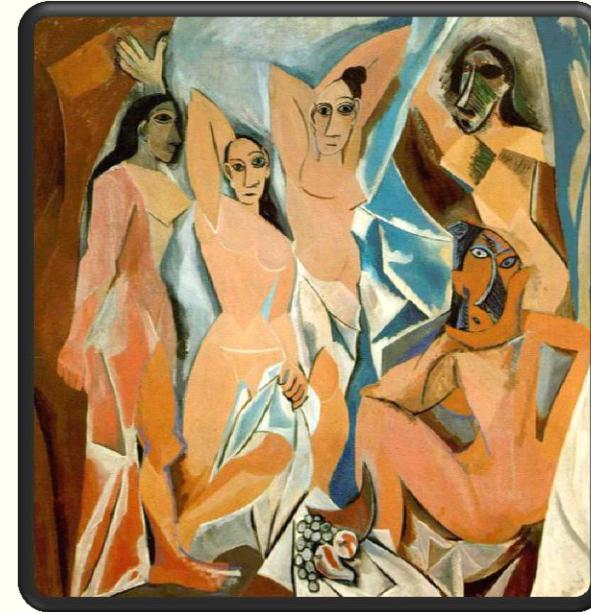
Nel «Dizionario storico di architettura (1842-1844), Antoine C. Quatremère scrive che «...il termine Monumento si adatta ad una quantità di opere artistiche; e che quindi adopera indifferentemente parlando del più grandioso edificio alla più piccola medaglia.»

Cosa intendiamo per opera d'arte?

Verso la fine dell'Ottocento, entra in uso comune la definizione di **opera d'arte**, che caratterizza un manufatto per il suo valore **poetico** e **spirituale** che si manifesta attraverso la mediazione dell'artista.

Secondo questa visione un'opera d'arte è il frutto di un processo interiore e spirituale che si manifesta nell'animo dell'artista e si concretizza attraverso un gesto espressivo.

Panofsky scrive: « Un'opera d'arte ha sempre un significato estetico: serva o no a scopi didattici e pratici, sia essa buona o cattiva,...»

«L'opera d'arte è specchio, rispecchiamento sensibile della personalità dell'artista e dell'uomo insieme. In altri termini, la costruzione dell'opera registra, nel suo divenire, la storia o biografia interiore dell'artista...» L. Grassi (1955)

Cosa intendiamo per opera d'arte?

Tra il 1950 e il 1960 viene introdotto la denominazione di **beni culturali**.

«Sono beni culturali tutte le testimonianze con valore documentario e storico sorte in uno specifico contesto geografico e territoriale» G. Sciolla.

Un bene culturale è dunque un **oggetto** della cultura materiale riconducibile ad uno spazio storico ed a un **territorio** di cui sono espressione.

Ne consegue la necessità di **salvaguardare** tutte le testimonianze storiche sorte in un determinato ambito culturale con lo scopo di trasmettere alle generazioni future la memoria del segno dell'uomo.

Ad esempio, sono classificabili come beni culturali gli antichi telai tessili usati nel biellese

PROF. PIETRO CONTI
**COME SI LEGGE
UN'OPERA D'ARTE**

DIPINTI

arteimmagine
Cossato

WWW.ARTEIMMAGINECOSSATO.IT

Come si legge un'opera d'arte?

Immagina per un attimo di entrare in un antico palazzo e di trovarti di fronte ad un'opera pittorica di cui non cosci nulla. Osservando il dipinto puoi farti delle domande e studiando la Storia dell'Arte potrai darti delle risposte

Sala dei viceré palazzo Normanni - Palermo

Come si legge un'opera d'arte?

Aspetto materiale

- Materiali
- Tecniche
- Stato di conservazione

Caratteri Tipologici

- Genere e tipo iconografico
- Individuazione della fonte letteraria

Stile e strutture formali

- Composizione
- Colori, proporzioni
- Dimensione, formato, supporto, cornice

Studio sull'artista

- Cultura individuale
- Contesto Storico

Come si legge un'opera d'arte?

