

IL RITRATTO

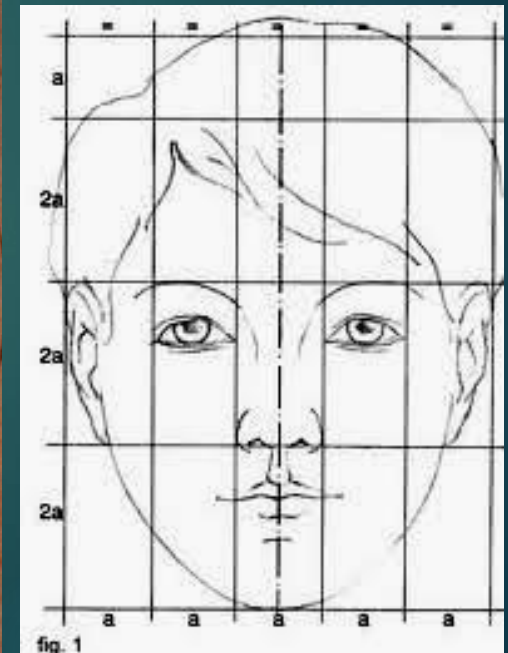
IL RITRATTO

Il **ritratto** è la rappresentazione di una **persona**, a figura intera, a **“mezzo busto”** o del suo **viso** (**vedi inquadrature**).

Questo genere artistico è diffuso sin dall'antichità, ed esistono vari modi di ritrarre a seconda del periodo, del gusto prevalente, dello stile, della personalità dell'artista, della committenza.

Nei secoli il ritratto ha svolto varie **funzioni**: simbolica, devozionale, di documentazione, di ricordo personale, espressiva, estetica, ecc.

Il ritratto è **un genere artistico** che trova ampia diffusione fin dall'antichità.

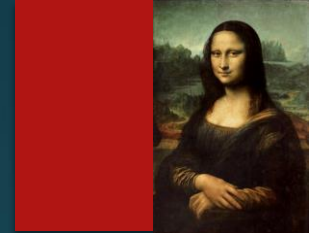
La funzione del ritratto è generalmente legata al ricordo dei defunti, alla rappresentazione della **posizione sociale** o di censo e alla **celebrazione** di particolari eventi.

Nel **medioevo** questo genere artistico attraversa **una crisi** dovuta alla concezione della vita e della religione diffusa in quell'epoca.

Dal **1200** il ritratto ricomincia, grazie alle mutate condizioni, a diffondersi nuovamente come **genere artistico autonomo**.

A partire da Cavallini e Giotto (dalla fine del 1200) si diffonde **una nuova attenzione** all'indagine psicologica.

IL RITRATTO

Dalle Fiandre i **pittori Fiamminghi** con Van Eyck e altri maestri (dal 1400 circa) rinnovano stile (non più visione di profilo) e tecniche di rappresentazione (**la pittura ad olio**).

IL RITRATTO

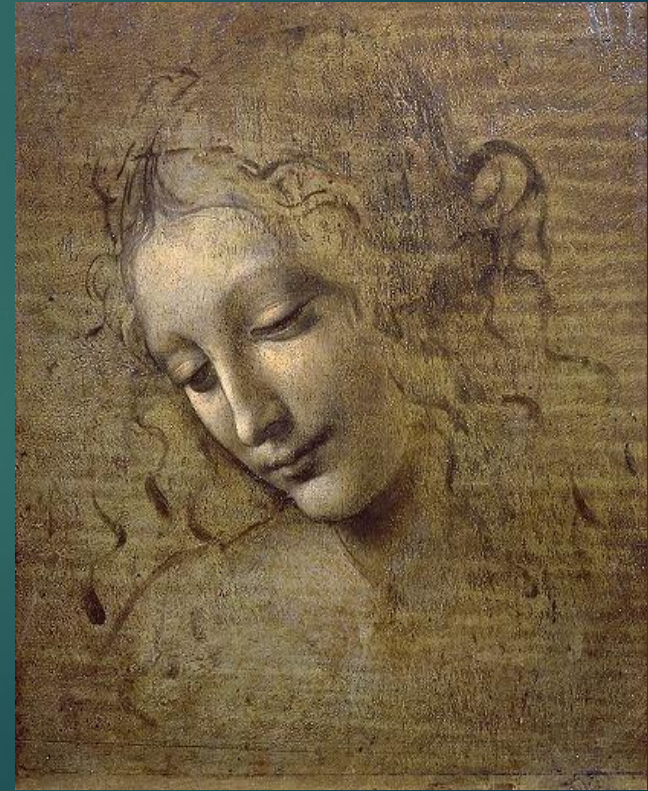

La rivoluzione della “**maniera Italiana**” verso la linea della plasticità e della **ricerca espressiva** sancita da Giotto, trova in Leonardo il suo compimento (1300/1500).

IL RITRATTO

Il genio tosco-milanese, **modifica definitivamente** il modo di rappresentare la figura umana in direzione della **ricerca introspettiva**

IL RITRATTO

È da **Leonardo**, infatti, che nasce la "linea introspettiva dell'arte occidentale" cioè dell'indagine **psicologica** e della rappresentazione **espressionistica**

