

DIDATTICA DELLA STORIA DELL'ARTE

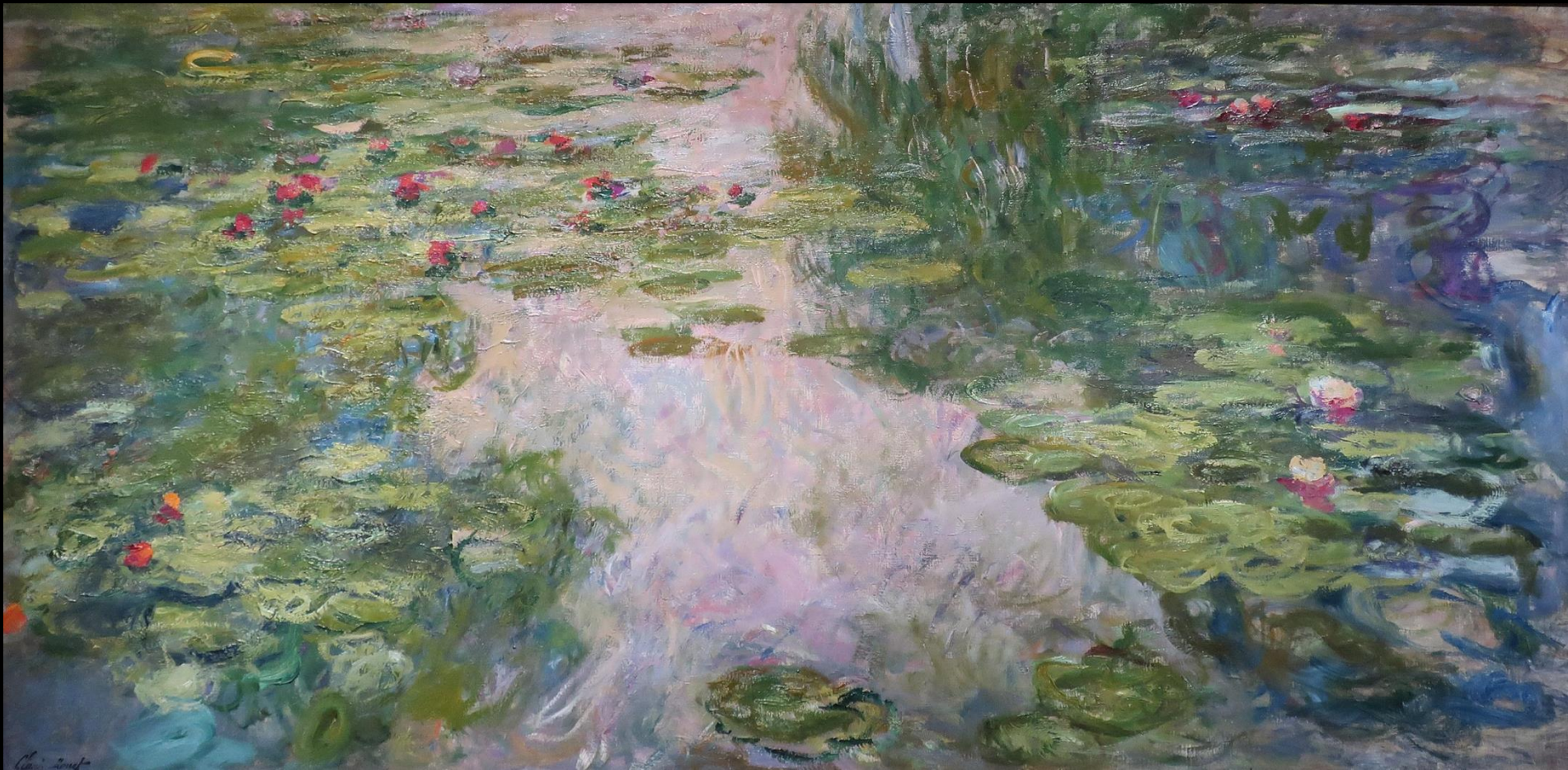

OPERE-IMMAGINI-CODICI

OPERE D'ARTE

ARTISTI

Scrivete nei vostri appunti 1 opera d'arte che ritenete molto bella o il nome di 1 artista che vi piace

Monet

Vincent Van Gogh

Caravaggio

Chi decide quale è un'opera d'arte?

Chi dice chi è un artista?

OPERE D'ARTE E ARTISTI

OPERE

PITTORI, SCULTORI,
ARCHITETTI, ecc.

COSA SONO TUTTE QUESTE
OPERE
CHE STIAMO VEDENDO A
SCHERMO?

SONO FORSE LE OPERE
REALI?

SONO TUTTE IMMAGINI DI OPERE REALI

COSA SONO LE IMMAGINI?

L'immagine è un atto comunicativo ed espressivo considerato intrinsecamente visivo. Sono quindi immagini sia le forme pittoriche e scultoree, figurative o non, sia quelle architettoniche o urbanistiche comprensive della composizione del paesaggio, sia i prodotti tradizionalmente considerati «arti minori» o artigianali, sia le forme prodotte dalle esperienze artistiche contemporanee come la performance e l'installazione, sia oggetti prodotti industrialmente. Inoltre, l'immagine partecipa a quei testi complessi, come i codici miniati, il teatro, il cinema, la pubblicità, il fumetto, quando questi presentino qualità propriamente visive

(Galesso 2006, p. 27)

UNA QUESTIONE DI CODICI

이 텍스트를 전혀 읽을 수 없습니다

蓄晚月聽不
得白鷗
飛
落花前

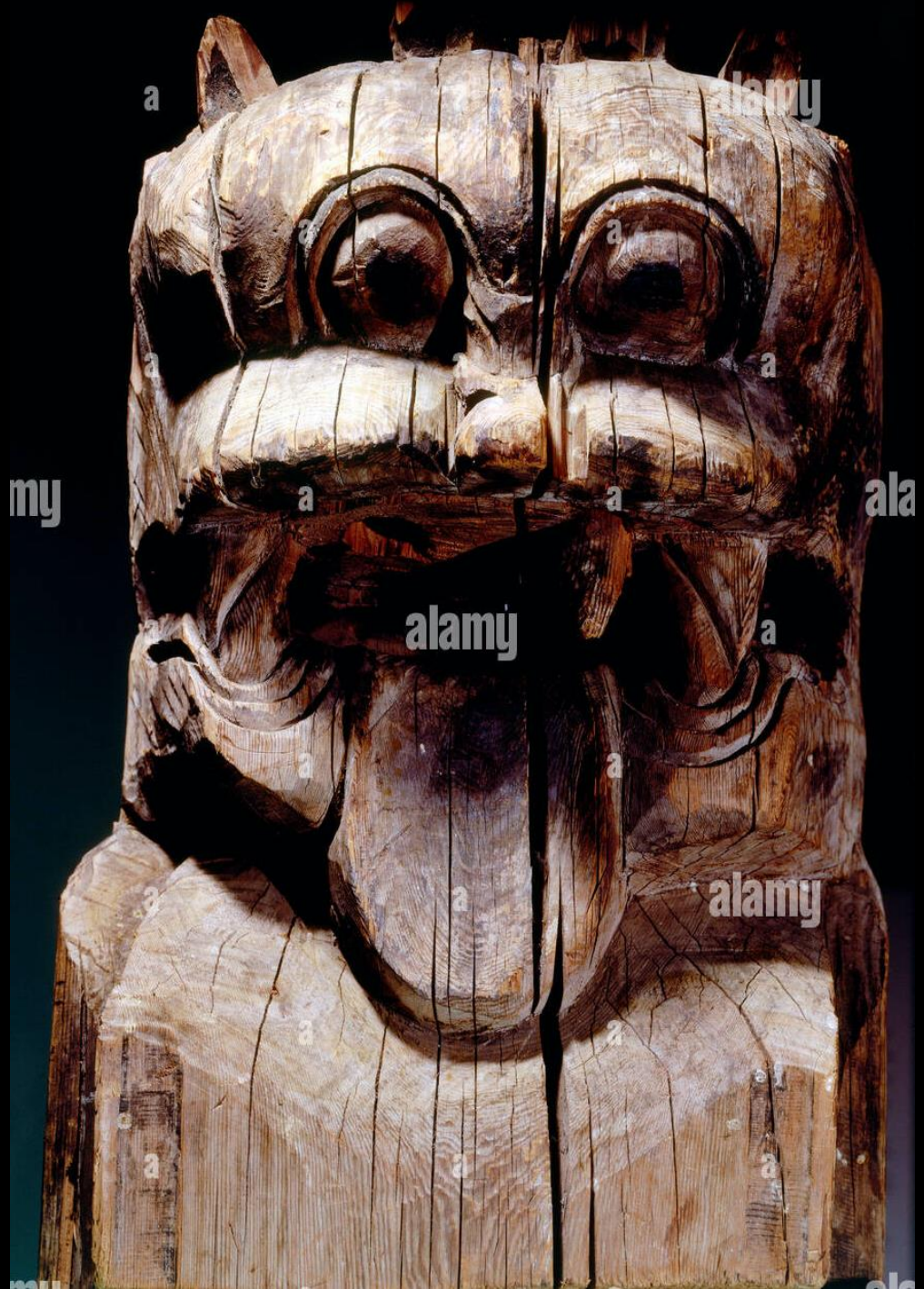
荑園

Bu metni kesinlikle okuyamıyorum

Jeg er helt ute av stand til å lese denne teksten

이 텍스트를 전혀 읽을 수 없습니다

Bu metni kesinlikle okuyamıyorum

Jeg er helt ute av stand til å lese denne teksten

이 텍스트를 전혀 읽을 수 없습니다

Bu metni kesinlikle okuyamıyorum

Jeg er helt ute av stand til å lese denne teksten

Non riesco assolutamente a leggere questo testo

*Ivi con segni e con parole ornate
Isifile ingannò, la giovinetta
che prima avea tutte l'altre ingannate.*

*Ivi con segni e con parole ornate
Isifile ingannò, la giovinetta
che prima avea tutte l'altre ingannate.*

Dante Alighieri, *Divina Commedia, Inferno*, canto XVIII,
versi 91-93

TUTTI QUESTI SONO CODICI FORTI

?