✓ *Analisi dell'aspetto materiale.*

- Quale materiale è stato utilizzato per il supporto? È una tela? È una tavola? Il supporto è mobile o è realizzato su una parete? Quali sono le dimensioni e il formato del quadro? Ha una cornice?
- Quale tecnica è stata utilizzata? È un dipinto a olio? È un'affresco?
- Qual è il suo stato di conservazione? Il dipinto è integro o è danneggiato?

✓ *Caratteristiche tipologiche (Iconografia)*

- Che cosa è raffigurato? È un ritratto? È una natura morta? È un paesaggio? È una veduta?
- ✓ Che cosa è rappresentato nella scena? (Individuazione della fonte letteraria se esiste)
 - Il quadro raffigura personaggi con l'aureola? Se sì probabilmente la fonte storica sono i testi biblici.
 - Vedi divinità, antichi eroi, putti, veneri? Se sì probabilmente la fonte letteraria sono i miti o le favole.

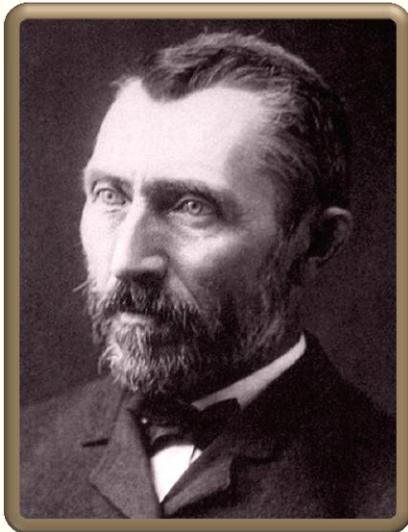
Annibale Carracci, Bottega del macellaio 1583-585

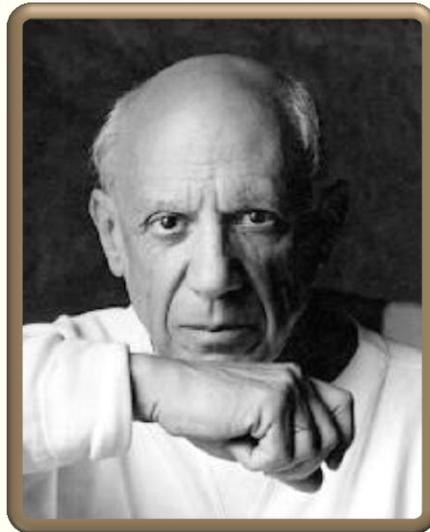
Iris- Van Gogh 1889

Come si legge un'opera d'arte?

- Come è strutturata al scena?. (Stile e strutture formali)
 - Come è composto il dipinto? Come sono raffigurati i personaggi? Quali gesti fanno i personaggi? Quali espressioni hanno i loro volti?
 - Quali colori ha usato l'artista? Quali sono i valori chiaroscurali?
- ✓ *Studio sull'artista.*
- L'opera è firmata? La firma è leggibile? Conosciamo l'artista e il periodo storico in cui è vissuto?

