

*Incollare qui l'immagine (o le immagini)
dell'opera d'arte (pittura o scultura) di cui vuoi
effettuare la lettura visiva.*

1) CATALOGAZIONE:

- **Titolo dell'opera:** *Indicare il nome con cui è nota l'opera.*
- **Autore:** *L'attribuzione dell'autore può essere certa o solo ipotizzata. In questo caso si userà il termine "anonimo" e, se si conosce, si può aggiungere l'area geografica di provenienza dell'artista/i.*
- **Datazione/Periodo storico:** *Annotare l'anno di realizzazione o, in mancanza, il secolo o il decennio. Se l'opera è stata realizzata in più anni, si può indicare la data d'inizio e quella del completamento.*
- **Tecniche e Materiali:** *Pittura: le tecniche più frequenti sono l'affresco, la tempera, l'olio, (o Supporti) l'acquerello, il mosaico, l'incisione, il pastello, l'inchiostro, il carboncino ...
Scultura: distinguere il rilievo (altorilievo e bassorilievo) dall'opera a tutto tondo.
Si deve indicare anche il supporto su cui è realizzata l'opera: tavola, tela, muro e simili, per la pittura.
Marmo, pietra, legno, bronzo e, in epoca contemporanea, materiali plastici e tecniche miste, per la scultura.*
- **Dimensioni:** *Annotare le dimensioni dell'opera facilmente reperibili in Rete, nella didascalia dell'immagine, o facilmente ricavabili dai cataloghi di esposizioni e musei.
Se si tratta di opere pittoriche o di rilievi scultorei, interessano la larghezza e l'altezza.
Se si tratta di scultura a tutto tondo, basta la dimensione prevalente, ovvero l'altezza.*
- **Collocazione attuale:** *Specificare museo (palazzo o edificio religioso) e città ove l'opera è attualmente conservata ed esposta al pubblico.*

2) DESCRIZIONE OGGETTIVA ovvero ICONOGRAFICA:

- *Si descrivono gli oggetti e le figure presenti , distinguendo le principali dalle secondarie, gli ambienti interni dagli esterni.*
- *Si esaminano le figure umane (l'abbigliamento, eventuali attributi, tratti fisici, i gesti e gli atteggiamenti); gli oggetti (arredi, architetture, paesaggi) ed il contesto spazio-temporale in cui sono raffigurati (natura del luogo, ora del giorno, stagione etc.)*
- *I contenuti iconografici si rifanno alle seguenti categorie di immagini:*
 - ✓ *Allegoriche*
 - ✓ *Mitologiche*
 - ✓ *Sacre*
 - ✓ *Regali*
 - ✓ *Ritrattistica*
- *L'analisi iconografica deve anche ricondurre al genere specifico di appartenenza dell'opera:*
 - ✓ *Scena storica profana*
 - ✓ *Scena storica religiosa*
 - ✓ *Scena mitologica*
 - ✓ *Ritratto (singolo o di gruppo)*
 - ✓ *Natura morta*
 - ✓ *Paesaggio*
 - ✓ *Veduta*
 - ✓ *Scena architettonica*
 - ✓ *Caricatura*
 - ✓ *Scena di genere*
 - ✓ *Composizione astratta ...*
- *Inoltre è importante individuare eventuali fonti letterarie di ispirazione dell'opera: esse possono essere di due tipi:*
 - ✓ *Testi noti (testi biblici, mitologici, classici, epici, vite dei santi etc.)*
 - ✓ *Testi meno noti, ovvero conosciuti solo all'epoca in cui è stata creata l'opera*

3) INTERPRETAZIONE DEL MESSAGGIO DELL'ARTISTA ovvero DESCRIZIONE ICONOLOGICA :

L'iconologia o descrizione approfondita dell'immagine è una parte della storia dell'arte che si occupa di ricercare il significato delle immagini, dei simboli e delle figure allegoriche dell'arte.

- *Perciò, questa fase della lettura visiva, non è più di descrizione, ma di interpretazione del messaggio dell'artista: in questa fase, dunque, è necessario mettere i caratteri visivi dell'opera in relazione con il significato che l'autore ha voluto darle.*
- *Nella lettura visiva non si può scindere l'opera dall'artista: l'opera è il prodotto della sua immaginazione, delle sue capacità, della sua creatività e conoscenze, ovvero, dell'agire dell'artista in un contesto storico, culturale (cultura figurativa e cultura generale) e politico che si "deve" conoscere per poter analizzare il significato iconologico dell'opera stessa.*
- *La cultura figurativa è caratterizzate dalla tecnica, iconografia e stile dell'epoca a cui appartiene l'artista; la cultura generale è, invece, l'insieme delle conoscenze letterarie, storiche, filosofiche, estetiche che hanno influenzato l'artista e le sue forme espressive.*