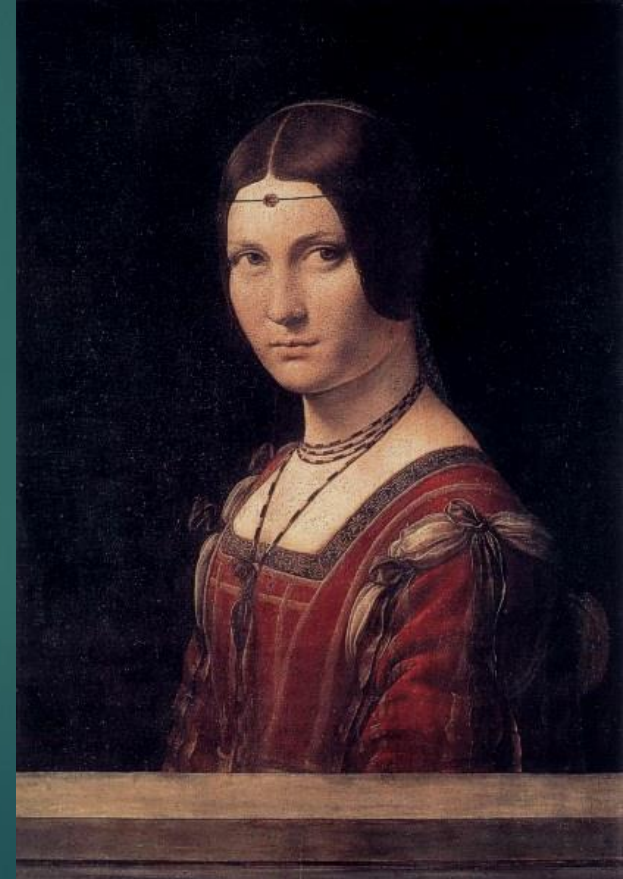

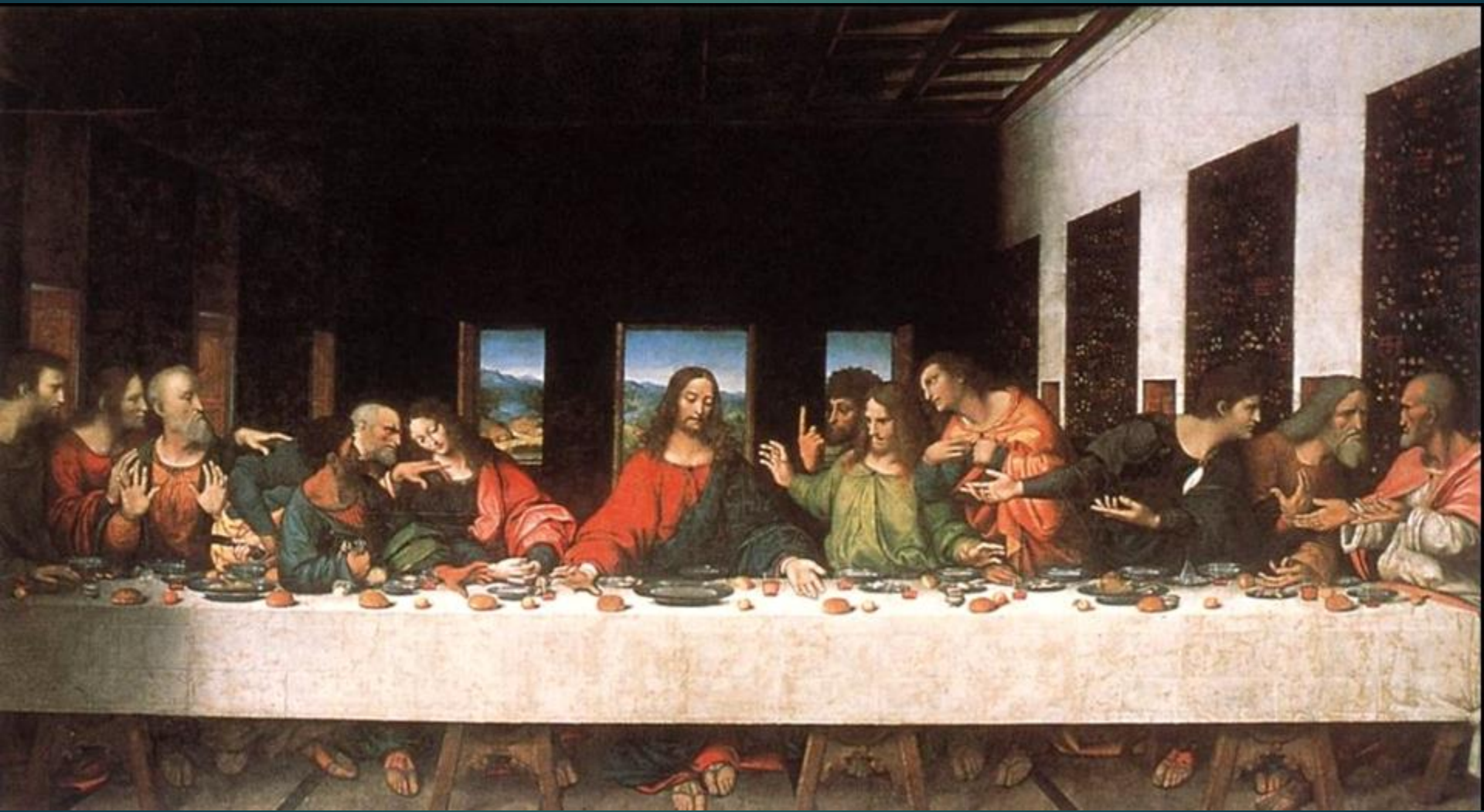
IL RITRATTO

Questo percorso si concretizza attraverso la realizzazione di alcuni **famosi ritratti** e soprattutto nell'**Ultima Cena**, dipinta a Santa Maria delle Grazie a Milano

IL RITRATTO

IL RITRATTO

Gli artisti scelgono di rappresentare **non tanto la somiglianza** esteriore del soggetto, **quanto il suo carattere** e le sue inclinazioni personali (secondo rinascimento – manierismo)

IL RITRATTO

In epoca successiva si diffonde l'uso di rappresentare **la figura per intero** (1600-1800).