DONNA NUDA

Mettiamoci ora nei panni della
nonna o di una zia anziana
che non ha mai studiato
Storia dell'arte

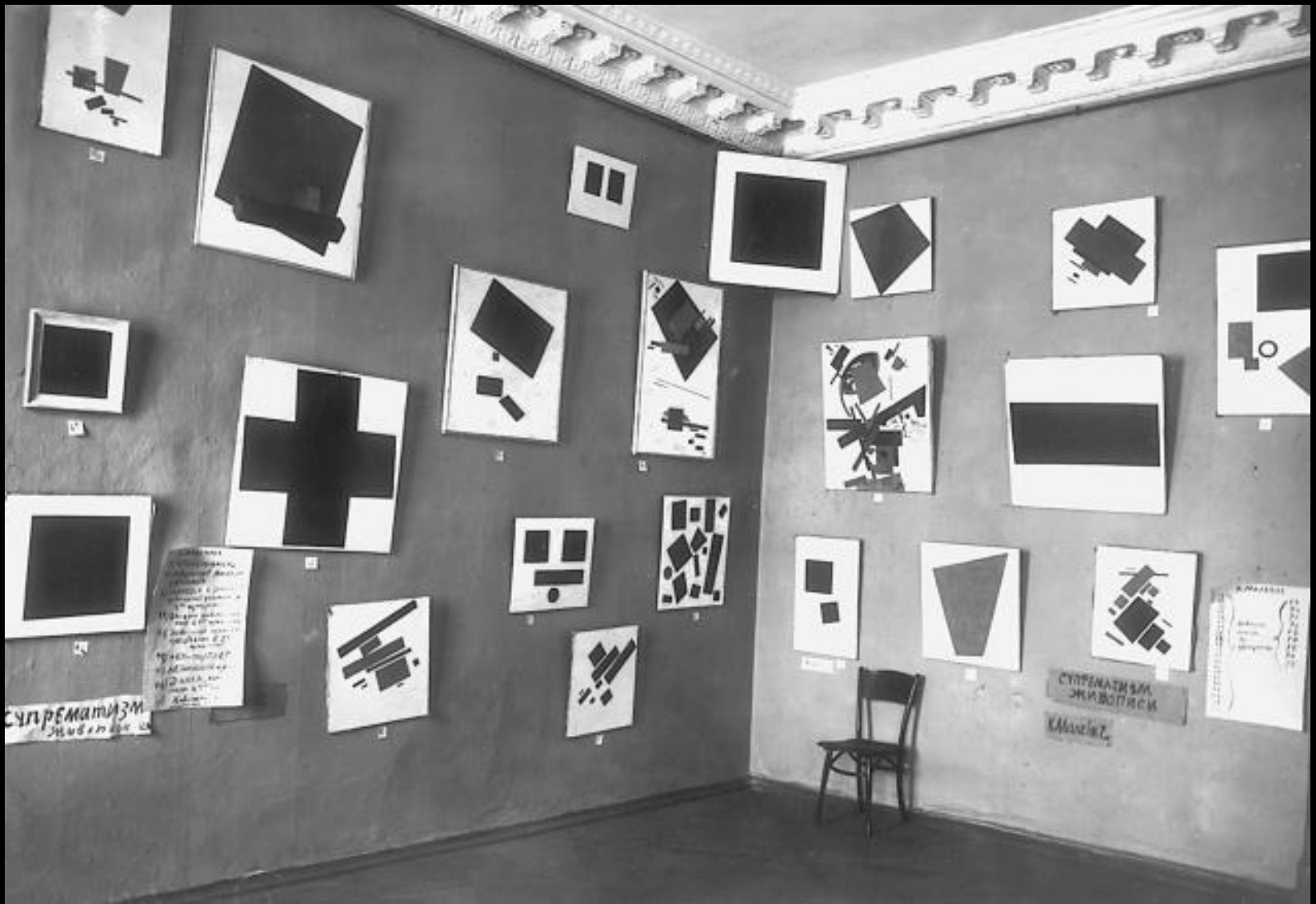

CODICI DEBOLI

?

La prima mostra che ha esposto opere Suprematiste di Kazimir Malevič è stata la 0.10 (*Last Futurist Exhibition of Paintings 0.10*) inaugurata a Pietrogrado sul finire del 1915.

LEGGERE UN'OPERA

LEGGERE UN'IMMAGINE

«Sempre caro mi fu quest'ermo colle,
e questa siepe, che da tanta parte
dell'ultimo orizzonte il guardo esclude.
Ma sedendo e mirando, interminati
spazi di là da quella, e sovrumani
silenzi, e profondissima quiete
io nel pensier mi fingo, ove per poco
il cor non si spaura. E come il vento
odo stormir tra queste piante, io quello
infinito silenzio a questa voce
vo comparando: e mi sovvien l'eterno,
e le morte stagioni, e la presente
e viva, e il suon di lei. Così tra questa
immensità s'annega il pensier mio:
e il naufragar m'è dolce in questo mare.»

FATTUALE (misurare e pesare parola per parola):

PROSA/POESIA

SILLABAZIONE

ACCENTAZIONE METRICA

ASSONANZE CONSONANZE

TEMPI VERBALI

RIME PIANE, BACIATE, SDRUCCIOLE, ECC

STRUTTURE SINTATTICHE (PRARATASSI, IPOTASSI)

REGISTRO E STILE (scelta del lessico e degli effetti linguistici):

REGISTRO AULICO E REGISTRO UMILE O COLLOQUIALE

FUNZIONE e CONTESTI (struttura complessiva, modelli, fruizione, pubblico):

CELEBRATIVA, DESCRITTIVA, ARGOMENTATIVA,

ENCOMIASTICA, LITURGICA,

ELOGIO FUNEBRE, INVETTIVA, ARRINGA, ECC.

Caspar D. Friedrich,
*Viandante su mare
di nebbia*

1818

Caspar David Friedrich

La vita dell'artista

VII

Caspar David Friedrich nacque nel 1774 nella regione tedesca della Pomerania, all'epoca possedimento svedese, e trascorse quasi tutta la vita a Dresda, dove morì nel 1840. Sia oggi sia in vita fu poco considerato e faticò in miseria, debilitato anche da una malattia.

Nel quadro *Il viandante sul mare di nebbia* (30), il viandante simboleggia gli uomini in cammino alla ricerca della verità, una verità difficile da raggiungere e scoprire, nascosta com'è dalla nebbia. Le rocce rappresentano la forza e l'aiuto che la fede cristiana può dare all'uomo, ponendosi come guida nel cammino.

L'uomo nella natura

Friedrich è uno dei massimi esponenti della poetica del sublime, secondo la quale l'umanità è piccola e indifesa di fronte alle forze della natura, dalle tempeste di neve alle tempeste marine. Ne è un esempio il dipinto *Monaco in riva al mare* (29), dove l'uomo quasi non si vede fra le tre strisce di sabbia, mare e cielo. L'assenza di prospettiva ci dà un'idea di infinito, di fronte al quale il monaco sembra perdersi e scomparire; l'uomo, tuttavia, è presente, e anzi forma un tutt'uno con la natura, secondo gli ideali romantici. Nel quadro *Il viandante sul mare di nebbia* (30), il viandante simboleggia gli uomini in cammino alla ricerca della verità, una verità difficile da raggiungere e scoprire, nascosta com'è dalla nebbia. Le rocce rappresentano la forza e l'aiuto che la fede cristiana può dare all'uomo, ponendosi come guida nel cammino.

