

5 PASSI NELL'ARTE

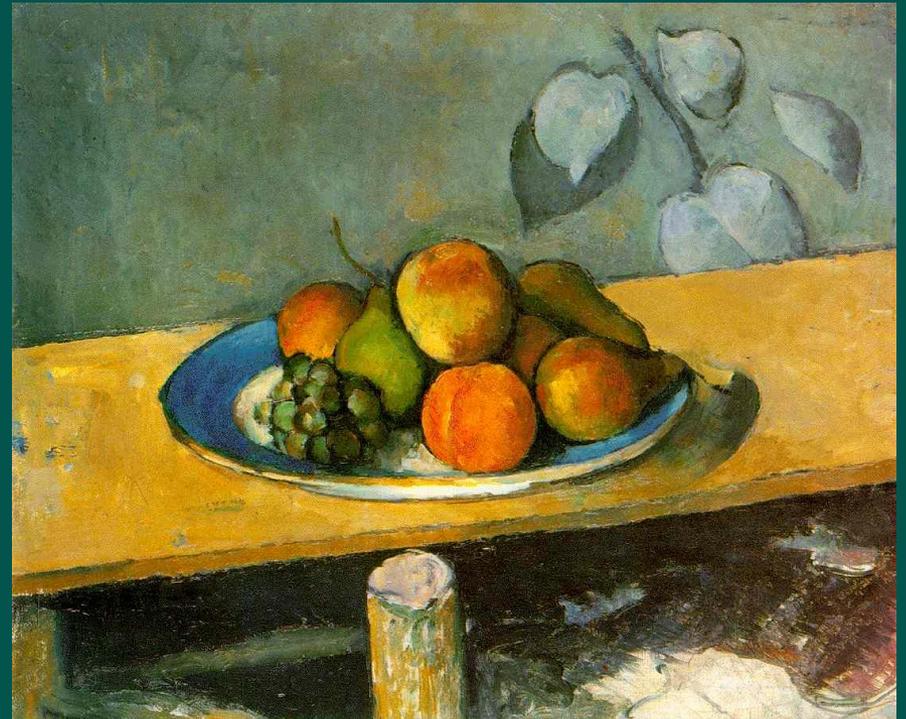
un metodo per la lettura di un testo visivo

Come si
analizza
un'opera
d'arte

CONOSCERE E CAPIRE IL LINGUAGGIO VISIVO E LE SUE REGOLE

Un'opera d'arte trasmette sensazioni, emozioni e significati utilizzando **segni**, **colori** e **forme** organizzate in **composizioni** e realizzate con delle **tecniche** e procedimenti complessi, che possono comunicare **significati**, **emozioni** e **sensazioni** attraverso un vero e proprio linguaggio.

Quindi per **comprendere**
un'opera d'arte è necessario
conoscere e capire il linguaggio
visivo e le sue regole.

1 DATI IDENTIFICATIVI DELL'OPERA

Il **primo passo** (fase iniziale) è la **raccolta dei dati identificativi**, cioè:

NOME DELL'ARTISTA, la data di nascita e morte dell'autore;

TITOLO dell'opera d'arte

DATA in cui è stata prodotta l'opera

MATERIALI E TECNICHE utilizzate dall'artista

DIMENSIONI dell'opera

COLLOCAZIONE dell'opera d'arte (luogo nel quale è conservata)

AUTORE

Pierre Bonnard
(Fontenay-aux-Roses, 3 ottobre
1867 – Le Cannet, 23 gennaio
1947)

TITOLO DELL'OPERA

La Riviera (La Costa Azzurra)

DATAZIONE DELL'OPERA

1923 circa

**MATERIALI, STRUMENTI E
TECNICHE**

Olio su tela

FORMATO DELL'OPERA

79 x 76 cm.