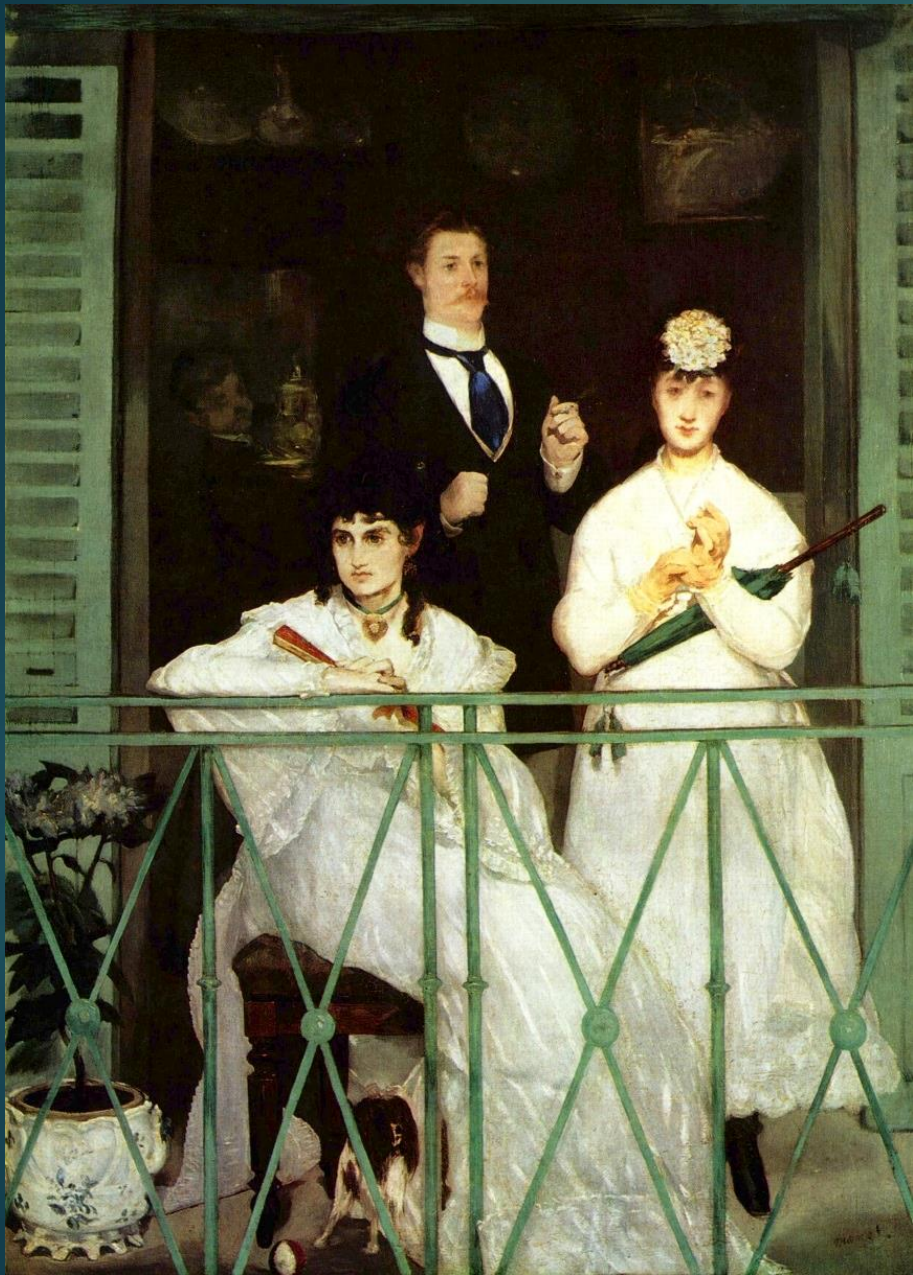
Questo conferisce maggiore imponenza e ufficialità alla raffigurazione.

IL RITRATTO

Ai ritratti ufficiali si contrappongono poi i **ritratti ambientati** che prediligono **situazioni private ed intime** (dalla fine del 1600 al 1800).

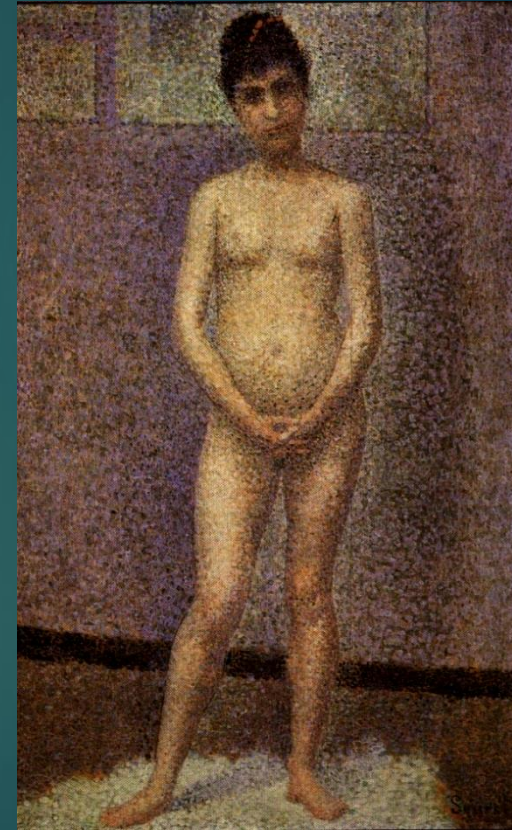

**IL
RITRATTO**

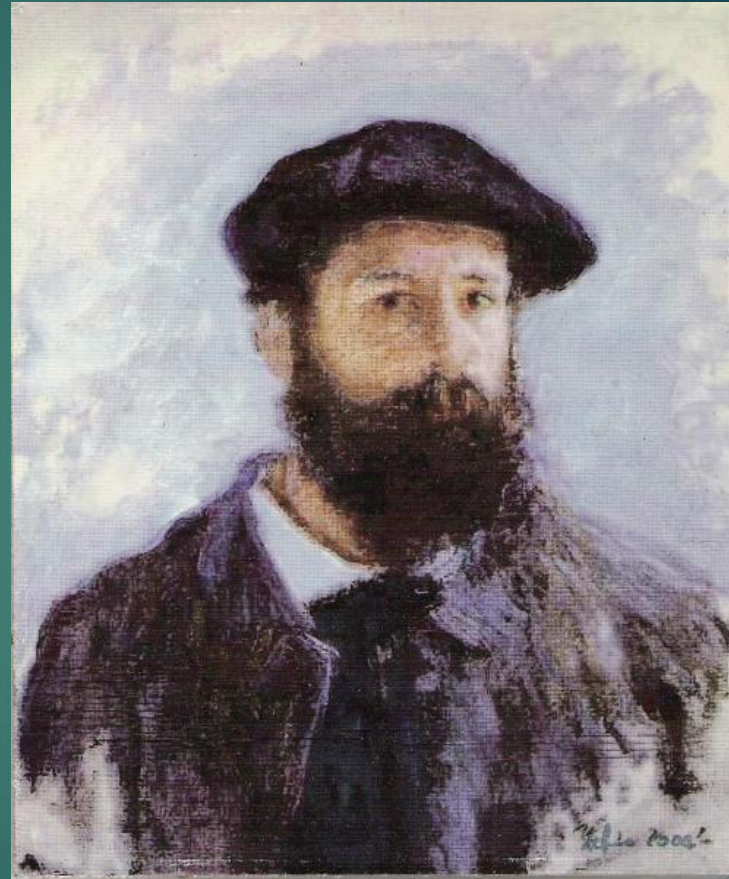

IL RITRATTO

Dalla metà dell'Ottocento, il **soggetto** spesso diventa una scusa per mettere in atto le **nuove teorie artistiche**.