La forza distruttiva della natura

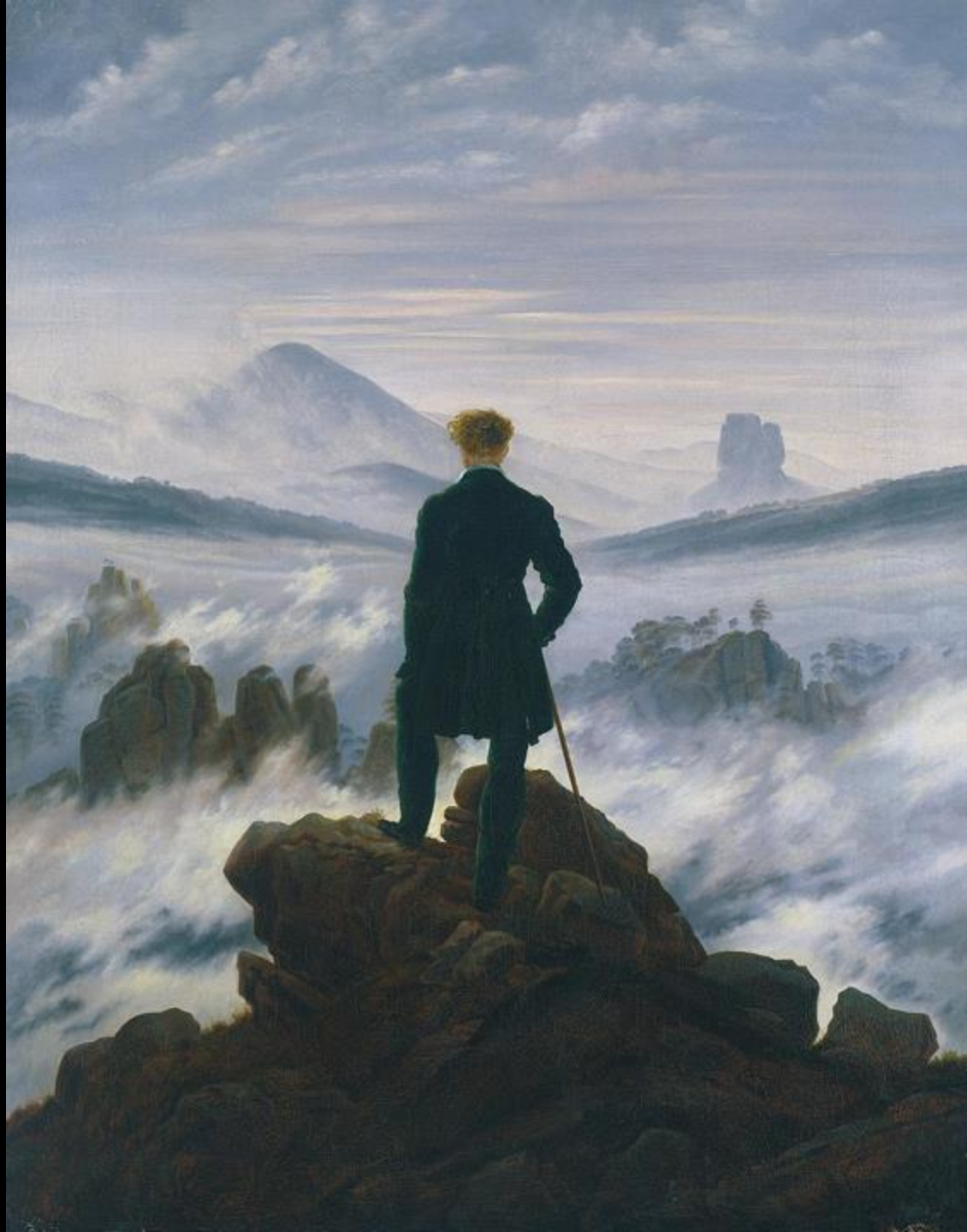
Alla poetica del sublime, attratta dalle più violente manifestazioni della natura, di fronte alle quali l'uomo non può fare nulla, si rifà anche *Il naufragio della Speranza* (31) del 1819. L'opera è ispirata a un fatto di cronaca: il naufragio di una delle prime navi impegnate nelle esplorazioni del Polo Nord. L'evento colpì molto tutto il pubblico tedesco e anche Friedrich.

30 Caspar David Friedrich, *Il viandante sul mare di nebbia*, 1817-1818, olio su tela, 75 x 97 cm, Amburgo, Kunsthalle.

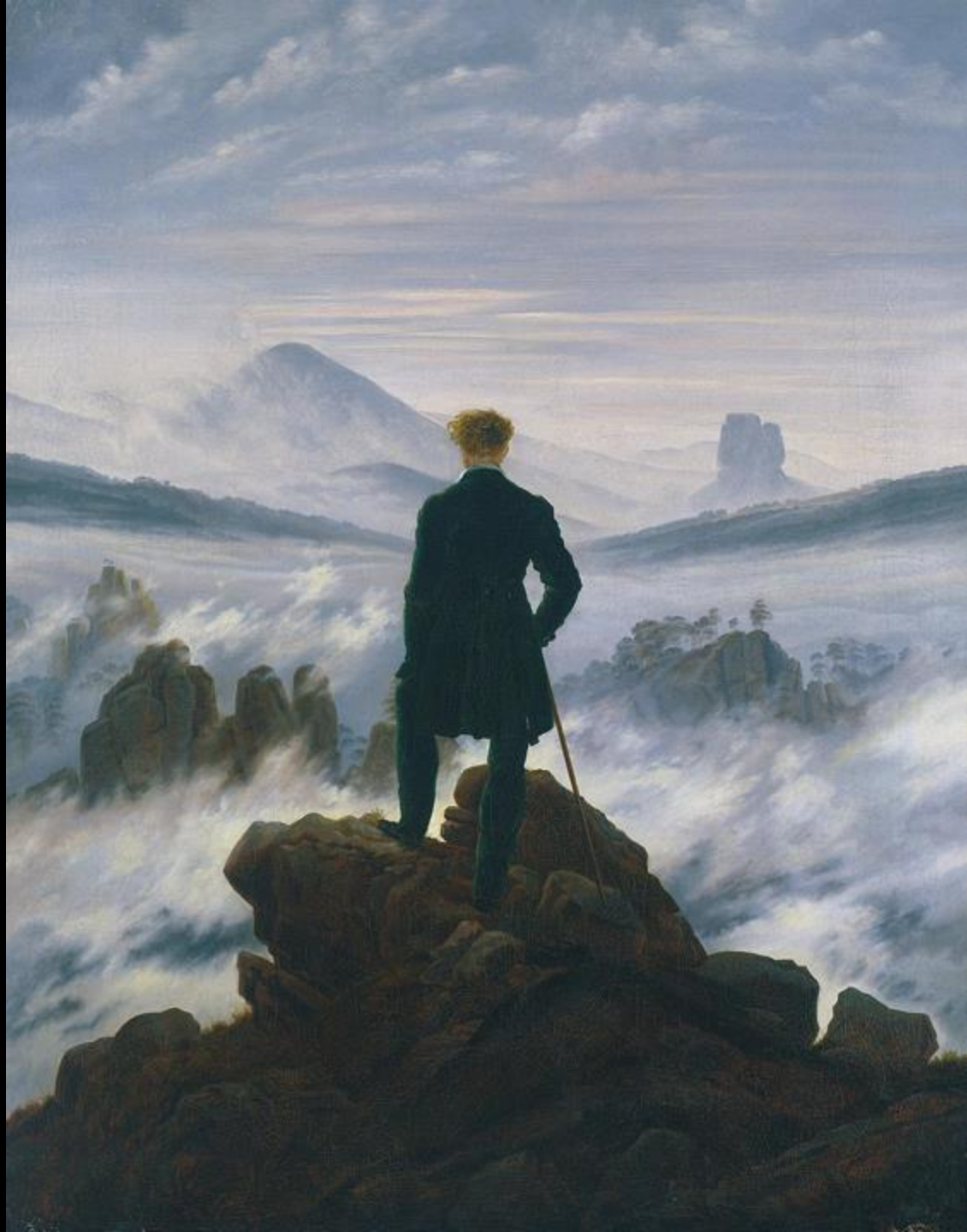
IL LINGUAGGIO DELL'ARTE

Ars artis, mestiere, abilità (radice di artigianato)