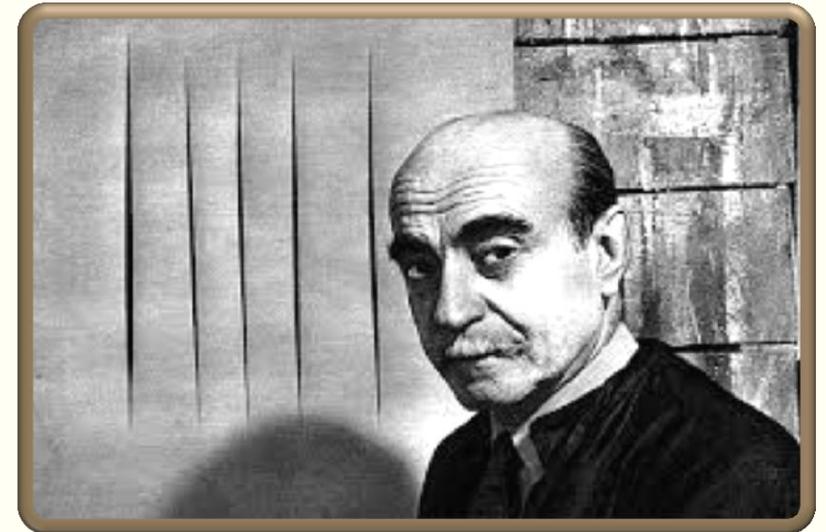
Vincent Van Gogh

Pablo Picasso

Giacomo Balla
Prof. Pietro Conti

Lucio Fontana

Come si legge un'opera d'arte?

MATERIALI

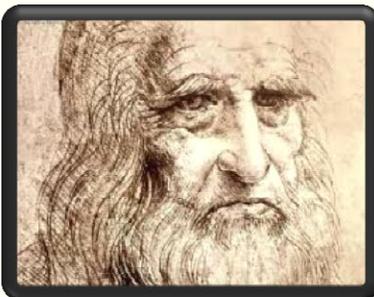
Quando si studia l'oggetto artistico il primo dato che viene percepito è costituito dai materiali che lo costituiscono. «Si può chiamare materiale tutto ciò che per l'arte è dato in natura o è elaborato dall'uomo (materie plastiche, colori, vernici) ma che comunque nell'arte rientra come dato fisico esterno» (Formaggio 1978) Il materiale può essere definito il livello primario dell'opera, la sua **ossatura portante** il «presupposto della tecnica» Nell'arte contemporanea, il materiale, addirittura, da supporto dell'oggetto artistico si trasforma in realtà comunicativa e significativa.

Come si legge un'opera d'arte?

TECNICHE

Il **controllo razionale** esercitato dall'artista **sulle materie** costituisce il momento della tecnica artistica, che è quindi l'operazione manuale mediante la quale l'artista organizza il materiale e dà vita e forma alla materia inerte. La tecnica è quindi definita l'insieme delle norme, dei precetti, dei modi elaborati dagli artisti nel corso dei tempi, sperimentati nei cantieri e nei laboratori, nelle botteghe e nelle officine. Le tecniche artistiche si suddividono in due grandi categorie generali: quelle relative alla **figurazione piana** (disegno, incisione, pittura, tarsia, mosaico, vetrata, tessuto etc.) e quelle relative alla **figurazione tridimensionale** (scultura, lavorazione di pietre, terre, vetro, metalli, smalti, ebanisteria, design etc.).

Come si legge un'opera d'arte?

Iconografia

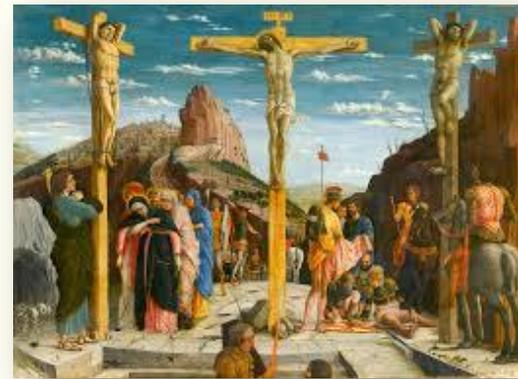
La parola iconografia indica la **descrizione delle immagini** o meglio dei temi contenuti in esse. L'iconografia è rivolta a decifrare e a classificare i caratteri tipologici e contenutistici di una determinata opera studiandone la loro presenza ed evoluzione in un determinato contesto storico (l'iconologia studia invece il significato simbolico dell'immagine artistica).

Antonello da Messina

Giotto

Mantegna

Guttuso

Tipo iconografico «Crocifissione»

Come si legge un'opera d'arte?

Generi iconografici

L'analisi iconografica serve all'identificazione corretta dei soggetti o «tipi» raffigurati dall'artista in un'opera.

I generi iconografici più comuni sono:

- scena storica religiosa
- scena storica profana
- ritratto (singolo o di gruppo)
- natura morta
- paesaggio
- veduta
- scena architettonica
- caricatura
- scena di genere

Come si legge un'opera d'arte?