COLLOCAZIONE

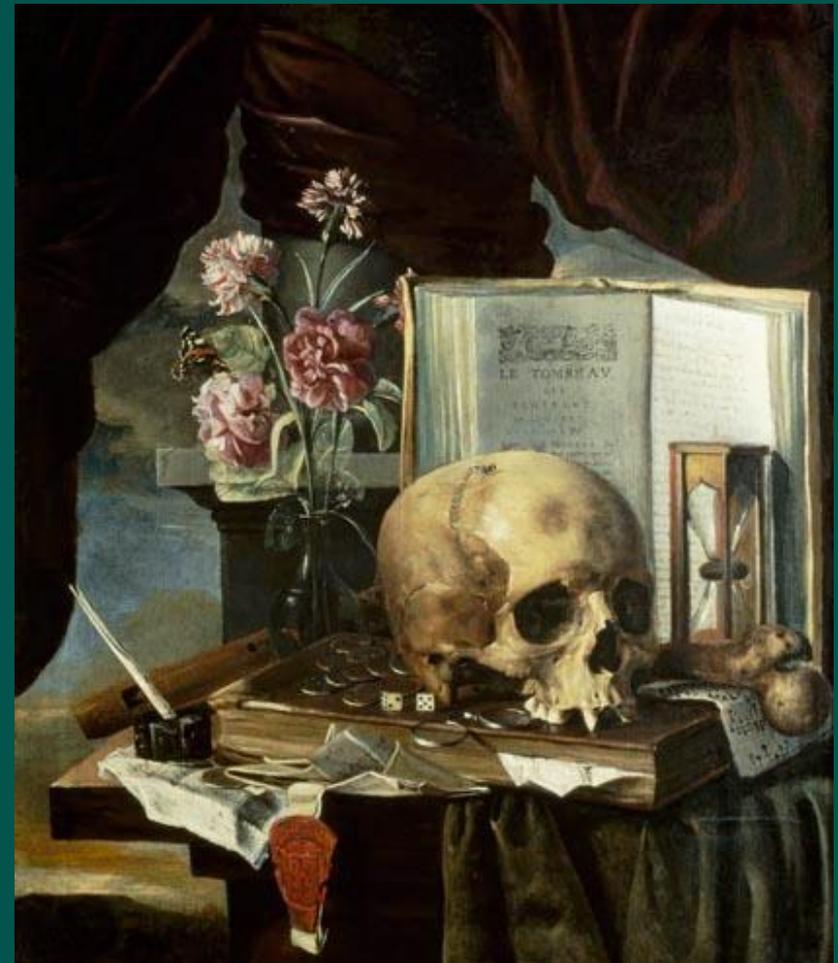
The Phillips Collection.
Washington. USA.

2 DESCRIZIONE DELL'OPERA

Il **passo successivo** è la **descrizione**, cioè l'**osservazione** attenta (fin nei dettagli) e l'**individuazione** di tutti gli **elementi**, dei **personaggi**, delle **forme** e di **come essi ci appaiono**:

➤ Guarda con attenzione il dipinto: i **volumi**, le **figure**, gli **oggetti**, le **tonalità** presenti, descrivi **ogni** personaggio, **ogni** elemento, l'**ambientazione**, lo **sfondo**, i **particolari**, perché attraverso di essi potrai **comprendere il significato complessivo** dell'opera.