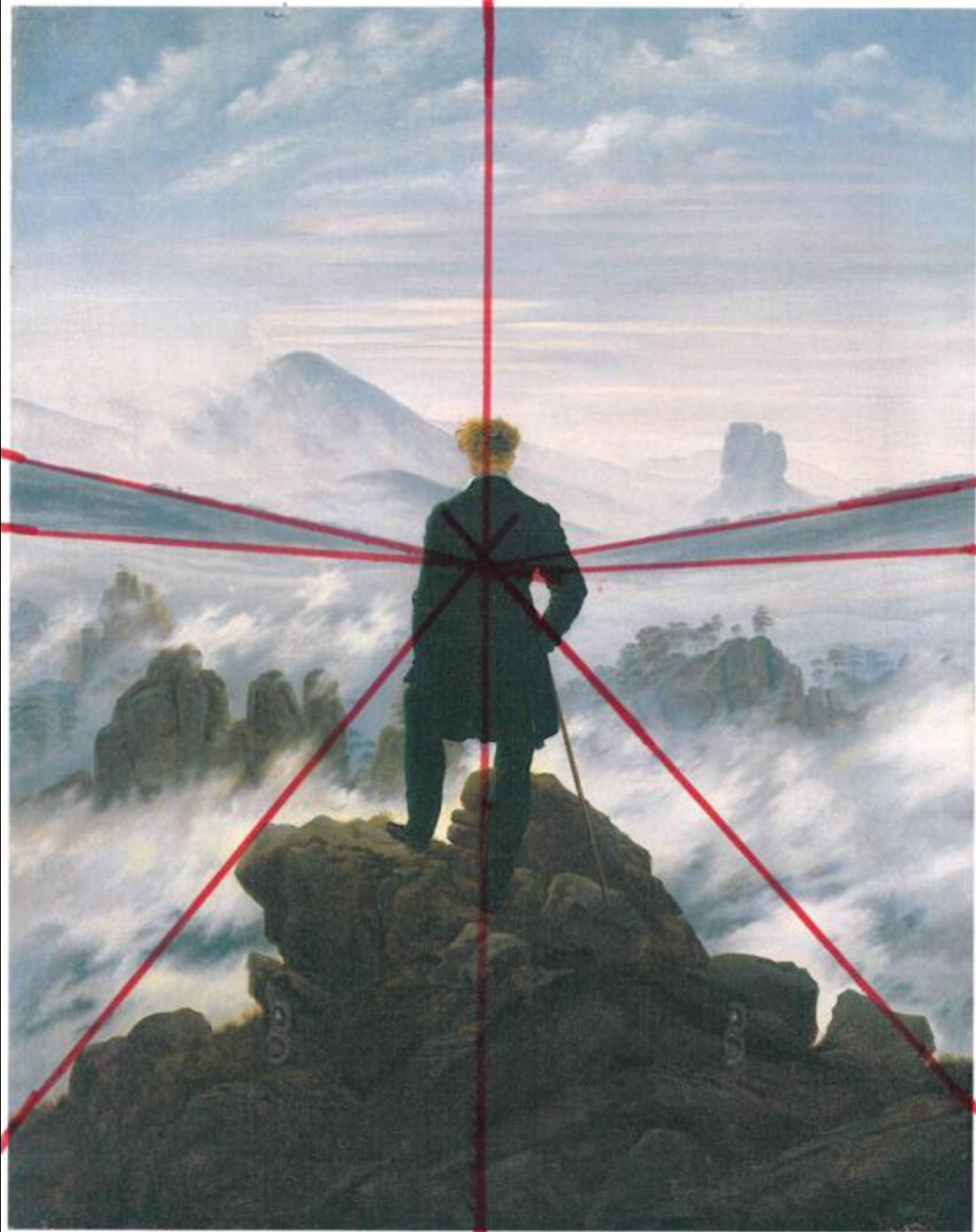

1818

COMPOSIZIONE

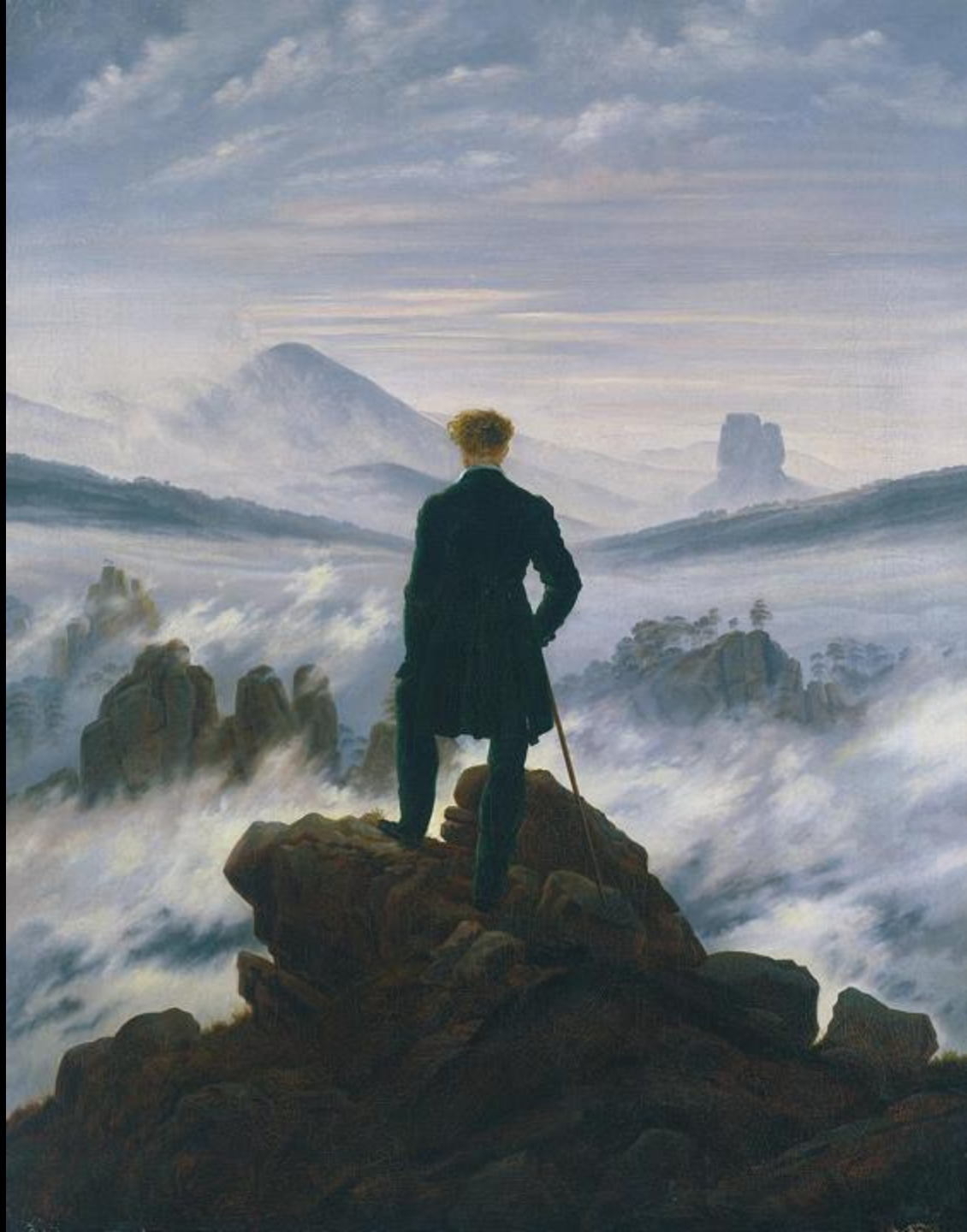
1818

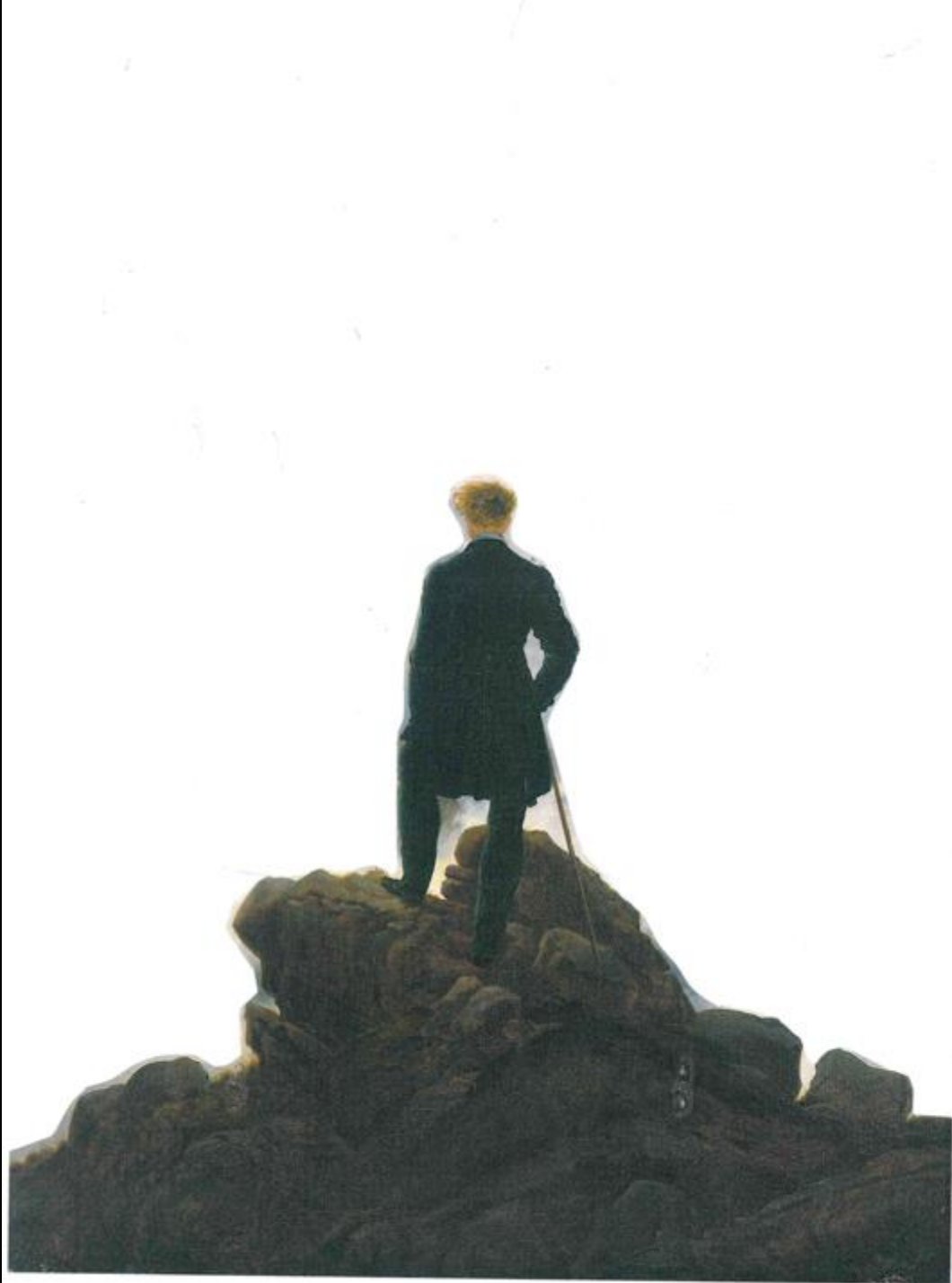
SEQUENZA DI ELEMENTI

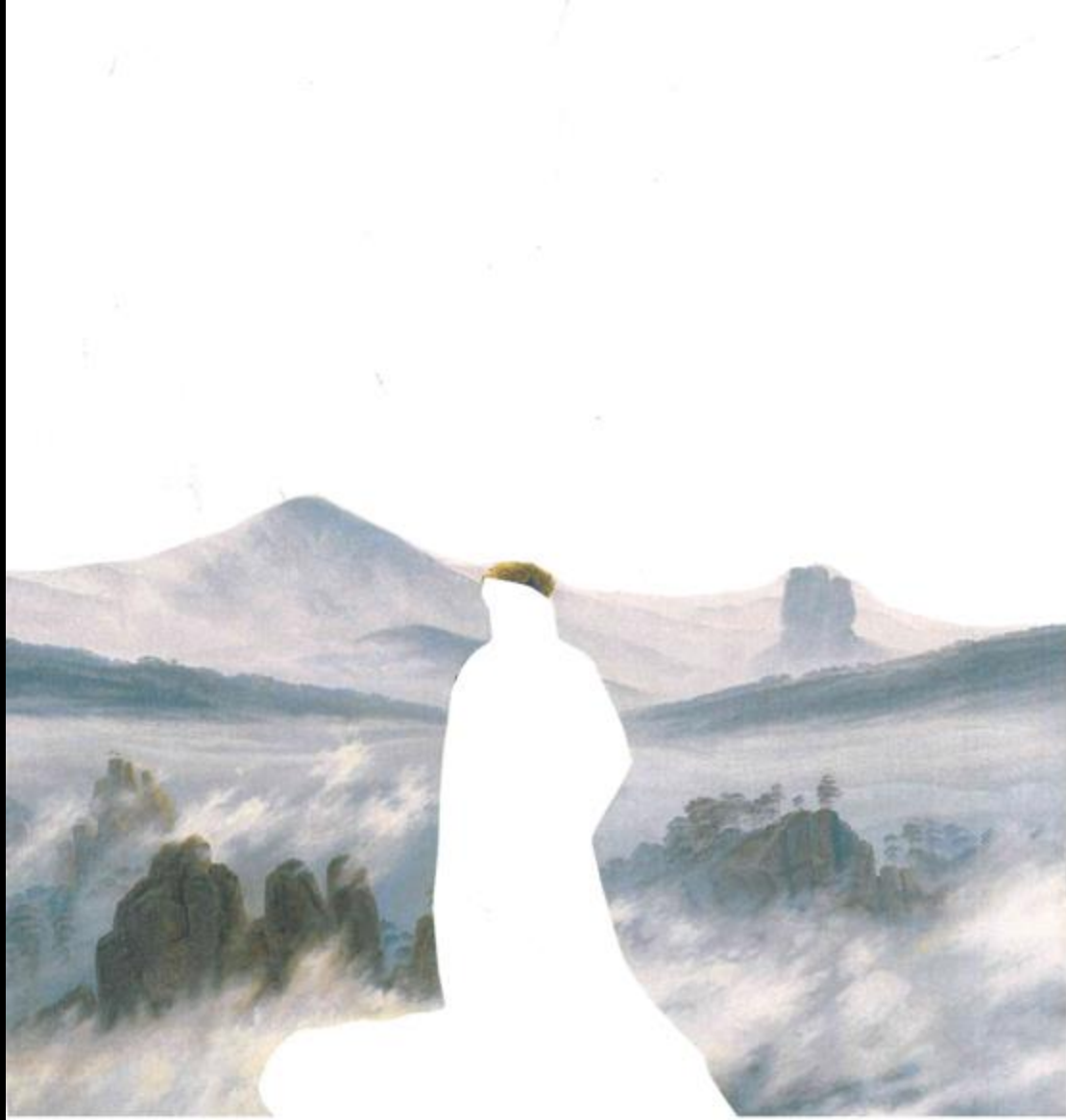
