

COME COMPRENDERE UN'OPERA D'ARTE

SCHEDA DI ANALISI

realizzata dalla prof.ssa Gina Gentili

Davanti un'opera d'arte una delle prime domande
che ci poniamo è:
"Che cosa rappresenta?"

DATI PRELIMINARI

- ◆ AUTORE
- ◆ TITOLO (o SOGGETTO)
- ◆ DATAZIONE
- ◆ TECNICA / MATERIALE / DIMENSIONI
- ◆ COLLOCAZIONE ATTUALE

1. ANALISI ICONOGRAFICA

ICONOGRAFIA: la descrizione dell'immagine

Cosa viene rappresentato?

Il primo livello di lettura di un'opera consiste nella descrizione generale (sia l'insieme sia i singoli elementi; le posture, i gesti, gli attributi dei personaggi rappresentati) allo scopo di **decifrarne** il soggetto.

COSA SIGNIFICA ICONOGRAFIA?

- ◆ La parola *iconografia* deriva dal greco *eikòn* "immagine" e *graphìa* "scrittura"
- ◆ Iconografia significa letteralmente "descrizione delle immagini"
- ◆ È una disciplina, legata alla storia dell'arte, che indaga il significato delle immagini, cerca di identificare i soggetti delle opere d'arte e le fonti da cui essi derivano

2. ANALISI ICONOLOGICA

- ◆ **ICONOLOGIA: il significato e l'interpretazione di un'opera**
- ◆ **Cosa significa l'opera?**
- ◆ È la disciplina che ha come obiettivo quello di cogliere il significato estetico dell'opera; in senso più generico è lo studio e l'interpretazione delle immagini simboliche e allegoriche

COSA SIGNIFICA ICONOLOGIA?

- ◆ La parola *iconologia* deriva dal greco *eikòn* "immagine" e *lògos* "discorso, ragionamento"
- ◆ Iconologia significa letteralmente "discorso sulle immagini"
- ◆ Approfondisce l'indagine del contenuto o significato culturale più profondo dell'opera, ponendo in relazione la sua iconografia con la personalità dell'artista, con i principi filosofici e religiosi dell'epoca in cui fu realizzata l'opera

3. ANALISI STILISTICO-FORMALE

Come è rappresentato il soggetto?

- ◆ Obiettivo di questa indagine è specificare *come l'artista ha raffigurato il soggetto*
- ◆ Lo **stile** è il linguaggio utilizzato dall'autore, è il modo di interpretare un tema o soggetto iconografico; dunque, è connesso alla personalità dell'artista
- ◆ Questo terzo livello si occupa dei “linguaggi artistici”, diversi per epoca e contesto culturale, filosofico e religioso

IN COSA CONSISTE L'ANALISI STILISTICO-FORMALE?

Individuazione degli elementi del linguaggio visivo:

- ◆ Linee (orizzontali, verticali, spezzate, curvilinee, ecc.)
- ◆ Forme / figure bidimensionali o tridimensionali
- ◆ Colori (primari, secondari, complementari; tonalità calde e fredde; e così via)
- ◆ Fonti di luce (esterne, interne, naturali, artificiali; illuminazione frontale, radente, effetto di controluce, ecc.)
- ◆ Ombre (proprie, portate); chiaro-scuro
- ◆ Rappresentazione spaziale (bidimensionalità o tridimensionalità, metodo prospettico utilizzato)

4. CONTESTUALIZZAZIONE DELL'OPERA

In quale contesto venne prodotta l'opera?

Cosa significa "contesto"?

- ◆ "E' il complesso di circostanze o di fatti che costituiscono e caratterizzano una determinata situazione, nella quale un singolo avvenimento si colloca o deve essere ricondotto per poterlo intendere, valutare o giustificare" (dal vocabolario on line Treccani)
- ◆ Per comprendere e decodificare il linguaggio di un'opera è indispensabile fare riferimento alla cultura e al periodo storico nel quale è stata realizzata

RIFERIMENTI

- ◆ <http://www.treccani.it/vocabolario/iconografia/>
- ◆ <http://www.treccani.it/enciclopedia/iconologia/>
- ◆ <http://www.treccani.it/vocabolario/arte/>
- ◆ http://www.treccani.it/enciclopedia/iconografia-e-iconologia_%28Enciclopedia-dell%27-Arte-Medievale%29/
- ◆ <http://www.issralbenga.com/wp-content/uploads/2012/10/ICONOGRAFIA-E-ICONOLOGIA.pdf>
- ◆ <http://www.didatticarte.it/Blog/?p=337>