IL RITRATTO

Con la rivoluzione **impressionista** e la diffusione della **fotografia** il genere del ritratto subisce un **radicale mutamento**.

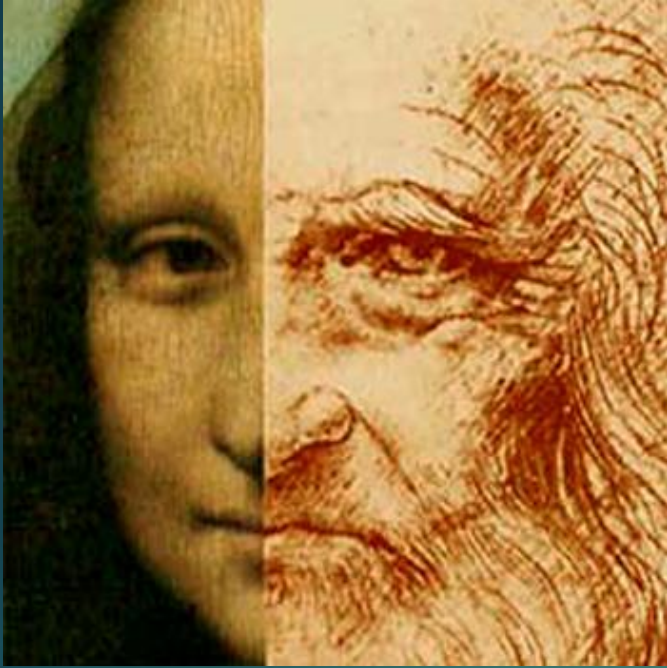
IL RITRATTO

Gli artisti, **ormai liberi** dalla necessità di dover raffigurare la somiglianza con il modello, si concentrano soprattutto **sull'aspetto espressivo** e **sull'indagine psicologica** del soggetto ritratto.

IL RITRATTO

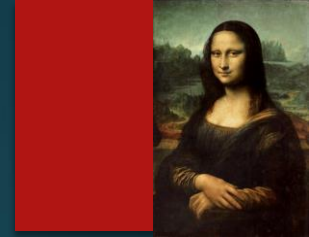

IL RITRATTO

In alcuni ritratti c'è, a volte, una oggettiva difficoltà a cogliere la somiglianza con il modello: **“l'identità di un personaggio raffigurato non dipende tanto dall'imitazione dei tratti singoli, quanto invece da una serie d'indizi”** (Gombrich 1961).

“Un'errata interpretazione è inevitabile quando si consideri l'immagine pittorica come una più o meno esatta replica o derivato dell'oggetto, invece che un equivalente strutturale dell'oggetto stesso in rapporto al mezzo usato” al pensiero visuale e a molti altri fattori di carattere soggettivo, sociale e storico. (Arnheim 1954)

DENTRO IL RITRATTO ...

Ora **guarda con attenzione** i dipinti: le figure, gli oggetti, i colori presenti ...
Descrivi ogni figura, ogni elemento, l'ambientazione, lo sfondo, i particolari ...
tutti i sensi ti aiutano ad esplorare l'oggetto della tua osservazione, i silenzi, i rumori, il caldo e il freddo, gli odori...
confronta quello che vedi con quello che sai, con le tue esperienze, cogli le differenze, le somiglianze con ...
svela un'azione, un movimento nel suo apparire ma anche nella sua interiorità, una sua relazione con qualcos'altro ...
cerca di capire l'**intenzione** dell'artista, il **significato** che voleva comunicare, la **destinazione** dell'opera, l'**identità** della persona ritratta, **la sua storia** ...

UNA DESCRIZIONE SOGGETTIVA ...

LE PRESENZE

Che tipo di inquadratura ha usato l'autore?
Come è orientato il viso e il corpo del personaggio ritratto rispetto all'osservatore?
Cosa c'è sullo sfondo? ...

COM'E'

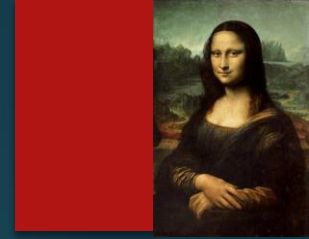
Come sono i tratti fisionomici?
Che tipo di illuminazione è presente?
Da dove proviene e con quale intensità?
Com'è trattato lo sfondo, quali elementi vi sono rappresentati?
...

RICHIAMI-ANALOGIE

Quali elementi contribuiscono all'identificazione del personaggio?
Che tipo di personaggio è raffigurato?
Che effetto conferisce al dipinto lo sfondo? ...