ICONOLOGIA

L'iconologia (dal greco eikon, immagine e Logía: discorso, quindi descrizione approfondita dell'immagine) è una branca della storia dell'arte che si occupa di ricercare il **significato delle immagini**, dei simboli e delle figure allegoriche dell'arte.

L'iconologia si differenzia dall'iconografia, perché questa si occupa della descrizione dei temi presenti nell'opera figurativa, mentre l'iconologia ha lo scopo di interpretare gli stessi temi.

*Il dipinto noto col titolo **La tempesta**, realizzato entro il 1505 da **Giorgione**, è conservato a Venezia, alla Galleria dell'Accademia. È stato dipinto direttamente con il colore, senza disegno preparatorio, ed è uno dei quadri più celebri del nostro Rinascimento.*

*Il **soggetto**, quasi incomprensibile, ha stimolato le più **diverse interpretazioni**.*

*Protagonista è il **paesaggio** aperto su una **natura** magica e misteriosa in cui si manifestano poeticamente la sua forza e i suoi fenomeni.*

*La Tempesta è uno dei quadri più misteriosi dell'arte, tanto che gli storici, nel corso del tempo, hanno sviluppato almeno **30 interpretazioni differenti**, ma ancora oggi è oggetto di analisi.*

*È piuttosto evidente che non si tratta semplicemente di un **paesaggio** puro e semplice.*

*Troppi elementi del quadro appaiono come dei "segnali", ma soprattutto è il **contesto** in cui si inserisce l'opera a rivelarci la presenza di **significati intenzionalmente nascosti**.*

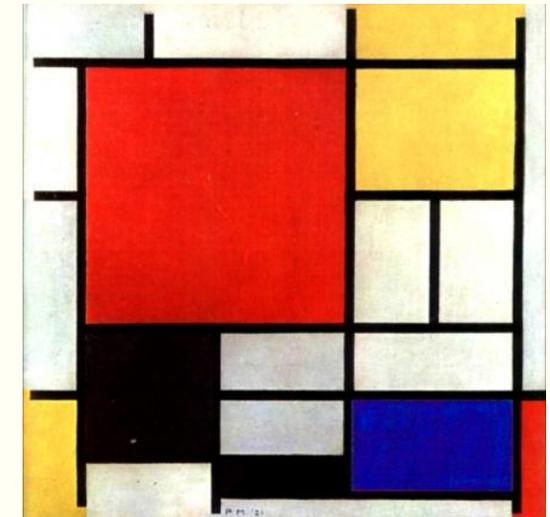

Come si legge un'opera d'arte?

LINGUAGGIO

Gli elementi del linguaggio artistico sono:

- linea (la presenza della linea di contorno o l'uso di linee curve, spazzate, rettilinee...)
- colore (colori caldi, freddi, complementari, colore timbrico, colore tonale...)
- luce (direzione, diffusione, contrastata, chiaroscurata...)
- volume (volumi puri, arrotondati, trasparenti...)
- spazio (dilatato, statico, dinamico...)
- composizione (pesi, simmetrie, ritmo, equilibrio, distribuzione...)