- *L'interpretazione dell'opera può anche essere collegata a motivazioni da parte dell'artista (perché l'ha fatta!). Queste possono essere di natura personale o globale (condizionate dal periodo storico, sociale, politico).*
- *In molte opere figurative è importante conoscere l'iconografia dei soggetti raffigurati per individuare la giusta chiave interpretativa dell'opera e comprenderne anche i significati nascosti.*
- *L'opera d'arte ha sempre una funzione comunicativa. Si possono però individuare altri sotto-tipi di funzione:*
 - ✓ **Narrativa:** *Le immagini raccontano vicende, eventi storici, miti.*
 - ✓ **Devozionale:** *Le immagini sono a soggetto sacro, fatte apposta per essere oggetto di fede.*
 - ✓ **Emozionale:** *Le immagini coinvolgono i sentimenti dell'osservatore.*
Gli artisti raggiungono questo scopo rielaborando le forme ed i colori della realtà, deformandola, piegandola ad esprimere i propri sentimenti.
 - ✓ **Estetica:** *Le immagini sono fatte per il piacere di essere guardate: la disposizione degli elementi del codice visivo è particolarmente curata per ottenere effetti di equilibrio, perfezione e piacevolezza visiva, cioè effetti fortemente estetici.*
 - ✓ **Celebrativa:** *Le immagini sono realizzate allo scopo di celebrare una persona/fatto.*
 - ✓ **Provocatoria:** *Le immagini vogliono provocare reazioni decise, anche di opposizione.*
Vogliono, cioè, sfidare il senso comune, irritare con accostamenti sorprendenti, insoliti o persino inaccettabili che, però, sollecitano 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 insieme.

4) ANALISI DEGLI ELEMENTI DEL CODICE DEL LINGUAGGIO VISIVO USATO DALL'ARTISTA:

Overo in che modo l'artista utilizza la "grammatica visiva", i suoi elementi e le sue regole, per comporre il messaggio che ha intenzione di trasmettere attraverso la sua opera.

- **Segno:** *ogni artista caratterizza l'opera con un proprio segno che può essere più meno istintivo o controllato, e risulta comunque condizionato dallo strumento scelto.*
- **Punto:** *in pittura, come in scultura, il punto può caratterizzare le superfici o definire il chiaroscuro. L'artista affida al punto l'aspetto espressivo dell'opera.*
- **Linea:** *le linee, nell'opera, possono svilupparsi in andamenti continui o morbidi o presentarsi spezzate, interrotte, sovrapposte, frammentate.*
Possono avere funzione decorativa, espressiva o realizzare effetti di movimento.
- **Superficie:** *la qualità della superficie deriva sia dalla tecnica utilizzata sia dal segno espressivo dell'artista.*
Una superficie, cioè, può avere maggiore lucentezza o opacità, presentare effetti di testurizzazione omogenei, variegati o irregolari.
- **Forme e Volumi:** *ovvero individuare da cosa deriva la percezione dello spazio nell'opera in esame: dalla prospettiva, dal rapporto tra i colori o le luci (chiaro-scuro), oppure, invece, se l'opera risulta bidimensionale.*
- **Colore:** *ovvero la presenza di armonie o contrasti cromatici, la prevalenza di toni caldi o freddi oppure di un colore su altri.*

- **Composizione:** *nella composizione si confrontano tutti gli elementi visivi analizzati sopra. Si studiano le relazioni tra le parti dell'opera, s'individuano gli andamenti ritmici, dinamici, radiali, ovvero si analizzano le "linee di forza" della composizione ed i colori e chiaro-scuro prevalenti.*

NOTE PER ARRICCHIRE LA LETTURA VISIVA:

Può essere di fondamentale importanza conoscere le "scuole", i "movimenti artistici" e le "correnti" del periodo in cui l'opera è stata concepita e realizzata.

Ciò consente di capire come l'autore aderisce alla cultura, ai temi, alle tecniche e stili della propria epoca o quanto e in che modo se ne allontani.

Anche l'area geografica di provenienza dell'artista può dare indicazioni molto importanti per la conoscenza dell'autore e della sua opera:

- L'appartenenza ad una scuola
- La scelta di particolari materiali e tecniche artistiche
- La scelta di temi e soggetti specifici di una data area per motivi politici, sociali o culturali, religiosi o altro

Spesso l'influenza delle condizioni socio-economiche-politiche, in una parola, "storiche" di un'epoca, sono talmente determinanti le scelte dell'artista che diversi studiosi hanno elaborato un "storia sociale dell'arte".

Anche le scoperte scientifiche e i progressi tecnologici, influenzano senz'altro le scelte dei temi artistici e del modo di trattarli.

Infine, alcuni materiali e tecniche (per esempio, il bronzo e la tecnica della "cera persa", oppure l'invenzione dell'arco nel caso dell'architettura) segnano epoche ben precise e addirittura possono essere utili per datare opere molto antiche.