Capitolo 2 — Analisi dei Manufatti Artistici

L'Opera d'Arte

Definizione, Materiali e Tecniche

Una lezione strutturata per futuri docenti sull'identificazione critica dei materiali dell'arte, la loro provenienza storico-geografica e le rivoluzioni tecniche moderne.

Agenda della Lezione

Ermeneutica dell'Opera

Minuti 00 - 20
Definizione metodologica dell'opera d'arte, contestualizzazione e il ruolo ermeneutico dell'osservatore (Rif: **022.jpeg**, **023.jpeg**).

Geografia dei Materiali

Minuti 20 - 40
Dall'indagine geografica del legno alla pittura veneziana su tela e all'introduzione dei materiali innovativi industriali (Rif: **024.jpeg** - **027.jpeg**).

Le Tecniche e l'Effimero

Minuti 40 - 60
Il superamento delle tecniche tradizionali: dal divisionismo al Liberty, fino al corpo vivente, alla Land Art e alla moda (Rif: **028.jpeg** - **031.jpeg**).

Che cos'è l'Opera d'Arte?

Un Procedimento Creativo

Secondo gli storici dell'arte Grassi e Pepe (1978), l'opera d'arte si definisce formalmente come:

> *«Un manufatto in cui si sia impresso – in forme e modi diversi – il segno di un procedimento creativo che distingue l'opera per peculiari caratteristiche» (Rif: **022.jpeg**).*

È quindi indispensabile valutarne gli innesti culturali, sociali e religiosi (Rif: **022.jpeg**).

L'Approccio di Federico Zeri

Il celebre studioso Federico Zeri (1921-1998) attribuisce un valore cruciale al contesto produttivo e storico (Rif: **022.jpeg**):

> *«L'opera non è altro che un aspetto dell'espressione di un'epoca, forse il più duraturo, il più curioso e il più complesso» (Rif: **022.jpeg**).*

Ogni interpretazione isolata ne compromette la comprensione scientifica globale.

L'Incontro Relativo del Fruitore

> *Dall'incontro fra i fruitori e l'opera scaturisce una conoscenza relativa che è l'interpretazione, la quale muta al variare del contesto fisico e culturale in cui è inserito il manufatto, delle nostre aspettative, del nostro stato d'animo.*
>
> **— Galesso, 2006 (Rif: 023.jpeg)**

Questo presuppone che non esista una conoscenza "totale" o definitiva: ogni opera vive in continua interrogazione e revisione critica dello spettatore (Zeri, 2011; Rif: **023.jpeg**).

Geografia Artistica dei Materiali

L'Individuazione Diagnostica dei Legni

Il tipo di legno impiegato da scultori e pittori è un indicatore cronologico-geografico fondamentale per rintracciare la provenienza territoriale dell'opera d'arte (Rif: **024.jpeg**).

- **La preferenza d'Oltralpe:** La Germania settentrionale e i Paesi Bassi prediligevano legni duri o teneri locali come la quercia, il tiglio, il pero o il pino (Rif: **024.jpeg**).
- **La preferenza italiana:** In Italia centro-meridionale si optava massicciamente per pioppo, noce, salice e ontano (Rif: **024.jpeg**).
- **Esempio di Donatello:** Il celeberrimo *Crocifisso* della chiesa di Santa Maria dei Servi a Padova è scolpito proprio in legno di pioppo (Rif: **024.jpeg**).

La Rivoluzione della Tela

Un Supporto Leggero

La **tela**, solitamente costituita da filati di lino o canapa, iniziò a diffondersi capillarmente a partire dal XV secolo (Rif: **025.jpeg**).

Fu inizialmente utilizzata nei Paesi Bassi per dipingere a tempera e a olio per via della sua portabilità rispetto alle pesanti tavole lignee di quercia (Rif: **025.jpeg**).

Un supporto duttile che ha slegato l'opera d'arte dalle limitazioni monumentali del laboratorio.

Il Caso della Laguna Veneziana

Venezia divenne il centro principale di sviluppo della pittura su tela a partire dalla seconda metà del Quattrocento (Rif: **025.jpeg**).

Le tavole lignee si deterioravano rapidamente a causa del clima estremamente umido e salmastro della laguna, spingendo all'adozione del "telero" (Rif: **025.jpeg**).

Grassi e Pepe evidenziano come la pittura su tela a Venezia fosse la risposta pragmatica al clima.

Evoluzione dei Supporti e Formati

Spina di pesce / Diagonale	Trame geometriche e robuste, ideali per accogliere l'impasto corposo del colore a olio veneziano.	Opere tardo-cinquecentesche di Tiziano Vecellio (Rif: **025.jpeg**).
Tela Kit-Cat	Misura standard inglese (91x71 cm), originata nel XVII secolo per mostrare testa e spalle con mani libere.	Ritratti dei membri del Kit-Cat Club dipinti da Godfrey Kneller (Rif: **026.jpeg**).
Materiali Innovativi	Introduzione di cemento, smalti sintetici, catrame, neon, sacchi di iuta rammendati e lamiere saldate.	Sperimentazioni d'avanguardia del XX secolo (Rif: **027.jpeg**).

