

Mgr. Susanna Z. H. Wagner, Ph.D.

L' Italiano per storici dell'arte / Italština pro historiky umění

SYLLABUS:

- 1- **La scheda dell' opera d' arte** / Inventární karta uměleckého díla
- 2- **I generi artistici: il ritratto, il paesaggio..** / Umělecké žánry: portrét, krajina..
- 3- **Le tecniche, forme e colori** / Techniky, formy a barvy
- 4- **L' identificazione dei personaggi** / Identifikace postav
- 5- **La posizione delle figure nel quadro** / Pozice postav v obrazu
- 6- **La descrizione della scena** / Popsání scény
- 7- **Gli stili e i periodi** / Styly a období
- 8- **L' architettura** / Architektura
- 9- **La scultura** / Sochařství
- 10- **Gli attributi e i modelli iconografici** / Atributy a ikonografické modely

La descrizione della Gioconda

1 Leggi la breve descrizione, a quale di questi due ritratti si riferisce?

1 *Gioconda.*

2 *Velata.*

Il dipinto ritrae una giovane donna a mezza figura girata di tre quarti verso sinistra su sfondo scuro. Il volto bello e dolce è incorniciato dai capelli neri, divisi al centro e raccolti dietro la nuca, e dal velo chiaro che le scende sulle spalle. Oltre al velo, la giovane indossa un abito molto elegante e lussuoso, una collana ed ha un gioiello nei capelli.

È la descrizione della _____

2 Riporta sull'immagine le seguenti parole che indicano diverse parti del corpo.

sopracciglia • guancia • seno • gomito • labbra • pupille • polso • spalle • narice • grembo • fronte • lobo

3 Leggi e completa il testo scegliendo le parole giuste.

Nel quadro è ritratta una giovane signora sullo (1) _____ di un bellissimo (2) _____ avvolto in una suggestiva atmosfera azzurra. La (3) _____ del corpo della donna è di tre quarti, ma il (4) _____ è girato verso lo spettatore mentre le mani sono incrociate sul grembo. Lunghi capelli neri le incorniciano il viso dallo (5) _____ dolce e dal sorriso leggero e misterioso.

Vestita secondo la moda della sua epoca, la donna indossa un semplice abito scuro, le sopracciglia e parte dei capelli sulla fronte sono depilati, il petto è stretto in un busto, un velo trasparente le copre la testa, ma a differenza degli altri ritratti femminili rinascimentali non indossa (6) _____ o altri ornamenti.

1 a fondo	b fondale	c sfondo
2 a paese	b paesaggio	c passaggio
3 a postazione	b posizione	c posto
4 a volto	b spalla	c volo
5 a guardo	b sguardo	c guado
6 a gioielli	b capelli	c glorie

4 Rispondi con sì o no.

1 La donna ritratta è anziana?	SÌ	NO
2 È ritratta a mezzo busto?	☐	☐
3 Sullo sfondo c'è una città?	☐	☐
4 L'atmosfera che circonda il paesaggio è azzurra?	☐	☐
5 Indossa un semplice abito chiaro?	☐	☐
6 È senza gioielli?	☐	☐

5 Secondo te, quali di questi aggettivi vanno bene per descrivere il ritratto di Monna Lisa? Segnali.

bello • brutto • realistico • idealizzato • misterioso • chiaro • ambiguo
• comprensibile • famoso • sconosciuto • inquietante • rassicurante

Altri? _____

6 Osserva attentamente lo sfondo della *Gioconda* e scrivi il nome di tutti gli elementi del paesaggio che riconosci.

Per esempio: il fiume.

7 Che tipo di paesaggio è? Scegli la risposta e spiega il perché.

campestre • marino • montuoso • fluviale • collinare • urbano • costiero • lacustre • insulare

È un paesaggio _____ perché c'è/ci sono _____

8 Secondo te, in quale momento del giorno e in quale stagione Leonardo ha ritratto questo paesaggio? Perché?

_____

1

Leggi la breve descrizione, a quale di questi due ritratti si riferisce?