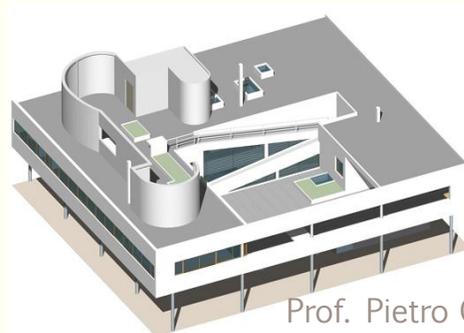
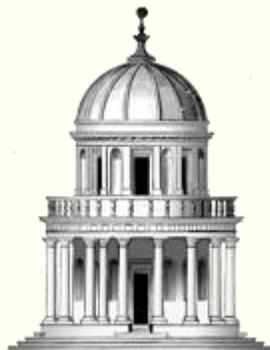
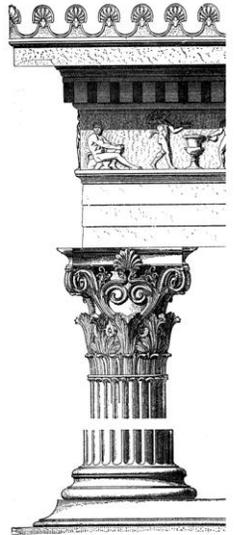
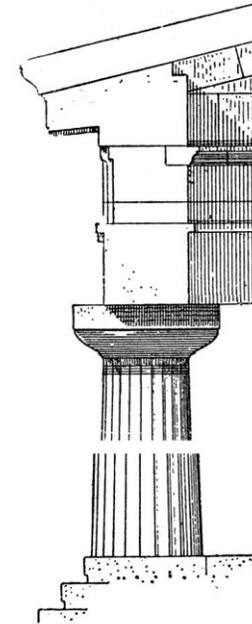

Come si legge un'opera d'arte?

STILE

Lo stile è il **carattere formale**, l'impronta personale dell'artista sulla materia. Nella storia dell'arte serve per determinarne il luogo di provenienza e la datazione di un'opera . Si può parlare di stile individuale o di scuola, legato alle tecniche artistiche e alle scelte attraverso le quali è identificabile un artista o un movimento artistico.

Stili architettonici: dorico, romano, bizantino, romanico, gotico, rinascimentale, barocco, neoclassico, eclettico, modernista, razionalista, organicista, decostruttivista

Prof. Pietro Conti

Come si legge un'opera d'arte?

FUNZIONI

L'opera d'arte ha sempre una **funzione comunicativa**.

Si possono però ulteriormente individuare dei sotto-tipi di funzione:

- narrativa,
- devozionale,
- emozionale,
- estetica,
- celebrativa,
- provocatoria.

Come si legge un'opera d'arte?

Nella **funzione narrativa** le immagini raccontano vicende, eventi storici, miti.

La tela rappresenta il mito di Atalanta, ninfa la cui imbattibile capacità nella corsa fu sconfitta solo da Ippomene tramite uno stratagemma ordito da Afrodite.

Guido Reni - Atalanta e Ippomene 1620 - 1622 (Napoli)

Come si legge un'opera d'arte?

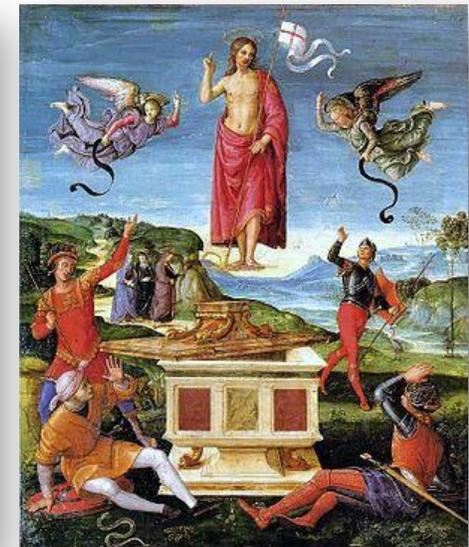
La **funzione devozionale** (cioè religiosa) è propria delle immagini a soggetto sacro. Ma esiste anche un vero e proprio genere di immagini devozionali che nasce tra il XII e XIV secolo. Sono raffigurazioni, pittoriche e scultoree, fatte apposta per essere oggetto di fede. (Crocifissione, la Deposizione e il Compianto, la Vergine Maria)