COSA FA / FANNO

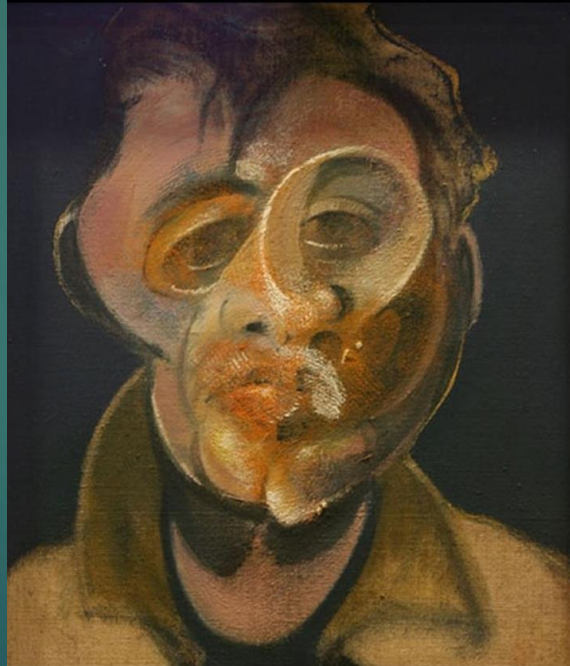
Il ritratto offre informazioni sul suo carattere?
Con quali elementi?
Il ritratto offre informazioni sul suo stato d'animo?
Con quali elementi?
Lo sfondo aggiunge elementi utili all'interpretazione del dipinto?
Con quali elementi? ...

IL RITRATTO

può essere **OSSESSIONE**, come nei volti scavati col pennello, con **ferocia** mista a **pietà** che mettono in evidenza tutte **le fragilità dell'uomo**.

VINCENT VAN GHOEG, FRANCIS BACON e **LUCIAN FREUD** lo hanno fatto portando all'estremo **la forza pittorica espressionista**.

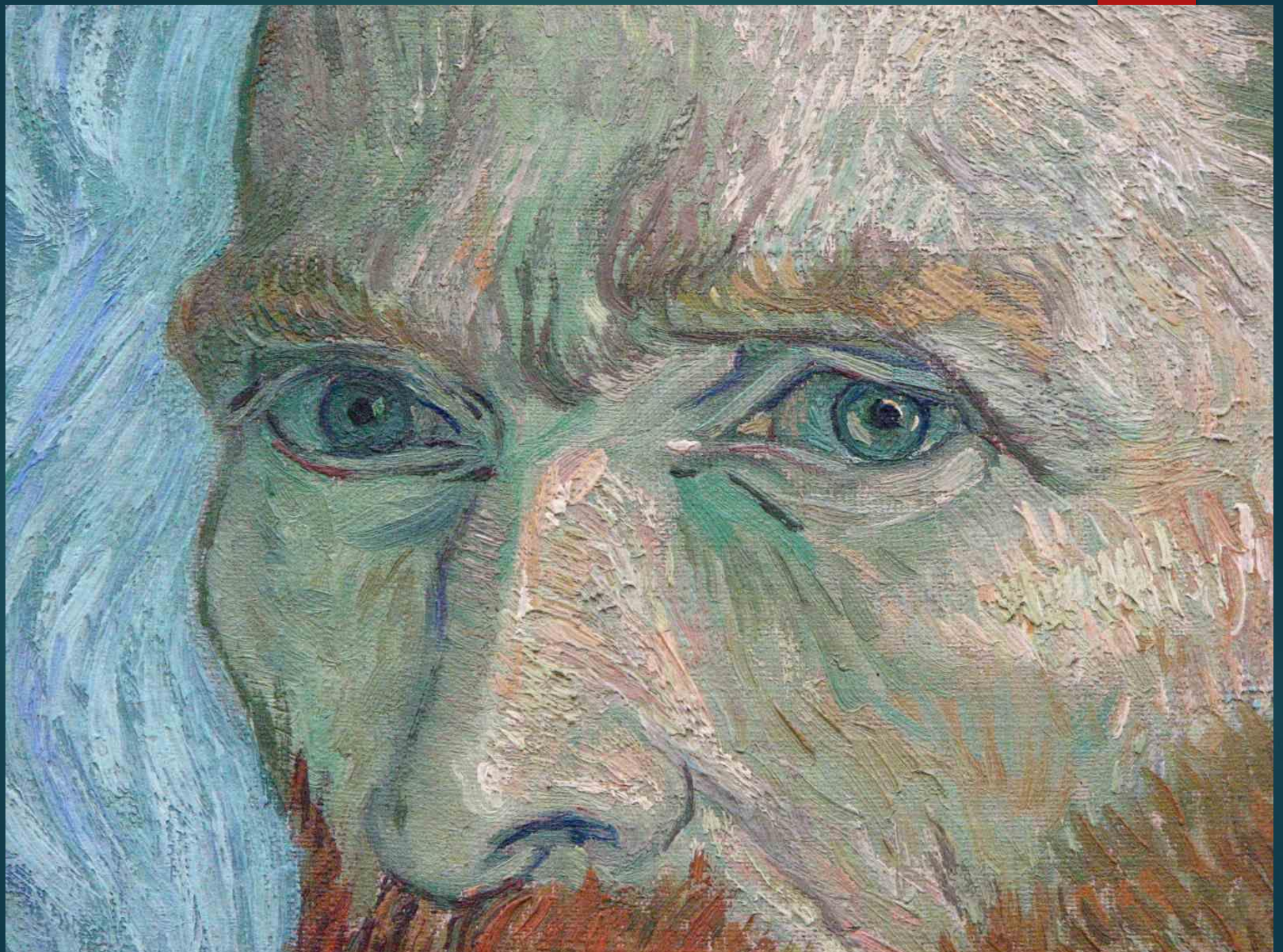

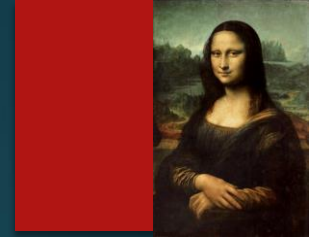
IL RITRATTO

Vincent Willem van Gogh
(pronuncia olandese (Zundert, 30
marzo 1853 – Auvers-sur-Oise, 29
luglio 1890)).