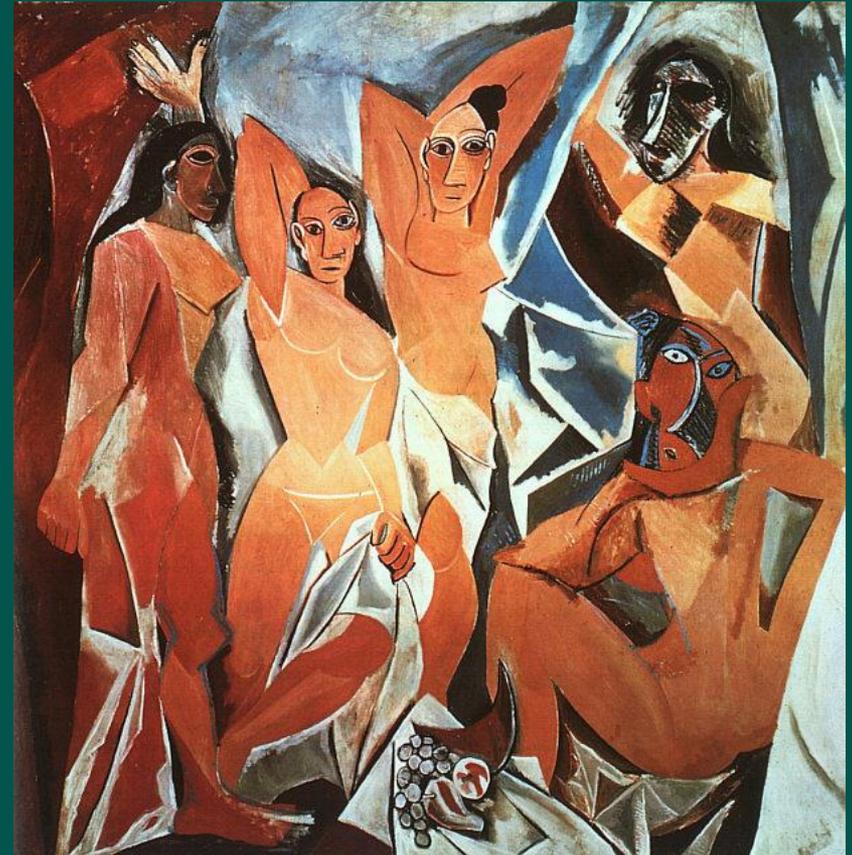

3 CONTESTO STORICO-ARTISTICO

Il **terzo passo** consiste nell'indagare i **rapporti tra artista e società**, poiché un'opera d'arte è sempre in relazione con il **contesto storico, sociale e artistico** nel quale è stata creata:

➔ Bisogna fare attenzione ai **luoghi** nei quali ha vissuto e si è formato artisticamente l'autore, **dove ha operato**, al **movimento artistico** al quale ha aderito e **il suo stile**, sempre in rapporto agli **avvenimenti storici e sociali** dell'epoca.