Crocifissione, Andrea Mantegna, 1457-1459

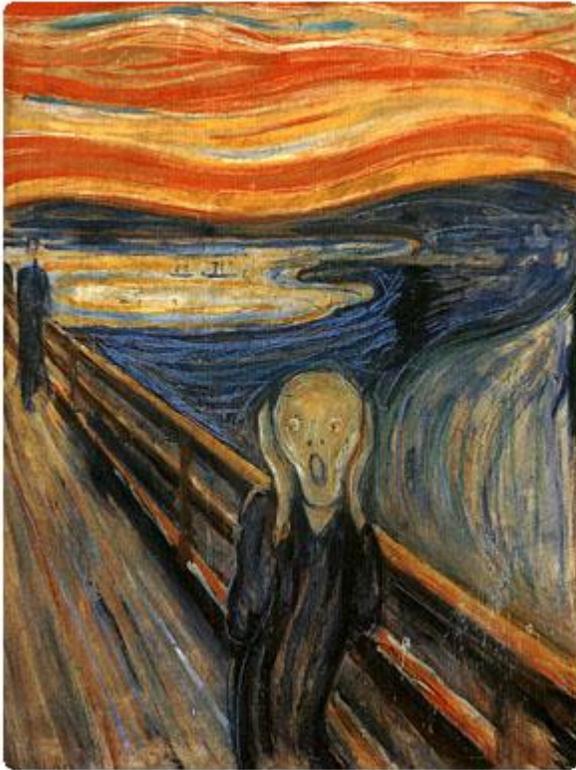
Annunciazione, Beato Angelico, 1440-1450

Resurrezione di Cristo, Raffaello, 1501-1502

Come si legge un'opera d'arte?

La **funzione emozionale** appartiene alle immagini che coinvolgono i sentimenti dell'osservatore. Gli artisti raggiungono questo scopo rielaborando le forme e i colori della realtà, deformandola, piegandola ad esprimere i propri sentimenti.