1 *Gioconda.*

2 *Velata.*

Il dipinto ritrae una giovane donna a mezza figura girata di tre quarti verso sinistra su uno sfondo scuro. Il volto bello e dolce è incorniciato dai capelli neri, divisi al centro e raccolti dietro la nuca, e dal velo chiaro che le scende sulle spalle. Oltre al velo, la giovane indossa un abito chiaro molto elegante e lussuoso, una collana ed ha un gioiello nei capelli.

È la descrizione della .....

Ritrarre: io ritraggo un ritratto, tu ritrai una figura, lui ritrae un giovane uomo, noi ritraiamo una vecchia donna, voi ritraete un paesaggio, loro ritraggono una natura morta. - **Il ritratto.**

Incorniciare: io incornicio un quadro, tu incornici una foto, lui incornicia, noi incorniciamo, voi incorniciate, loro incorniciano. - **La cornice.**

Dividere: io divido in due una figura, tu dividi una casa, lui divide in tre l'eredità, noi dividiamo, voi dividete, loro dividono. - **La divisione.**

Raccogliere: io raccolgo i capelli, tu raccogli i colori, lui raccoglie il grano, noi raccogliamo, voi raccogliete, loro raccolgono. - **Il raccolto.**

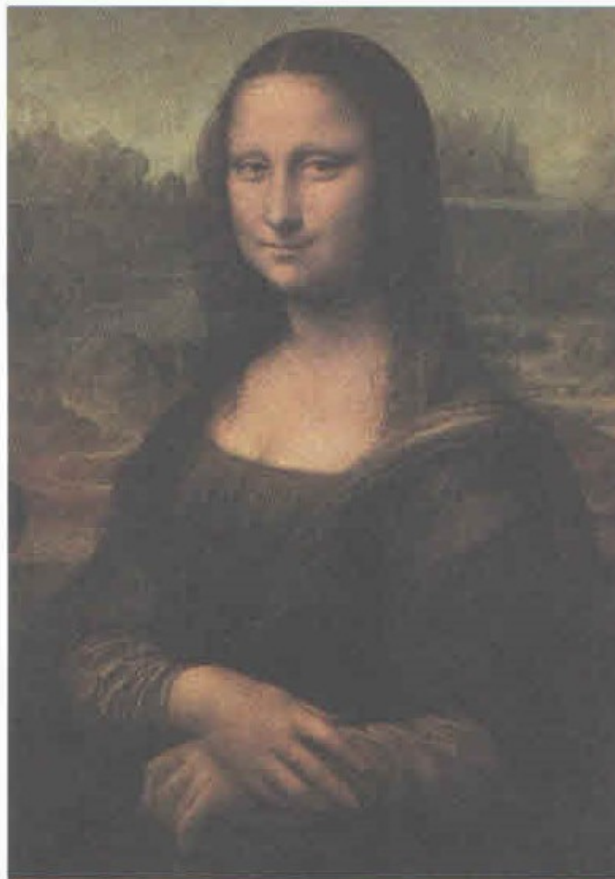
Scendere: io scendo le scale, tu scendi la montagna, lui scende al bar, noi scendiamo, voi scendete, loro scendono. - **La discesa.**

Indossare: io indosso un abito, tu indossi le scarpe, lui indossa un cappello, noi indossiamo, voi indossate, loro indossano. - **L'indumento.**

2

Riporta sull'immagine le seguenti parole che indicano diverse parti del corpo.

sopracciglia • guancia • seno • gomito • labbra • pupille • polso •
spalle • narice • grembo • fronte • lobo

3 Leggi e completa il testo scegliendo le parole giuste.

●● Nel quadro è ritratta una giovane signora sullo (1) ..... di un bellissimo (2) ..... avvolto in una suggestiva atmosfera azzurra. La (3) ..... del corpo della donna è di tre quarti, ma il (4) ..... è girato verso lo spettatore mentre le mani sono incrociate sul grembo. Lunghi capelli neri le incorniciano il viso dallo (5) ..... dolce e dal sorriso leggero e misterioso.