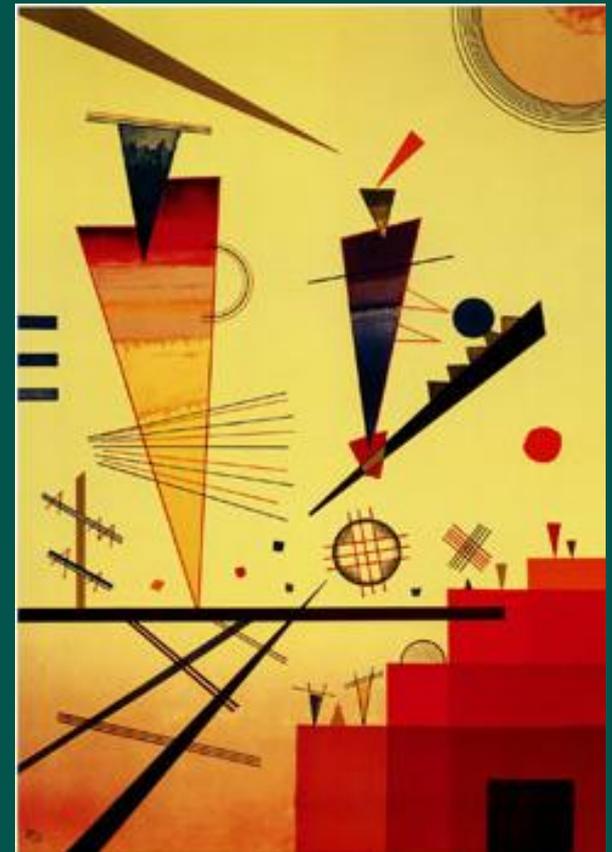

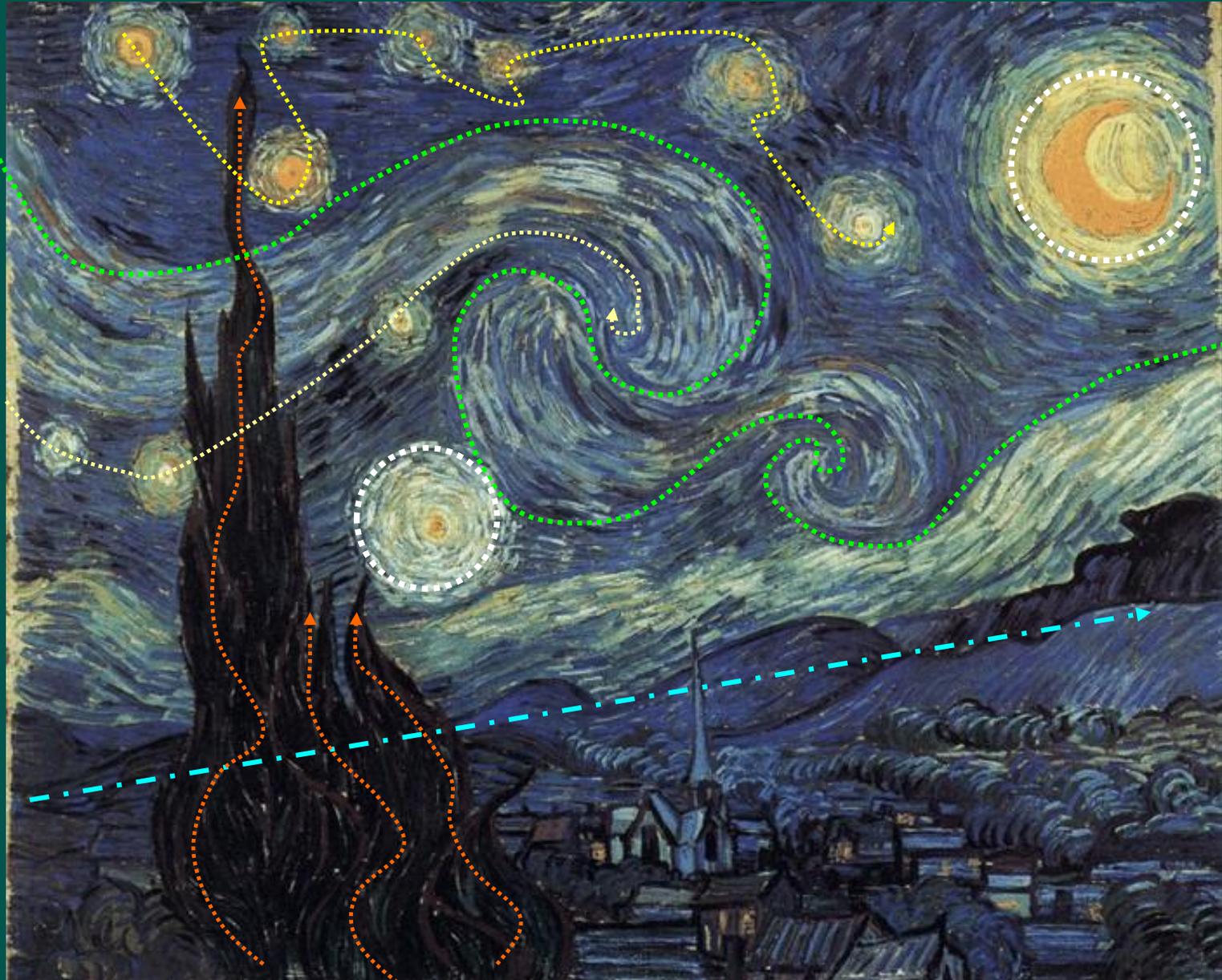
<< L'affresco Effetti del buon governo nella città e nella campagna fu commissionato al Lorenzetti nel 1338 dal Comune di Siena con l'intento propagandistico di celebrare le promesse di prosperità e di pace sociale del governo del popolo grasso, quando già minacciosi erano i sintomi della crisi... >>

4 LA COMPOSIZIONE

Il **quarto passo** consiste nell'analizzare la **struttura compositiva** dell'opera, cioè come l'artista ha deciso di **mettere insieme gli elementi** presenti nell'immagine **per ottenere effetti estetici ed espressivi** diversi:

➔ Nella composizione ci sono elementi che creano **linee di forza**, queste indirizzano il nostro sguardo verso determinate direzioni, **forme, colori** ed altri **elementi** che l'artista dispone secondo criteri che conferiscono all'immagine una sensazione di **equilibrio** o di **movimento**, che attirano la nostra attenzione in **una zona** o un'altra, **luci e ombre** che creano atmosfere particolari.