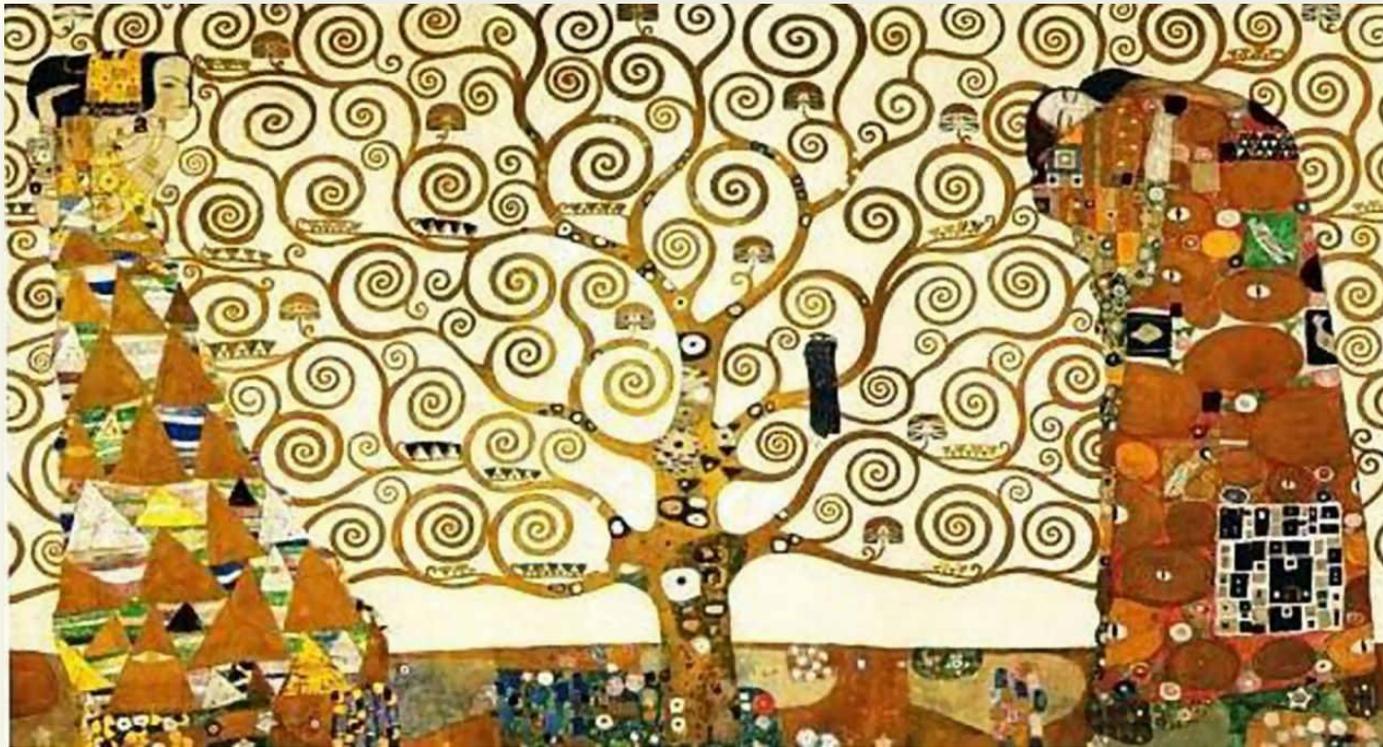

Edvard Munch, "L'Urlo" (1885)

« Camminavo lungo la strada con due amici quando il sole tramontò, il cielo si tinse all'improvviso di rosso sangue. Mi fermai, mi appoggiai stanco morto ad una palizzata. Sul fiordo nero-azzurro e sulla città c'erano sangue e lingue di fuoco. I miei amici continuavano a camminare e io tremavo ancora di paura... e sentivo che un grande urlo infinito pervadeva la natura. »

Come si legge un'opera d'arte?

La **funzione estetica** è espressa da opere fatte per il piacere di essere guardate. Sono immagini dove le linee dei profili, la scelta e gli accostamenti dei colori, l'esecuzione tecnica, la disposizione degli elementi sono particolarmente curati per ottenere effetti di equilibrio, perfezione e piacevolezza visiva, cioè effetti fortemente estetici.

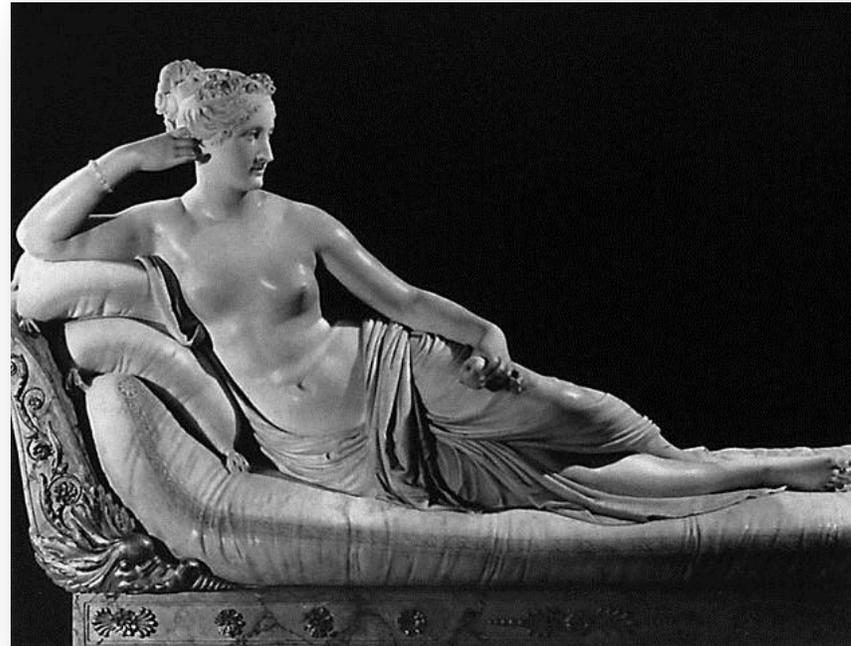
Klimt Tree of Life 1909

Come si legge un'opera d'arte?

Le immagini realizzate per celebrare una persona o un evento hanno **funzione celebrativa**.
Quando questo avviene in modo esagerato, diventano enfatiche.

Jacques-Louis David, Bonaparte valica le Alpi al passo del Gran San Bernardo

Antonio Canova Paolina Borghese 1805/08

Come si legge un'opera d'arte?