La Rivoluzione dei Materiali

Smantellamento del Classico

Nel corso del Novecento, gli artisti introducono nel loro vocabolario materiali inorganici decontestualizzati: iuta grezza, tubi al neon, cemento e plastica (Rif: **027.jpeg**).

Alberto Burri impiega sacchi sdruciti e logori per evidenziare il valore autonomo della materia (Rif: **027.jpeg**), mentre **Marcel Duchamp** con la *Ruota di bicicletta* crea il ready-made, elevando un manufatto industriale a opera d'arte intellettuale (Rif: **028.jpeg**).

Rappresentazione iconica del ready-made duchampiano che ribalta la concezione tradizionale dell'abilità tecnica della scultura.

L'Arte della Natura: Land Art

La Scala Monumentale ed Effimera

La natura e il territorio incontaminato si fanno tela e pietra. Nella **Land Art** l'artista interviene modificando in modo effimero e colossale l'ambiente (Rif: **028.jpeg**).

- **Spiral Jetty (1970):** Robert Smithson modella una spirale di 450 metri di fango, rocce basaltiche e sale nel Gran Lago Salato dello Utah (Rif: **029.jpeg**).
- **L'estetica del tempo:** L'opera si modifica costantemente a seconda delle maree, della cristallizzazione del sale e dell'erosione climatica (Rif: **029.jpeg**).
- **Impacchettamento:** Christo e Jeanne-Claude avvolgono monumenti e paesaggi in teli sintetici per svelarne la forma celandola (Rif: **029.jpeg**).

Il Corpo e la Moda come Supporto

Body Art: Il Corpo Vivo

L'opera d'arte si spoglia di supporti inerti: è il corpo vivente del performer o della modella a farsi medium espressivo (Rif: **028.jpeg**).

Esempi includono la provocazione concettuale di **Piero Manzoni** con le *Sculture viventi* firmate, o le installazioni estreme di **Yann Marussich** in *Blue Remix* (Rif: **028.jpeg**).

In queste pratiche l'effimero è costitutivo: l'opera cessa con l'azione e permarra unicamente nella traccia video.

La Moda come Opera d'Arte

La moda supera la dimensione utilitaristica e artigianale per proporsi come fonte e contenitore concettuale dell'arte stessa (Rif: **029.jpeg**).

Gli stilisti si appropriano di dipinti musealizzati per dare vita a sculture tessili. Nel 2013, Lady Gaga indossa l'abito concepito da Dolce & Gabbana ispirato alla *Nascita di Venere* di Botticelli (Rif: **029.jpeg**).

Un processo che musealizza la sfilata d'avanguardia.

Il Liberty e le Nuove Tecniche

Tecniche Tradizionali e Innovative

Tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo, tecniche pittoriche d'avanguardia come il *cloisonnisme* di Emile Bernard e il *divisionismo* di Giovanni Segantini scardinano la stesura accademica tradizionale (Rif: **030.jpeg**).

Parallelamente, lo stile **Liberty (Art Nouveau)** ridefinisce il disegno industriale integrando ferro, vetro, legno e ceramica (Rif: **030.jpeg**, **031.jpeg**). Architetti come Otto Wagner, con la *Majolikahaus* di Vienna, fondono struttura e decorazione floreale in un'inedita e coerente sintesi tecnica (Rif: **031.jpeg**).

L'elegante decorazione in piastrelle di maiolica e forme organiche sulla facciata della Majolikahaus di Otto Wagner a Vienna.

Dettaglio della facciata floreale in maiolica della Majolikahaus di Otto Wagner a Vienna

Domande & Discussione

«L'interpretazione è un processo attivo, sempre in divenire»

Spunti per il dibattito didattico finale:
In che modo la diagnostica dei materiali lignei può aiutare l'alunno a comprendere il concetto di bottega e mercato artistico territoriale? (Rif: **024.jpeg**).
Quali sono i limiti educativi ed etici nell'insegnamento e nella musealizzazione di opere d'arte effimere ed estranee alla pittura da cavalletto? (Rif: **028.jpeg**, **029.jpeg**).

Fine della Lezione — 60 Minuti Compilati | Rif: 031.jpeg

Image Sources

https://sabapfvg.cultura.gov.it/wp-content/uploads/2020/11/banner-home03-1535x1080-1-1200x844.jpg

Source: sabapfvg.cultura.gov.it

https://www.moma.org/media/W1siZiIsIjUxOTc3MCJdLFsicCIsImNvbnZlcnQiLCItcXVhbGl0eSA5MCAtcmVzaXplIDIwMDB4MjAwMFx1MDAzZSJdXQ.jpg?sha=cd060f027121dac3

Source: www.moma.org

https://smarthistory.org/wp-content/uploads/2022/06/spiral-jetty-robert-smithson.jpg

Source: smarthistory.org

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/Wien_-_Majolika-Haus.JPG

Source: en.wikipedia.org