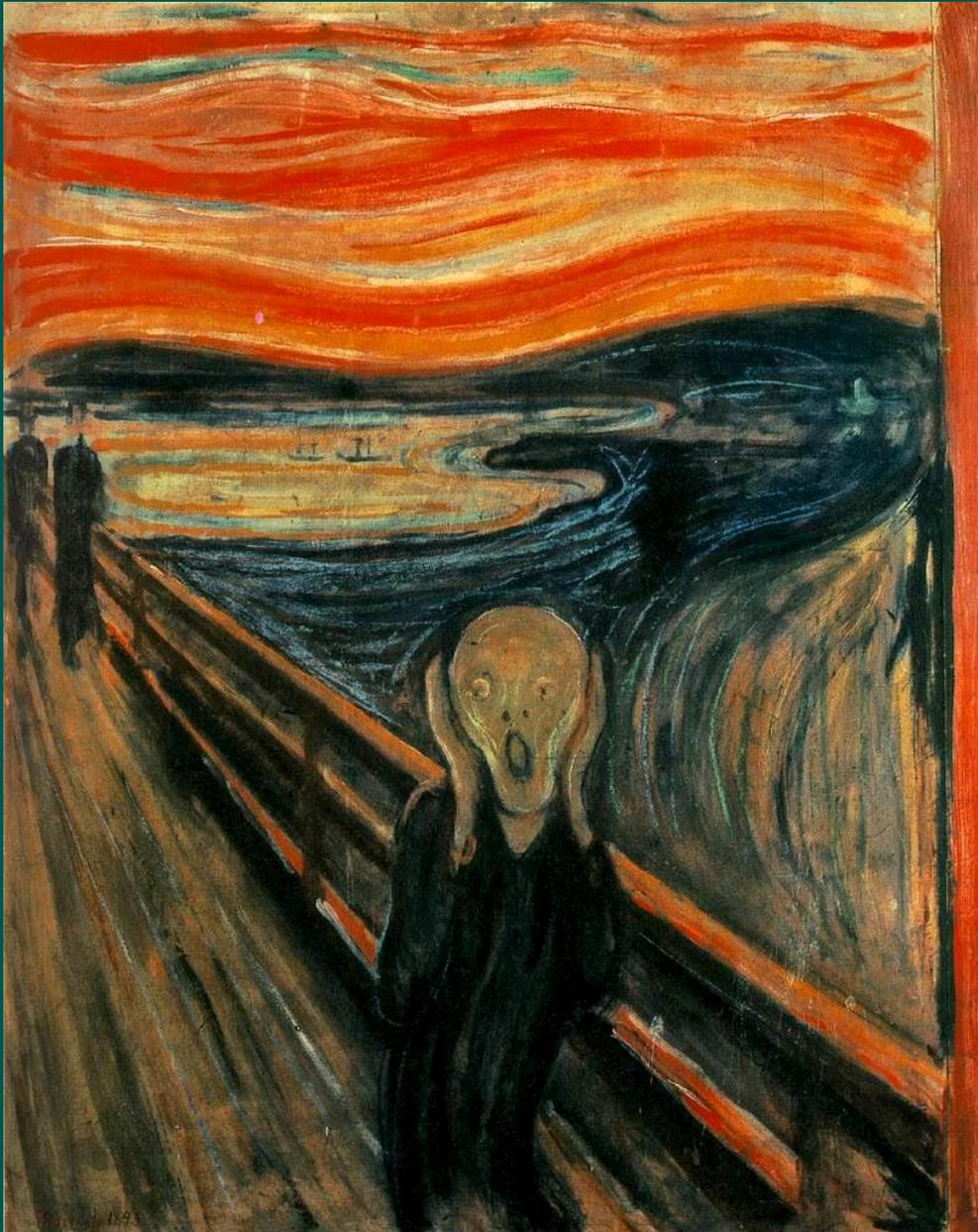

5 ESPRESSIVITA' E INTERPRETAZIONE

L'ultimo **passo** consiste nel cercare di **capire**, attraverso l'analisi di tutti gli **elementi del linguaggio visivo**, qual è il **messaggio** che l'autore voleva comunicare e quale **effetto espressivo** ha determinato in noi e infine **se l'opera ci piace o no e perchè**:

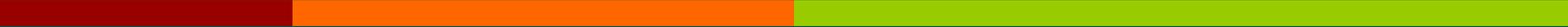
➤ Ogni parte può rievocare **un ricordo**, svela **un'azione**, **un movimento** nel suo apparire ma anche nella sua interiorità, **una** sua **relazione** con qualcos'altro, tutti i sensi ti aiutano ad esplorare l'oggetto della tua osservazione, **i silenzi**, **i rumori**, **il movimento o la quiete**, **il caldo e il freddo**; cerchi di capire **la destinazione** dell'opera, **quale obiettivo** ha voluto raggiungere l'artista, **il significato** che voleva comunicare. Al termine di questo percorso, forse ti può essere più facile comprendere il significato di un quadro, ed **esprimere il tuo parere motivato**.

Naturalmente questo è solo **uno dei metodi** per l'analisi e la comprensione di una immagine.

