

Metodologia – Come leggere, analizzare e presentare un quadro ?

1. Identificazione => elementi essenziali per situare l'opera

Denominazione	Titolo, eventuali altre denominazioni	<i>l'opera s'intitola... il titolo dell'opera è... si tratta di un... a... su...</i>
Natura dell'opera Tecnica e materiale	<i>disegno, incisione (f.), pittura, affresco Dipinto ad olio, a tempera su legno / su tela</i>	<i>è stato dipinto da... il pittore/la pittrice si chiama... questo artista è nato/morto nel... risale al 1... / è stato dipinto nel 1...</i>
Autore/artista (informazioni essenziali)	nome cognome date	<i>è alto ... centimetri è largo ... centimetri oggi si trova a... è stato realizzato per...</i>
Datazione		
Dimensioni	altezza x larghezza	
Luogo di conservazione	Luogo attuale + eventuali precisioni sul luogo di collocazione iniziale	<i>appartiene al secolo... appartiene al movimento artistico...</i>
Periodo	contesto storico e artistico ai quali appartiene	

2. Descrizione (che cosa ?)

=> livello denotativo, descrizione precisa per una persona che non vede l'opera, senza interpretazione

genere iconografico

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

elementi

Quali sono gli oggetti / le persone? Quanti sono?
Quali sono gli elementi salienti?
Dove si trovano?
*in alto, in basso, a sinistra, a destra, al centro
in primo piano, in secondo piano*

linea

la presenza della linea di contorno?
Uso di linee ? *curve, spezzate, rettilinee*

colore

Tonalità dominante
colori *caldi, freddi, complementari*

luce

Naturale o artificiale?
Da dove proviene, dove arriva?
diffusione, contrasti, *chiaroscuro*

movimento

Scena statica o elementi dinamici?

composizione

Linee di forza, elementi simmetrici, corrispondenze

3. Analisi (perché ?)

=> livello analitico, ricerca del significato degli elementi, in funzione delle loro relazioni.

4. Interpretazione

Funzione comunicativa dell'opera

- *narrativa* (raccontare una storia)
- *devozionale* (celebrare il culto di una figura sacra)
- *emozionale* (suscitare emozioni nell'osservatore)
- *estetica* (produrre un risultato conforme a criteri di bellezza)
- *celebrativa* (ricordare una persona o un evento, spesso con enfasi)
- *provocatoria* (creare disagio nello spettatore)
- *allegorica* (rappresentare un concetto astratto)

Scuole, movimenti, correnti *Futurismo, Surrealismo, Impressionismo...*

Contesto geografico *Firenze, Roma, Venezia...*

Situazione storico-artistica *Rinascimento...*

Sviluppo scientifico e tecnologico

5. Riassunto, confronto con altre opere e eventuale giudizio personale

* Elementi utili alla descrizione specifica di un ritratto	
l'inquadratura	un ritratto... in primo piano / a mezzo busto / a mezza figura / a figura intera
la posizione del corpo e del viso	di profilo / di tre quarti / di fronte / girato a destra / girato a sinistra
la posizione delle braccia e delle mani	alzate / incrociate / lungo il corpo / ...
il viso	la persona ha i capelli lunghi / corti / allacciati ha la barba / i baffi
i vestiti	la persona indossa... una camicia / una giacca / un cappello / un vestito
gli accessori	ci sono degli accessori / degli oggetti sull'autoritratto?
altri personaggi	ci sono altri personaggi con l'artista?
lo sfondo	si vede qualcosa in secondo piano?
l'azione	l'artista sta facendo qualcosa?
la luce	la luce è naturale o artificiale? da dove viene ?
i colori	quali sono i colori dominanti?
assi, linee, forme	esistono grandi linee o forme che organizzano la composizione del dipinto?