Le immagini hanno una **funzione provocatoria** quando vogliono provocare reazioni decise, anche di opposizione, quando vogliono sfidare il senso comune, irritare con accostamenti sorprendenti, insoliti, a volte persino inaccettabili che sollecitano però un nuovo modo di guardare le cose e di concepire la realtà, l'arte e la bellezza.

Spesso, comunque, un'opera assolve a più funzioni. Esistono, inoltre, delle sfumature delle funzioni già viste proprie di un periodo artistico: l'arte primitiva aveva funzione propiziatrice, l'arte del '900 ha spesso funzione politica di denuncia.

Marcel Duchamp «Fontana» 1916/17

Marcel Duchamp «Ruota di bicicletta» 1913

Maurizio Cattelan, "Not Afraid of Love", 2000

Come si legge un'opera d'arte?

VITA DELL'ARTISTA

L'oggetto artistico esiste in quanto prodotto da una persona, cioè da un artista. L'opera nasce dalla “elaborazione” dell'artista, dalla sua “immaginazione”; è il prodotto delle sue capacità, della sua creatività e conoscenza, del suo agire all'interno di un determinato contesto culturale. Nella lettura dell'opera non si può scindere l'opera dall'artista, sono due aspetti intrecciati; la comprensione si basa sulla capacità del fruitore di saper trovare le connessioni tra il prodotto materiale, l'opera, e l'immaginazione e l'intenzionalità dell'artista di comunicare ed esprimere i propri sentimenti.

PROFILO ARTISTICO E CULTURALE

Sono due gli aspetti da prendere in considerazione nell'analisi sull'artista: la sua cultura figurativa e la sua cultura generale. Per cultura figurativa intendiamo i modi con cui l'artista ha saputo, nel processo di formazione, rielaborare le forme della tradizione figurativa (tecnica, iconografia, stile).

La cultura generale riguarda invece le conoscenze letterarie, storiche, filosofiche, estetiche che hanno influenzato l'artista e le sue forme espressive; esse si collegano all'ambiente in cui operò l'artista stesso.

Le caratteristiche dell'oggetto artistico

«Analisi dell'oggetto»

Aspetto materiale

- Materiali
- Tecniche
- Stato di conservazione

Caratteri Tipologici

- Genere e tipo iconografico
- Individuazione della fonte letteraria

Stile e strutture formali

- Composizione
- Colori, proporzioni
- Dimensione, formato, supporto, cornice

Studio sull'artista

- Cultura individuale
- Contesto Storico

SCHEMA DI LETTURA DELL' OPERA D'ARTE

Titolo	
Autore	
Data	
Collocazione	

Aspetto Materiale

Materiali	Quale materiale è stato utilizzato per il supporto? È una tela? È una tavola? Il supporto è mobile o è realizzato su una parete? Quali sono le dimensioni e il formato del quadro? Ha una cornice? Quale tecnica è stata utilizzata? È un dipinto a olio? È un'affresco? Qual è il suo stato di conservazione? Il dipinto è integro o è danneggiato?
Tecniche ☐ Architettura ☐ Scultura ☐ Pittura ☐ Grafica ☐ Fotografia ☐ altro	
Stato di conservazione	

Caratteri Tipologici

Genere e tipo iconografico	
<ul style="list-style-type: none">☐ scena storica religiosa☐ scena storica profana☐ ritratto (singolo o di gruppo)☐ natura morta☐ paesaggio☐ veduta☐ scena architettonica caricatura☐ scena di genere	
Individuazione della fonte letteraria	

Stile e strutture formali

Composizione	Come'è strutturata al scena?. Come è composto il dipinto? Come sono raffigurati i personaggi? Quali gesti fanno i personaggi? Quali espressioni hanno i loro volti?
Colori, proporzioni	Quali colori ha usato l'artista? Quali sono i valori chiaroscurali?
Dimensione, formato, supporto, cornice	

Studio sull'artista

Cultura individuale	
Contesto Storico	