Osservare, comprendere ed apprezzare un'opera d'arte è un **procedimento complesso** e molteplice che, come un testo poetico, ha anche dei **risvolti soggettivi...**

RIPERCORRIAMO I CINQUE PASSI NELL'ARTE

1 DATI IDENTIFICATIVI

nome dell'artista, titolo dell'opera, data, materiali, tecniche e dimensioni

2 DESCRIZIONE DELL'OPERA

descrizione, osservazione e l'individuazione di tutti gli elementi, dei personaggi, delle forme

3 CONTESTO STORICO-ARTISTICO

rapporti tra artista e società, un'opera d'arte è sempre in relazione con il contesto storico, sociale e artistico nel quale è stata creata

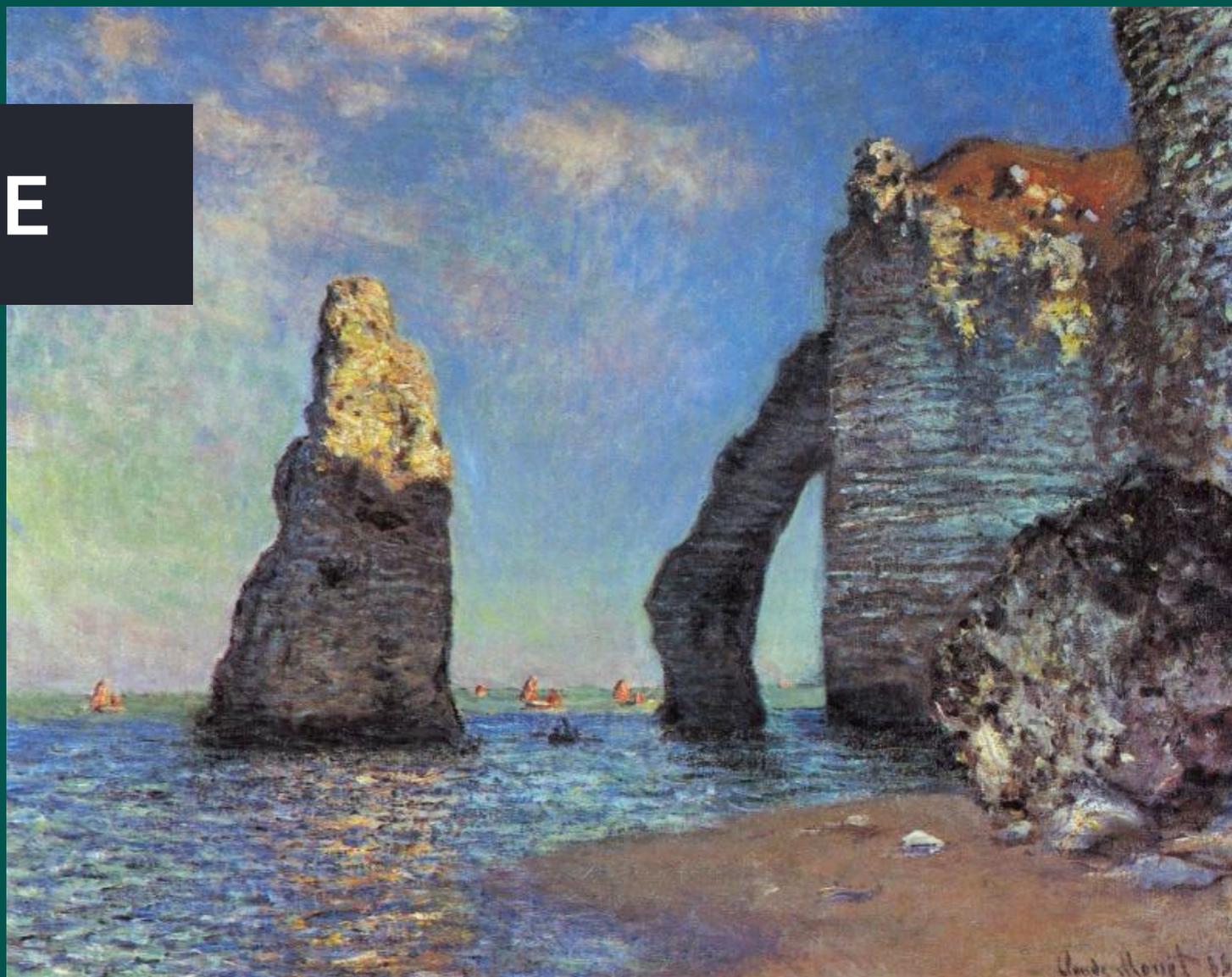
4 COMPOSIZIONE

analizzare la struttura compositiva dell'opera, come l'artista ha deciso di comporre (mettere insieme) gli elementi dell'immagine per ottenere effetti estetici ed espressivi diversi

5 ESPRESSIVITA' E INTERPRETAZIONE

Capire il messaggio che l'autore vuole comunicare e quale effetto espressivo ha determinato e infine esprimere un parere personale motivato

FINE

A cura di **Ciro Indellicati**