Parti

Soggetti

1818

3

2

1

1818

In che relazione si pone la figura umana rispetto a questi tre ambienti? **3**

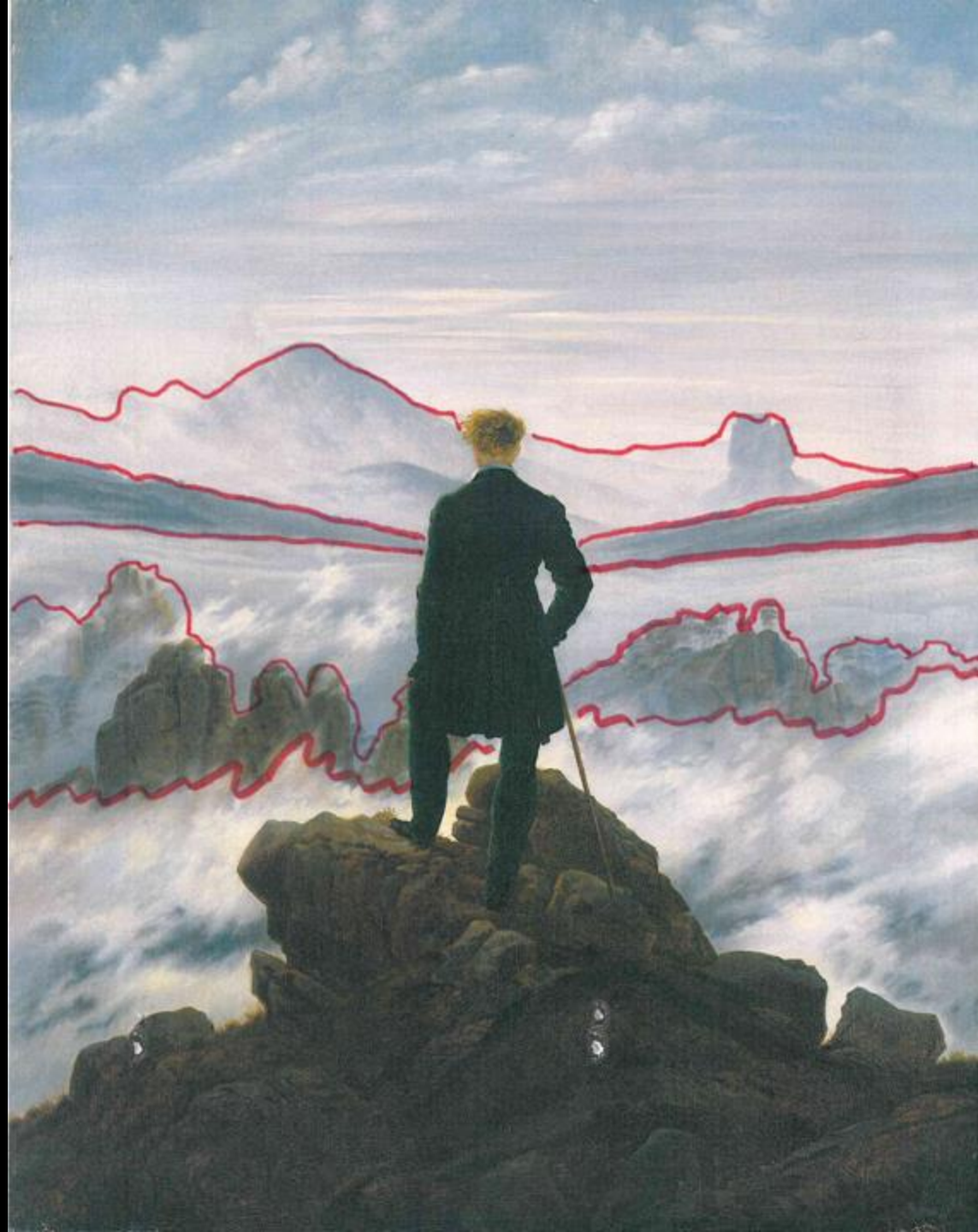

2

1

1818

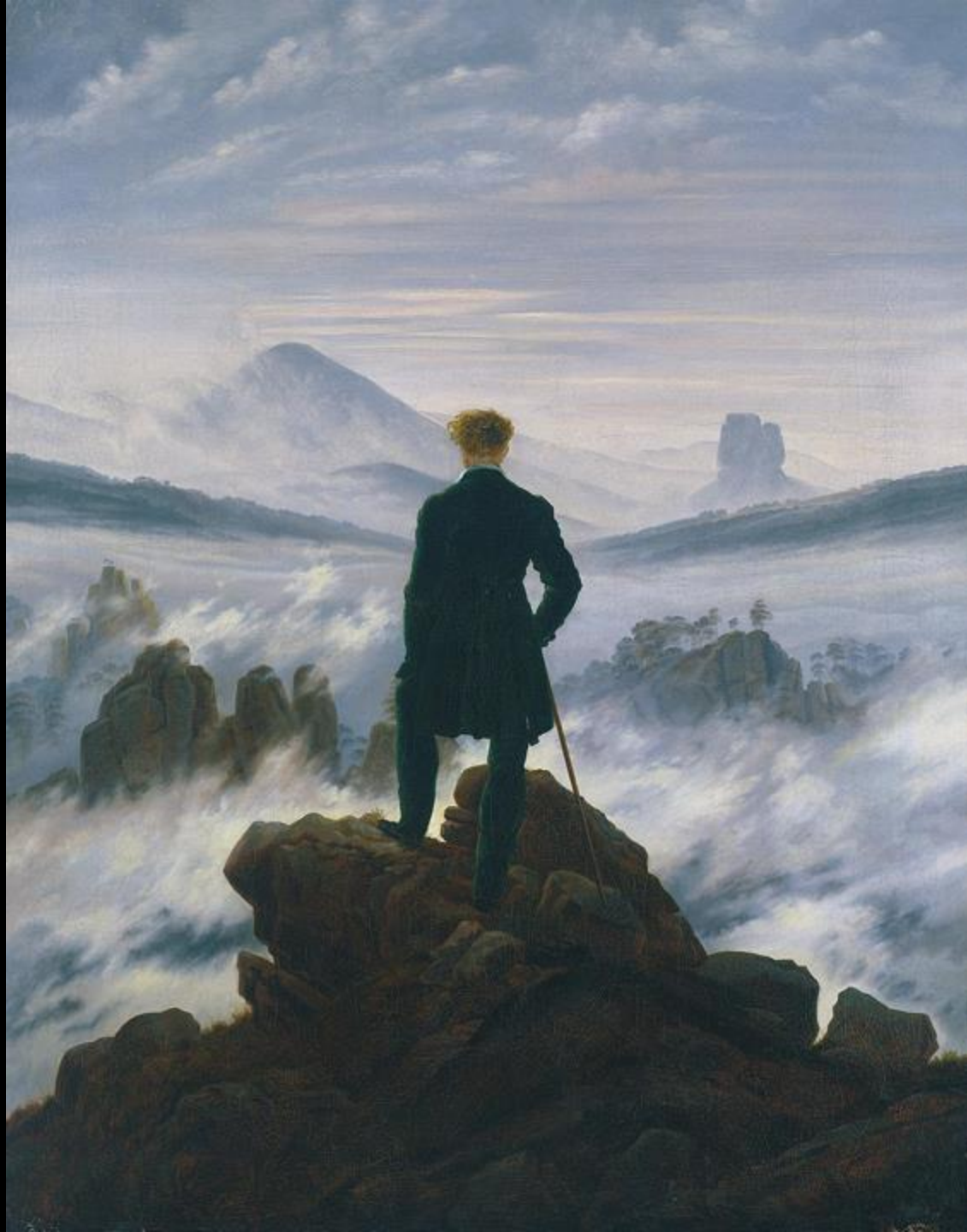