Vestita secondo la moda della sua epoca, la donna indossa un semplice abito scuro, le sopracciglia e parte dei capelli sulla fronte sono depilati, il petto è stretto in un busto, un velo trasparente le copre la testa, ma a differenza degli altri ritratti femminili rinascimentali non indossa (6) ..... o altri ornamenti. ●●

1 a fondo	b fondale	c sfondo
2 a paese	b paesaggio	c passaggio
3 a postazione	b posizione	c posto
4 a volto	b spalla	c volo
5 a guardo	b sguardo	c guado
6 a gioielli	b capelli	c glorie

4 Rispondi con sì o no.

	SÌ	NO
1 La donna ritratta è anziana?	☐	☐
2 È ritratta a mezzo busto?	☐	☐
3 Sullo sfondo c'è una città?	☐	☐
4 L'atmosfera che circonda il paesaggio è azzurra?	☐	☐
5 Indossa un semplice abito chiaro?	☐	☐
6 È senza gioielli?	☐	☐

5 Secondo te, quali di questi aggettivi vanno bene per descrivere il ritratto di Monna Lisa? Segnali.

bello • brutto • realistico • idealizzato • misterioso • chiaro • ambiguo
• comprensibile • famoso • sconosciuto • inquietante • rassicurante

Altri? .....

6 Osserva attentamente lo sfondo della *Gioconda* e scrivi il nome di tutti gli elementi del paesaggio che riconosci.

Per esempio: il fiume, ...

7 Che tipo di paesaggio è? Scegli la risposta e spiega il perché.

campestre • marino • montuoso • fluviale • collinare • urbano • costiero • lacustre • insulare

È un paesaggio ..... perché c'è/ci sono .....

8 Secondo te, in quale momento del giorno e in quale stagione Leonardo ha ritratto questo paesaggio? Perché?

.....
.....

Leggi e completa il testo scegliendo le parole giuste.

👁️👁️ Nel quadro è ritratta una giovane signora sullo (1) ..... di un bellissimo (2) ..... avvolto in una suggestiva atmosfera azzurra. La (3) ..... del corpo della donna è di tre quarti, ma il (4) ..... è girato verso lo spettatore mentre le mani sono incrociate sul grembo. Lunghi capelli neri le incorniciano il viso dallo (5) ..... dolce e dal sorriso leggero e misterioso.

Vestita secondo la moda della sua epoca, la donna indossa un semplice abito scuro, le sopracciglia e parte dei capelli sulla fronte sono depilati, il petto è stretto in un busto, un velo trasparente le copre la testa, ma a differenza degli altri ritratti femminili rinascimentali non indossa (6) ..... o altri ornamenti. 💬💬

1	a fondo	b fondale	c sfondo
2	a paese	b paesaggio	c passaggio
3	a postazione	b posizione	c posto
4	a volto	b spalla	c volo
5	a guardo	b sguardo	c guado
6	a gioielli	b capelli	c glorie

Avvolgere: io avvolgo un quadro con un telo, tu avvolgi un bambino, lui avvolge un divano, noi avvolgiamo, voi avvolgete, loro avvolgono.

Girare: io giro il quadro al contrario, tu giri la macchina, lui gira un film, noi giriamo, voi girate, loro girano. – **Il giro.**

Incrociare: io incrocio le mani, tu incroci due linee, lui incrocia un passante, noi incrociamo, voi incrociate, loro incrociano. – **L' incrocio.**

Vestire: io vesto un abito, tu vesti alla moda, lui veste leggero, noi vestiamo, voi vestite, loro vestono. – **Il vestito.**

Depilare: io depilo i peli delle gambe, tu depili, lui depila, noi depiliamo, voi depilate, loro depilano. – **La depilazione.**

Coprire: io copro i capelli, tu copri il quadro, lui copre la verità, noi compriamo, voi coprite, loro coprono. – **La copertura, il coperto** a tavola.

ESERCIZIO: LA GIOCONDA DI LEONARDO DA VINCI

Autore: Leonardo da Vinci
Data: 1503-1515
Tecnica: olio su tavola
Dimensioni: 77x53 cm
Ubicazione: Museo del Louvre, Parigi

1 Osserva questo quadro e parlane con i tuoi compagni.

- 1 Che cosa sai di questo quadro?
- 2 Perché è in Francia?
- 3 Lo hai mai visto dal vivo?
- 4 Sai che nel 1911 lo hanno rubato?
- 5 Ti piace? Perché?