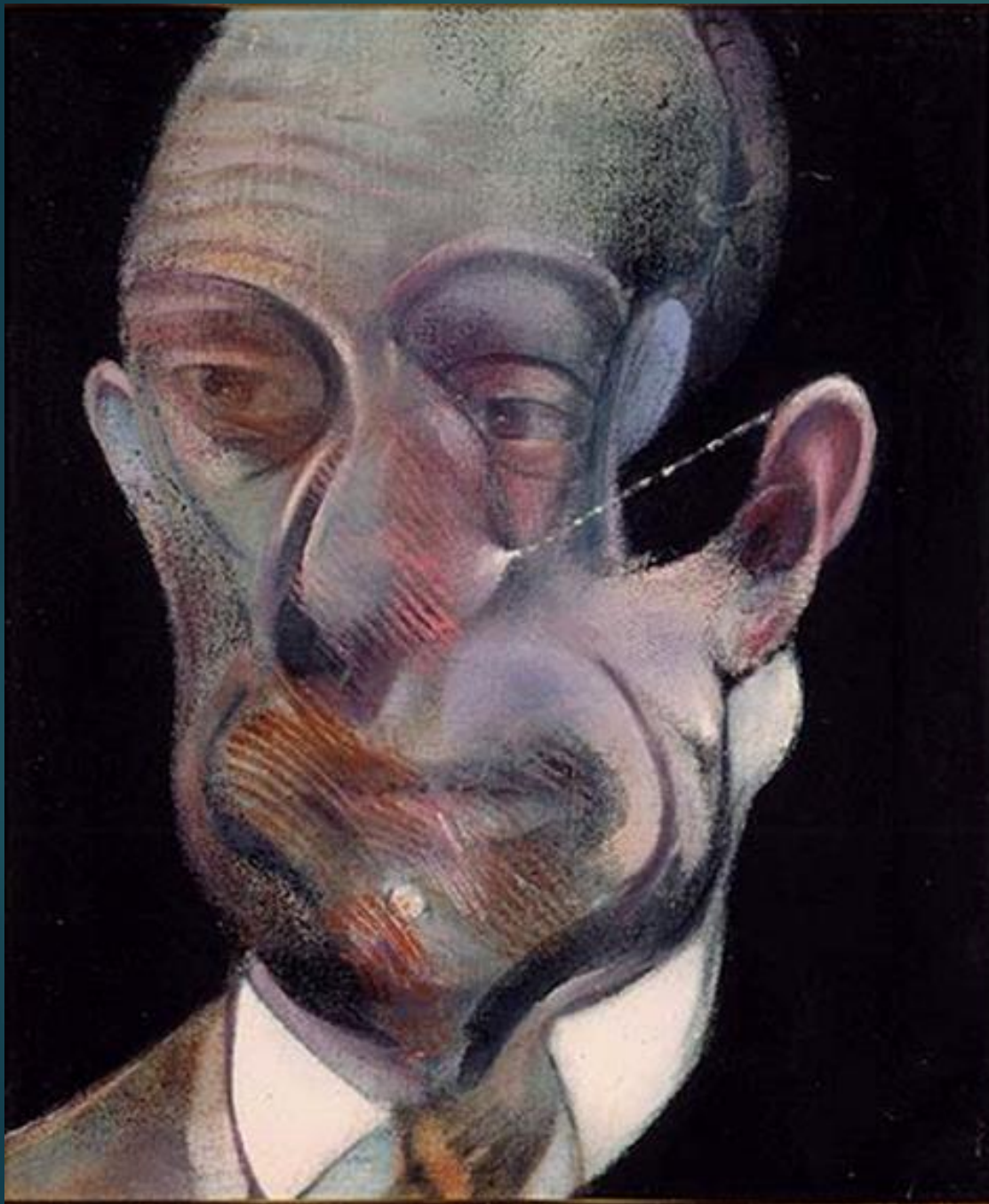

Lucian Freud
(Berlino, 8
dicembre 1922 –
Londra, 21 luglio
2011) è stato un
pittore britannico
di origini tedesche.

Head of a Boy

Reflection (Self-portrait), 1985

IL RITRATTO

Francis Bacon (Dublino, 28 ottobre 1909 – Madrid, 28 aprile 1992) è stato un pittore irlandese.

IL
RITRATTO

IL RITRATTO può essere **LO SPECCHIO DELLA SOCIETA'** perché a volte gli artisti diventano **inviati speciali** pronti a documentare tutto quello che avviene intorno a loro.

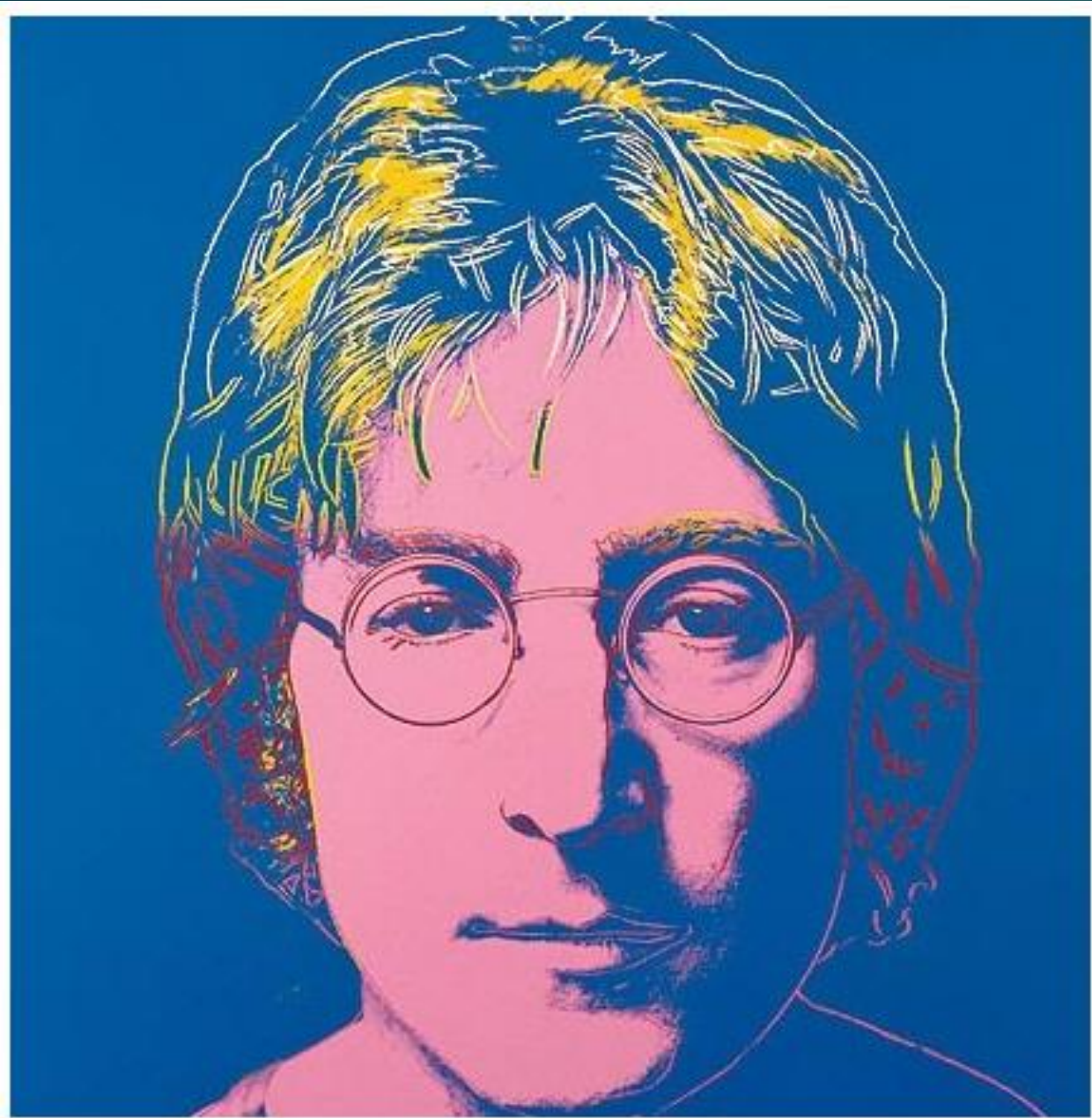
Andy Warhol, nato **Andrew Warhola Jr.** ([Pittsburgh](#), [6 agosto 1928](#) – [New York](#), [22 febbraio 1987](#)) è stato un [pittore](#), [scultore](#), [regista](#), [produttore cinematografico](#), [direttore della fotografia](#), [attore](#), [sceneggiatore](#) e [montatore statunitense](#), figura predominante del movimento della [Pop art](#) e tra gli artisti più influenti del [XX secolo](#).