PIANI DI PROFONDITA'

LUCI E OMBRE

In che relazione sono?

Come sono disposte/distribuite?

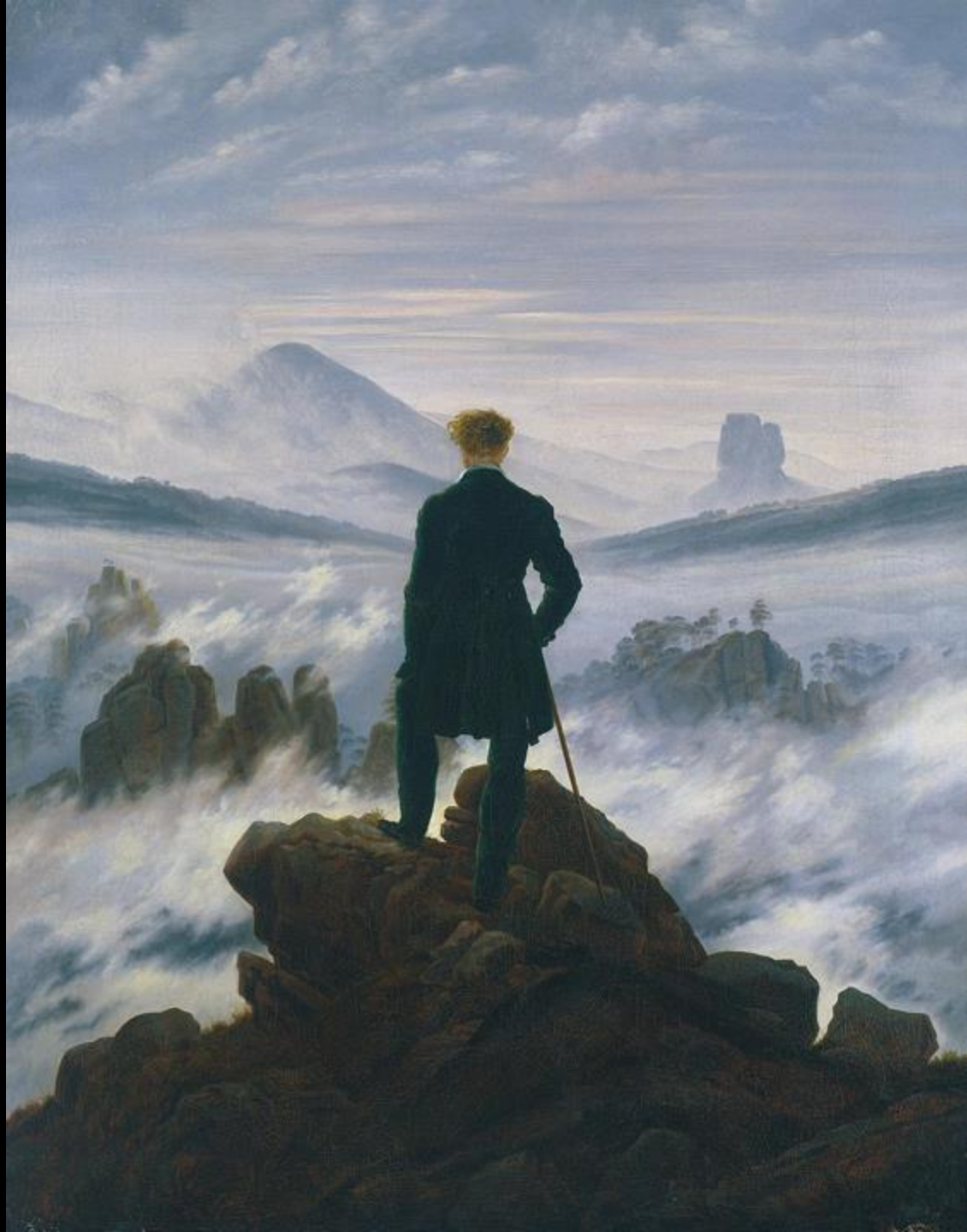
1818

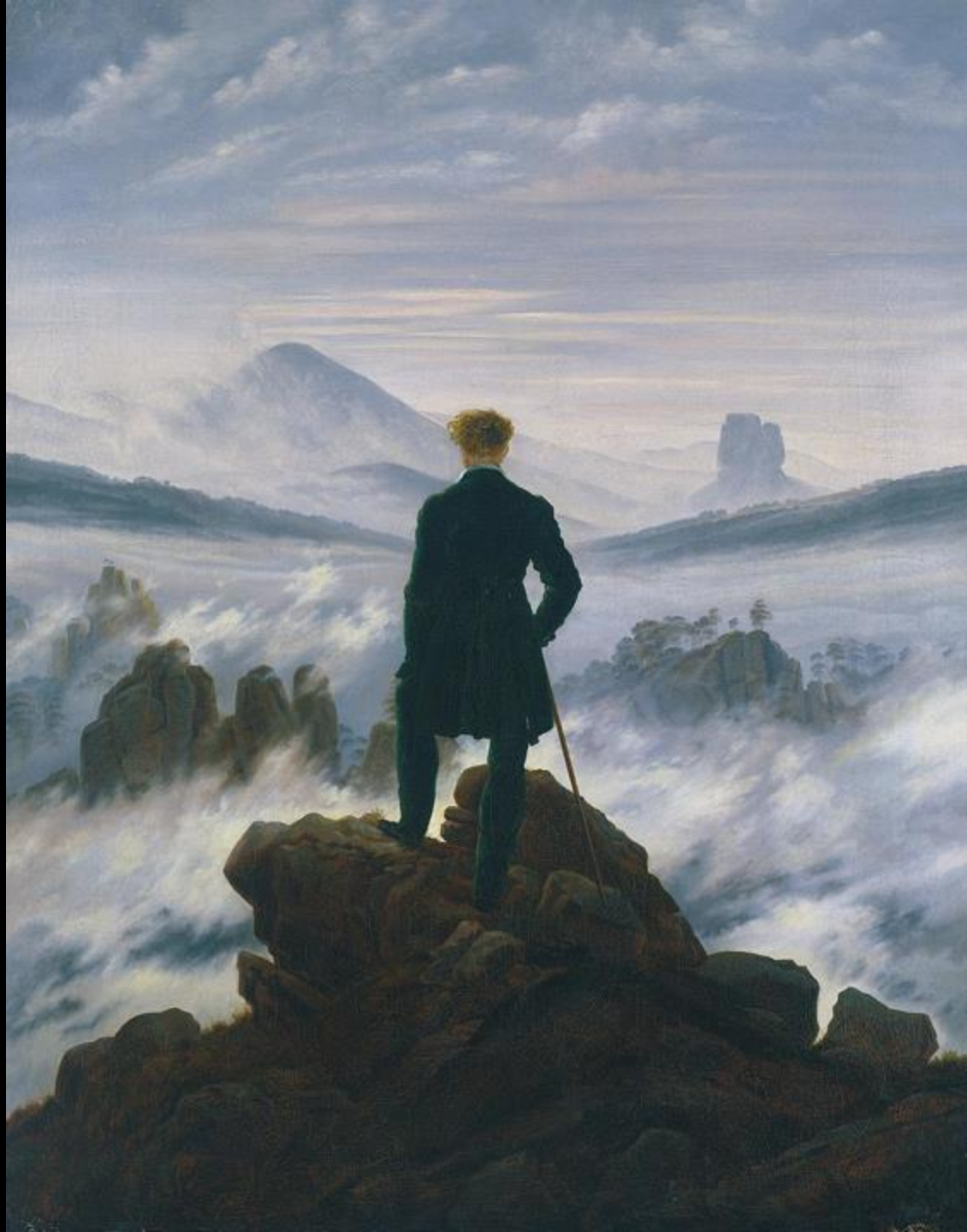
QUALI SONO I COLORI DOMINANTI?