2 Completa il testo con le parole sottostanti.

marito • titolo • da • il (x 2) • misure • a olio • tavola • ritratto • si trova (è esposto) •
commissionare

La *Gioconda* è il ..... di un ..... dipinto ..... Leonardo da Vinci tra ..... 1503 e ..... 1515 con la tecnica della pittura ..... su ..... di pioppo; le sue ..... sono 77x53 cm e oggi ..... nel Museo del Louvre a Parigi. A ..... il quadro è stato, forse, Francesco del Giocondo, ... di Monna Lisa, la donna del ritratto.

Dipingere: io dipingo un quadro, tu dipingi un ritratto, lui dipinge un affresco, noi dipingiamo, voi dipingete, loro dipingono. – **Il dipinto.**

Trovarsi: mi trovo a casa, ti trovi allo studio d'artista, si trova al Museo, ci troviamo, vi trovate, si trovano. - **Il ritrovo.**

Commissionare: io commissiono un quadro, tu commissioni, lui commissiona, noi commissioniamo, voi commissionate, loro commissionano. – **La commissione.**

LA GIOCONDA DI LEONARDO DA VINCI: I CONTRARI.

Una donna anziana X giovane.

Un abito chiaro X scuro.

Una dama senza gioielli X con gioielli.

Una donna bella X brutta.

Un paesaggio realistico X idealizzato.

Un paesaggio misterioso X chiaro.

Un paesaggio ambiguo X comprensibile.

Un paesaggio famoso X sconosciuto.

Un paesaggio inquietante X rassicurante.

4 Rispondi con sì o no.

- 1 La donna ritratta è anziana?
- 2 È ritratta a mezzo busto?
- 3 Sullo sfondo c'è una città?
- 4 L'atmosfera che circonda il paesaggio è azzurra?
- 5 Indossa un semplice abito chiaro?
- 6 È senza gioielli?

SÌ	NO
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐

5 Secondo te, quali di questi aggettivi vanno bene per descrivere il ritratto di Monna Lisa? Segnali.

bello • brutto • realistico • idealizzato • misterioso • chiaro • ambiguo
• comprensibile • famoso • sconosciuto • inquietante • rassicurante

Altri? .....

6 Osserva attentamente lo sfondo della *Gioconda* e scrivi il nome di tutti gli elementi del paesaggio che riconosci.

Per esempio: il fiume.

.....

7 Che tipo di paesaggio è? Scegli la risposta e spiega il perché.

campestre • marino • montuoso • fluviale • collinare • urbano • costiero • lacustre • insulare

È un paesaggio ..... perché c'è/ci sono .....

IL PAESAGGIO

IL VOCABOLARIO

L'AMBIENTE • ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

il paesaggio • krajina

la montagna
hora

la pendice
úbočí

la riva
břeh

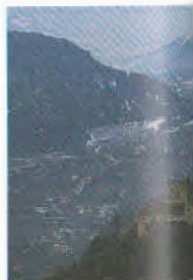
il fiume
řeka

le rapide
přeje

le rocce
skaly

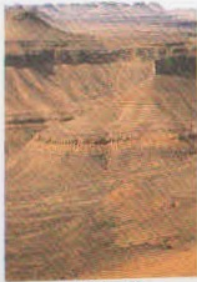
il ghiacciaio
ledovec

la valle | údolí

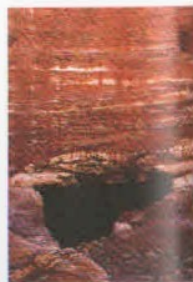
la collina
kopec

l'altipiano
náhorní plošina

la gola
soutěska

la caverna
jeskyně

L'AMBIENTE • ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

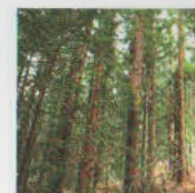
la pianura | rovina

il deserto | poušť

la foresta | les

il bosco | les

la foresta pluviale
deštný prales

la palude
bažina

il pascolo
louka

la prateria
louka

la cascata
vodopád

il torrente
potok

il lago
jezero

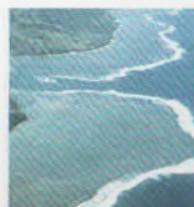
il geysir
gejzír

la costa
pobřeží

la scogliera
útes

la barriera corallina
korálový útes

l'estuario
ústí řeky

IL VOCABOLARIO

LA CASA • DŮM

il giardino • zahrada

i tipi di giardino • typy zahrad

il giardino a patio
patio

il giardino pensile
střešní zahrada

il giardino di pietra
skalka

il cortile
dvůr

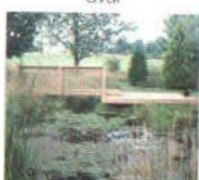
il giardino all'italiana | francouzský park