Roy Fox Lichtenstein ([New York](#), [27 ottobre 1923](#) – [New York](#), [29 settembre 1997](#)) è stato un [artista statunitense](#), tra i più celebri esponenti della [Pop Art](#).

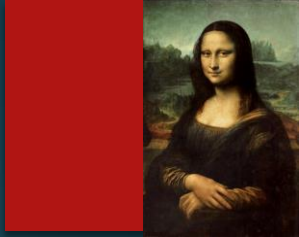

Frank Shepard Fairey ([Charleston](#), [15 febbraio 1970](#)) è un [artista](#) e [illustratore statunitense](#). È uno dei più noti esponenti della [street-art](#)^[1]. È anche noto come **Obey**.

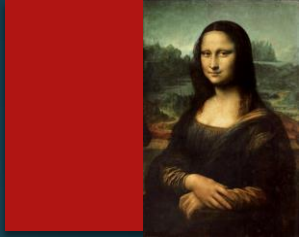
**IL
RITRATTO**

**IL
RITRATTO**

IL
RITRATTO

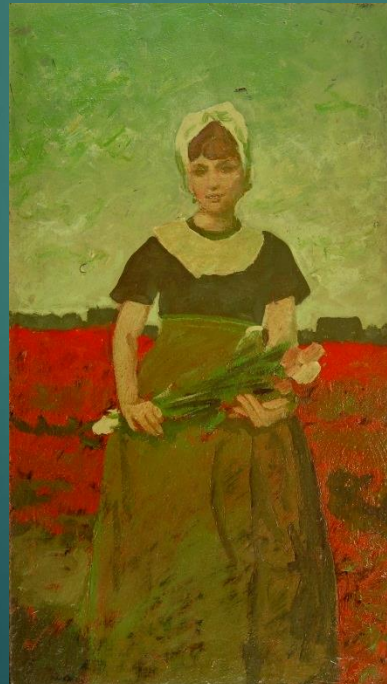

IL RITRATTO

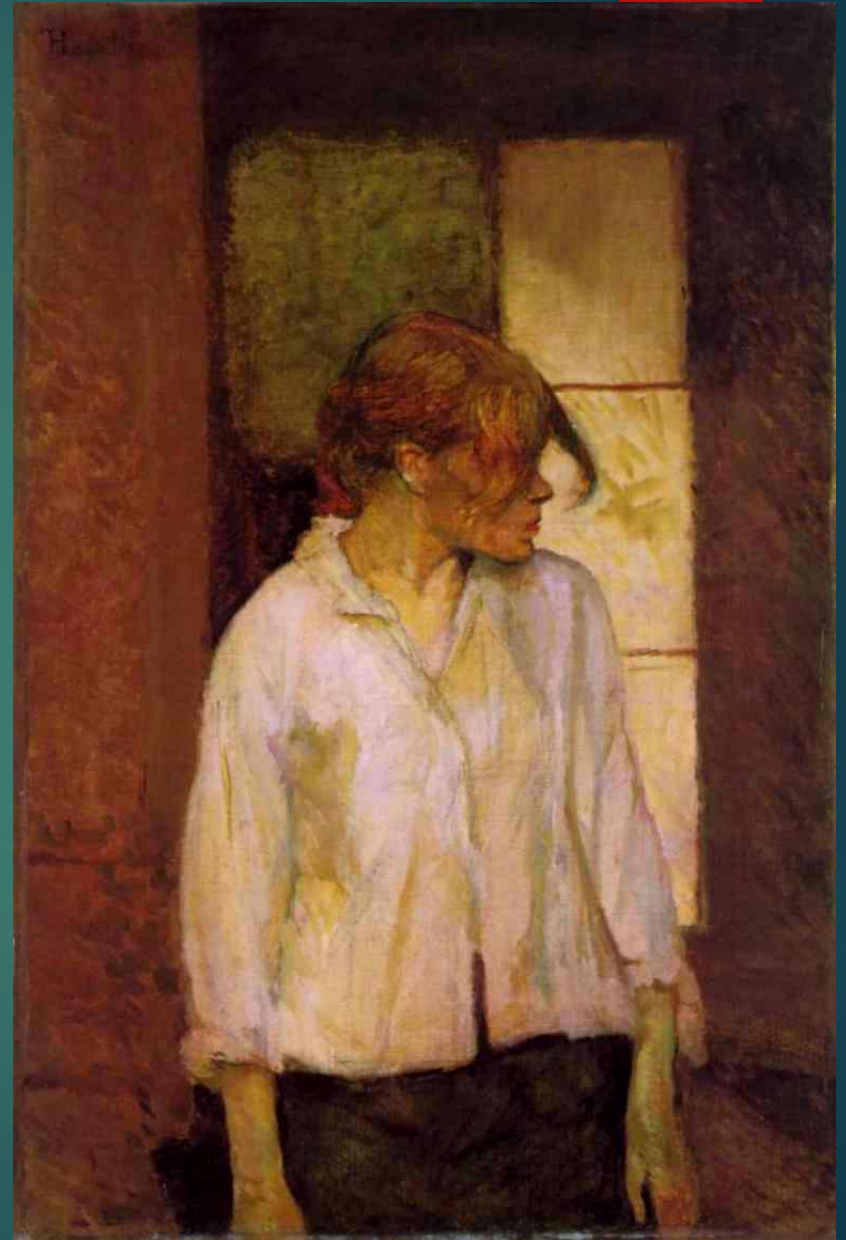
IL RITRATTO può essere **MEMORIA, IDENTITA'**, l'artista **reinterpreta** il proprio **passato**, il **presente**, creando mondi e identità. **Infanzia, amori, famiglia** diventano il centro del proprio **lavoro artistico** lasciando di volta in volta **immagini solenni, drammatiche o anche appena accennate, quasi astratte...**