COME SONO STESI?

1818

LA FUNZIONE DELLA LINEA

1818

ALLA LUCE DI QUESTA LETTURA GUIDATA
DELL'IMMAGINE,

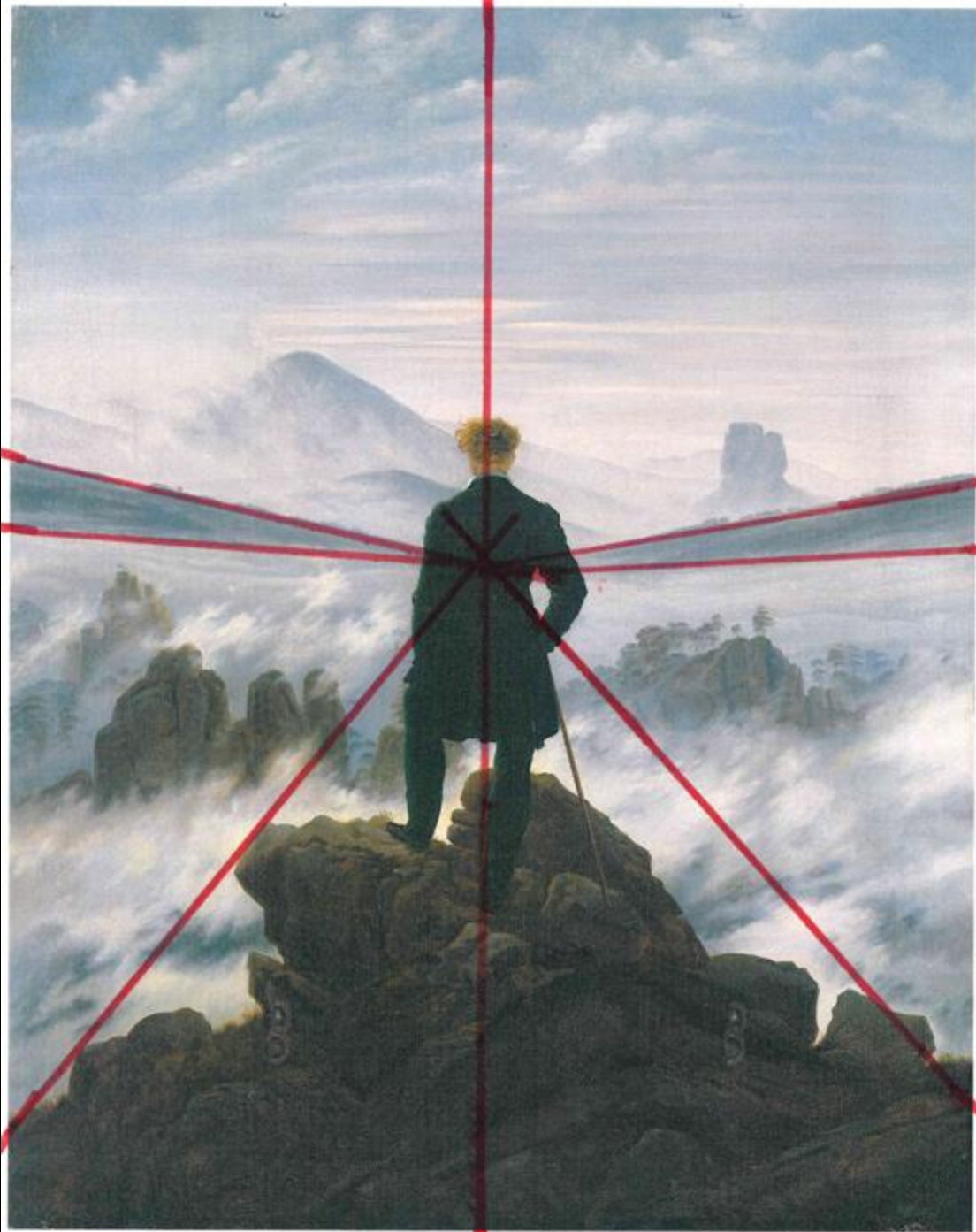
SCRIVETE CINQUE RIGHE NEI VOSTRI
APPUNTI

IN CUI FATE UNA SINTESI DEL LINGUAGGIO
PITTORICO ADOTTATO

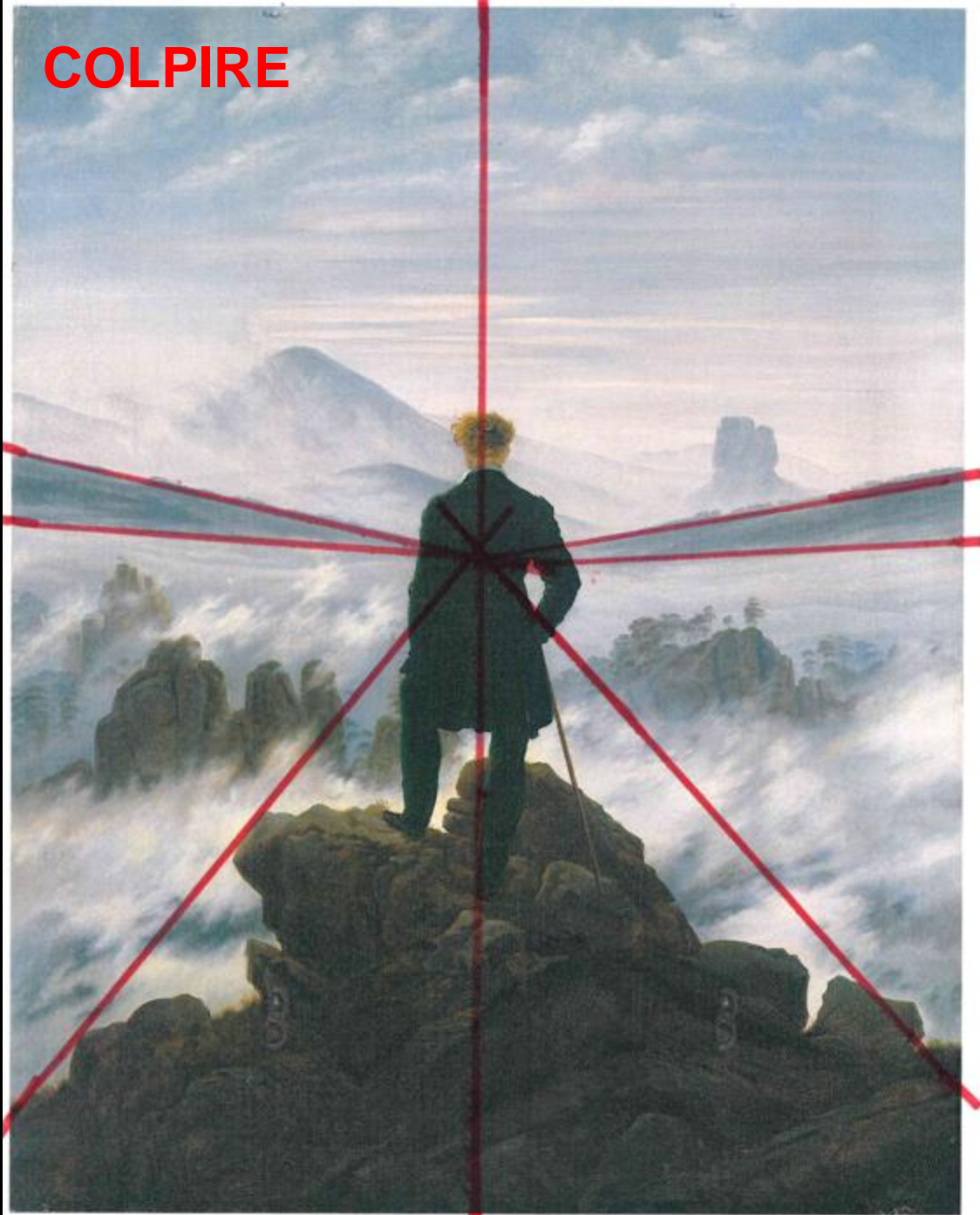
E DEL SIGNIFICATO CHE ATTRAVERSO DI
ESSO HA VOLUTO ESPRIMERE IL PITTORE

Il sublime è quel **peculiare sentimento**, misto di terrore e piacere, che sottende la vista di qualcosa di eccelso e spettacolare, capace di **colpire** e **“innalzare”** l'animo dello spettatore.