il giardino all'inglese
venkovská zahrada

il giardino di erbe
bylinkářská zahrada

il giardino acquatico
vodní zahrada

gli ornamenti per giardini • zahradní doplňky

il cesto sospeso
závěsný košík

il graticcio
mřížka

la pergola
pergola

il patio in legno
dřevěná terasa

la fontana | vodotrysk

il terreno • půda

lo strato
superficiale
zemina

la sabbia
písek

il gesso
křída

il limo
bahno

l'argilla
jíl

IL SETTECENTO

La pittura di paesaggio

Il paesaggio, da sempre nello sfondo dei quadri, ne diventa protagonista nel Cinquecento, prima nella pittura del nord Europa e poi anche in Italia. Nei secoli successivi cresce nell'arte il sentimento della natura, e quindi anche la sua rappresentazione, fino a quando, nel Settecento, nasce una corrente artistica chiamata *Vedutismo*. I quadri di questa corrente sono esclusivamente "vedute", cioè paesaggi di campagna o di città, in cui gli uomini, quando ci sono, hanno un ruolo minore. Il Vedutismo si sviluppa particolarmente a Venezia, città particolarmente suggestiva, ed ha in Canaletto uno dei suoi maggiori interpreti. Non sempre i paesaggi ritratti sono però reali, spesso in molti quadri i pittori mescolano paesaggi reali con elementi di fantasia; questo tipo di "vedute" è chiamata *Capriccio*.

Il ritratto

Il ritratto è un genere artistico molto antico e molto diffuso nell'arte, ma che ha avuto un grande successo nel Rinascimento. In questo periodo diventano molto popolari, infatti, sia i ritratti privati (dipinti o scolpiti o incisi su medaglie) sia i ritratti di personaggi famosi o di importanti committenti di grandi opere religiose. I ritratti del Rinascimento si distinguono da quelli delle altre epoche perché c'è una grande attenzione alla natura delle persone ritratte e quindi il pittore usa la sua abilità non solo per riprodurre le sembianze reali delle persone ritratte, ma anche per coglierne i principali tratti distintivi. Per questo motivo nel Rinascimento nei ritratti appare sempre un elemento simbolico (per esempio un animale come il cane, simbolo di fedeltà, che ci fa capire che quella persona è fedele) o idealizzato (come le pose e le espressioni del viso simili a quelle di famose statue classiche) che accentua il prestigio delle persone ritratte.

9 Ora tocca a te! Scegli un quadro che ti piace e prova a descriverlo.

• **I dati** Titolo _____ Tecnica _____
 Autore _____ Dimensione _____
 Data _____ Ubicazione _____

• **Il genere** È un quadro di arte sacra o profana?

_____

• **Il soggetto** Chi o che cosa è raffigurato nel quadro?

_____

• **I personaggi** Chi e quanti sono? Dove sono (a destra, in primo piano ecc.)? Come sono ritratti (di profilo, a mezza figura ecc.)? Come sono vestiti? Che cosa fanno?

_____

_____

_____

• **L'ambiente della scena** Dove sono? (in casa, in giardino ecc.) Che cosa c'è sullo sfondo?

_____

_____

• **Perché hai scelto questo quadro?**

_____

_____

_____

Le parole dell'arte

L'arte profana è la rappresentazione di soggetti non sacri, non religiosi.

L'arte sacra è invece la rappresentazione di soggetti

che riguardano la religione e il culto; **l'arte sacra italiana** si riferisce esclusivamente alla *religione cattolica*.

Le parole dell'arte

L'arte profana è la rappresentazione di soggetti non sacri, non religiosi.

L'arte sacra è invece la rappresentazione di soggetti

che riguardano la religione e il culto; **l'arte sacra italiana** si riferisce esclusivamente alla *religione cattolica*.