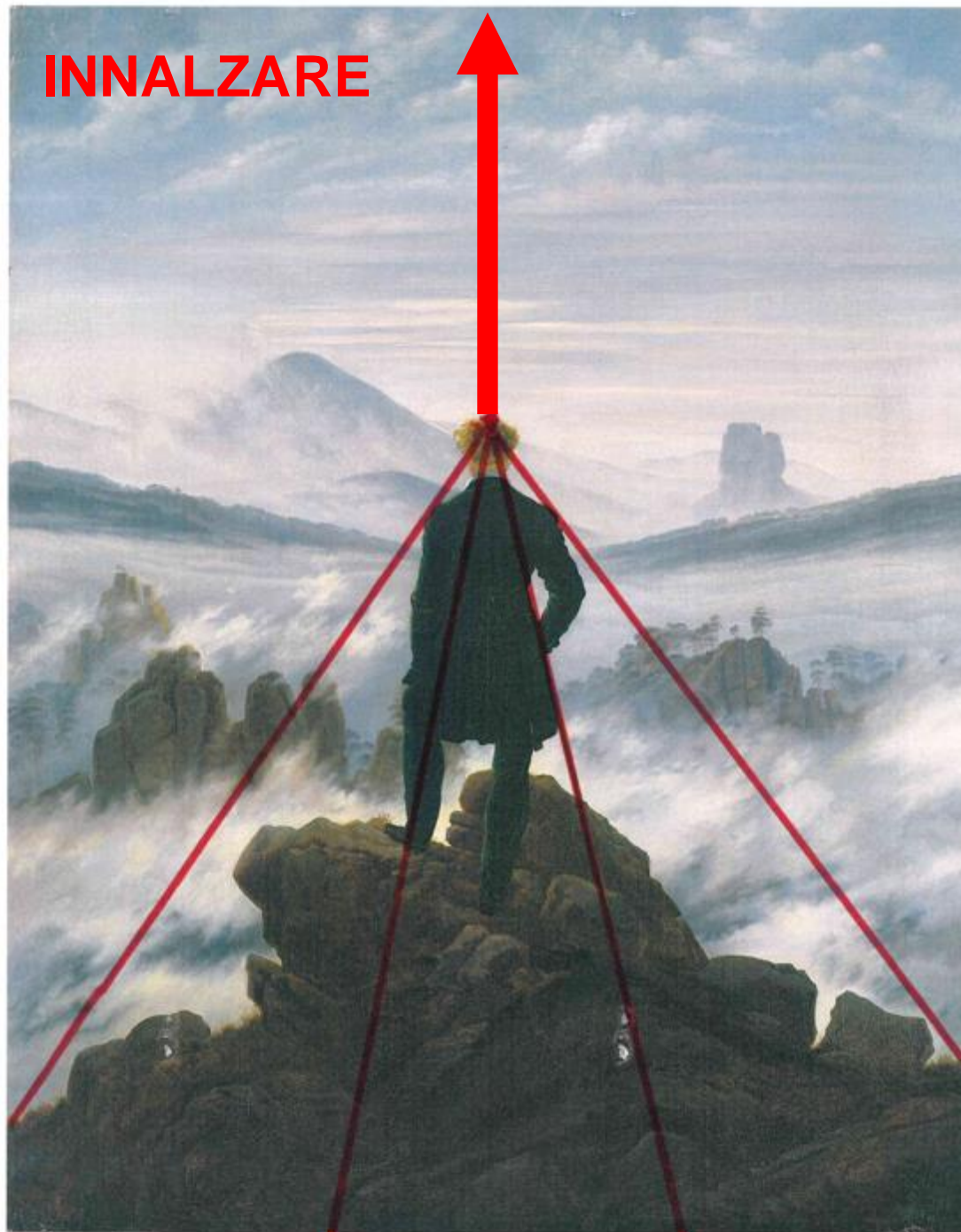

COLPIRE

INNALZARE

SCHEDA
PER LA LETTURA
DELL'OPERA PITTORICA

1. CARTA D'IDENTITÀ DEL DOCUMENTO (nozioni di base).

- Nome / titolo comunemente adottato ed eventuali altri (spiegare perché)
- Tipologia
- Autore (opera anonima? Firmata – autografa? Fatta con aiuti? Realizzata da una bottega? Attribuita?)
- Datazione (chiarita dai documenti? Apposta sull'opera? Proposta dagli studiosi? Anno preciso? Decennio? Frazione di secolo?)
- Collocazione (attuale e se differente da quella attuale, collocazione originale)
- Committenza e destinazione originale dell'opera
- Materiali e tecnica di esecuzione, formato (vetro, tessere lapidee, cera, pigmenti; mosaico, affresco, encausto, miniatura su pergamena, olio su tela, acquerello, tempera; quadrato, rettangolare, circolare, fregio continuo, testata a tappeto, miniatura a piena pagina, a *papyrus style*, narrazione continua; copia, integro, parzialmente leggibile, lacunoso, gravemente lacunoso, fortemente restaurato)
- Dimensioni
- Restauri effettuati se noti; eventuali indagini diagnostiche

2. DESCRIZIONE ANALITICA (lettura diretta dell'opera)

- Tipologia della composizione: figurativa o astratta?
- Soggetto, iconografia (cosa raffigura l'opera? Descrivere cosa raffigura il soggetto, identificando ogni elemento della composizione, partendo da quello dominante o principale, posto in posizione privilegiata o comunque in evidenza per dimensione o colore)

A. STRUTTURA COMPOSITIVA

- Modulo rettangolare
- Su più registri sovrapposti
- INDIVIDUARE LE LINEE COMPOSITIVE (O LINEE DI FORZA)
- Dove è posto il baricentro?
- Ha un punto di osservazione privilegiato?
- Insiste su un punto centrale?
- Ortogonale. Bipartita. Geometrica. Paratattica. Simmetrica. Chiusa. Statica. Curvilinea. Aperta. Sintattica. Dinamica. E' in equilibrio?

B. CONCEZIONE DELLA PROFONDITÀ (COMPOSIZIONE E FORMA)

- E' semplice o complessa?
- È assente o determina una profondità illusoria?
- La figura/e si staglia su un fondo omogeneo?
- È suggerita dalla disposizione delle figure (scalate verticalmente o sovrapposte orizzontalmente)?
- Si organizza secondo una prospettiva coerente o meno?
- Accentuata o minima?

C. ILLUMINAZIONE, MODELLATO (trattamento delle superfici) E CHIAROSCURO

- Dove è collocata la fonte di luce? È interna o esterna? Zenitale? Obliqua? Laterale? Frontale? Diffusa? A fascio? Radiale?
- Il chiaroscuro è tenue? Marcato? Grossolano? Raffinato? Morbido? Drammatico? Conferisce tridimensionalità ai corpi? Mimetico (Valori di superficie)?

D. FUNZIONE DELLA LINEA

- È presente? Ha un ruolo importante nella definizione della forma?
- Conferisce bidimensionalità ai corpi? Infrange le superfici del corpo in forme quasi decorative?
- Marcata? Leggera? Ampia? Sottile? Continua? Discontinua? Armonica? Spezzata? Spigolosa? Curva? Frastagliata? È decorativa? È assente?

E. COLORE

- Originale? Monocromo? Policromo? Naturalistico o artificiale? Convenzionale? Simbolico?
- Complessivamente chiaro o scuro? Presenta forti o tenui contrasti? Vi sono molti colori o uno dominante?
- Il colore è timbrico o tonale? Saturo? Insaturo? Coprente? Trasparente?
- Sono accostati colori complementari o no?
- Crea effetti di simmetria?

E. STESURA DEL COLORE

- Per campiture omogenee, per macchie di colore, con pennellate distinte o file regolari di tessere, controllate, non controllate, rapide, incrociate, brevi, larghe, sottili

3. SINTESI (in sintesi, gli elementi stilistici fin qui individuati, permettono di sostenere che l'opera è caratterizzata da...)

- Risultato di quanto emerso dall'analisi : significati, valori formali, stile, ideologia: Astratta, naturalistica, mimetica, ieratica, gerarchica, statica, dinamica, corale, connotata ideologicamente (perché? Come?), classica, anticlassica, connotata dall'uso di un linguaggio misto...
- In che rapporto si pone l'opera con la tradizione della medesima tecnica, oppure se imita le soluzioni formali di altre tecniche, se il linguaggio maturato ha costituito un modello imitato in opere successive.

4. PER GLI STUDENTI DELLA MAGISTRALE (da sviluppare in un elaborato che richieda alcuni mesi di ricerca, non per la prova d'esame)

- Ricezione e circolazione (si rifà ad altre opere? Fa da modello ad altri?)
- Fortuna critica (interesse o disinteresse; approccio critico; storiografia)