Boccioni, Pellizza da Volpedo, Kalo, Picasso, Matisse, Chagall, Berruti... e molti altri

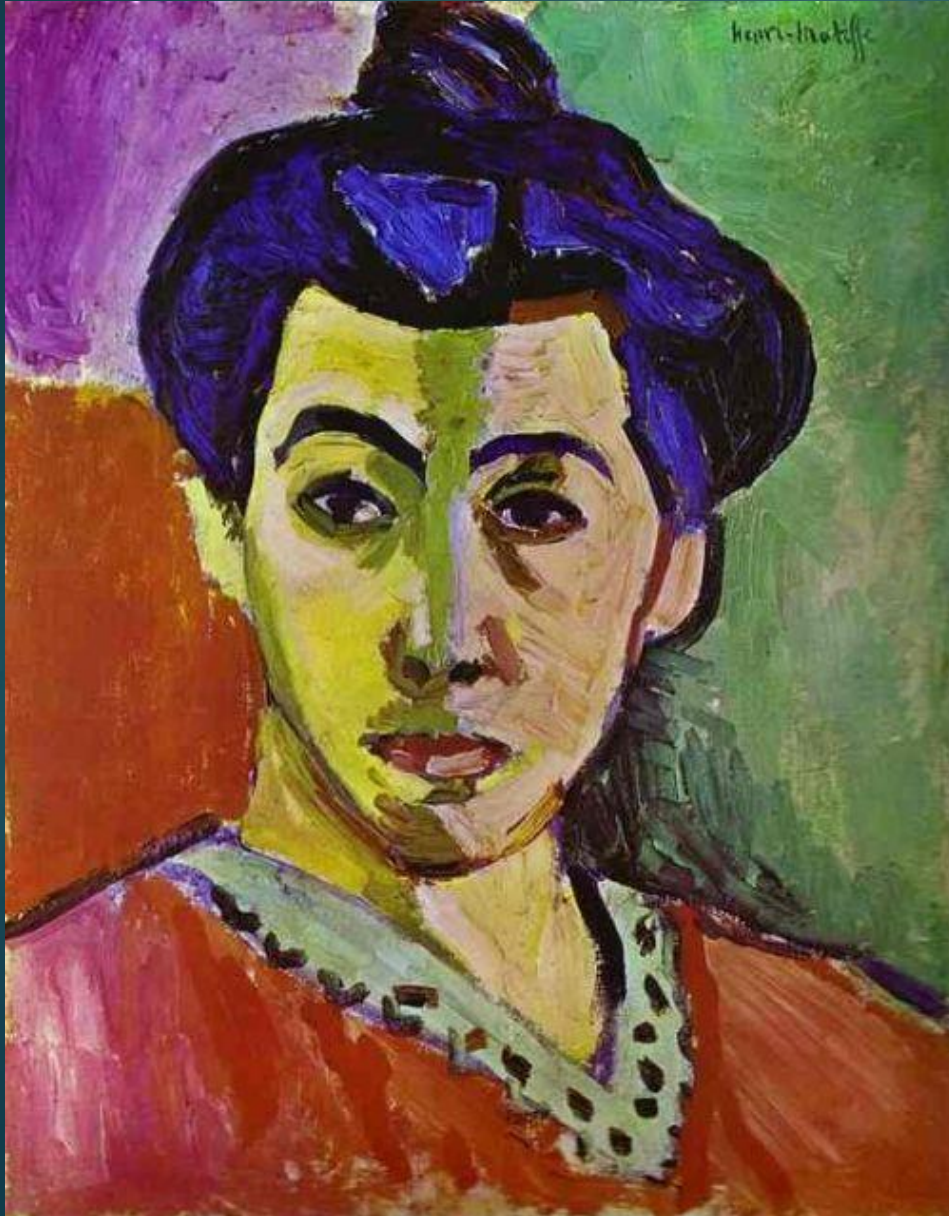

Boccioni; La Madre

Henri Émile Benoît Matisse - Le Cateau-Cambrésis, 31 dicembre
1869 – Nizza, 3 novembre 1954

Maurice de **VLAMINCK**, Parigi 1876
Rueil-la-Gadelière, Eure-et-Loir,
1958

Marc Chagall ([Vitebsk, 7 luglio 1887](#) – [Saint-Paul-de-Vence, 28 marzo 1985](#))

Frida Kahlo, ([Coyoacán, 6 luglio 1907](#) – [Coyoacán, 13 luglio 1954](#))

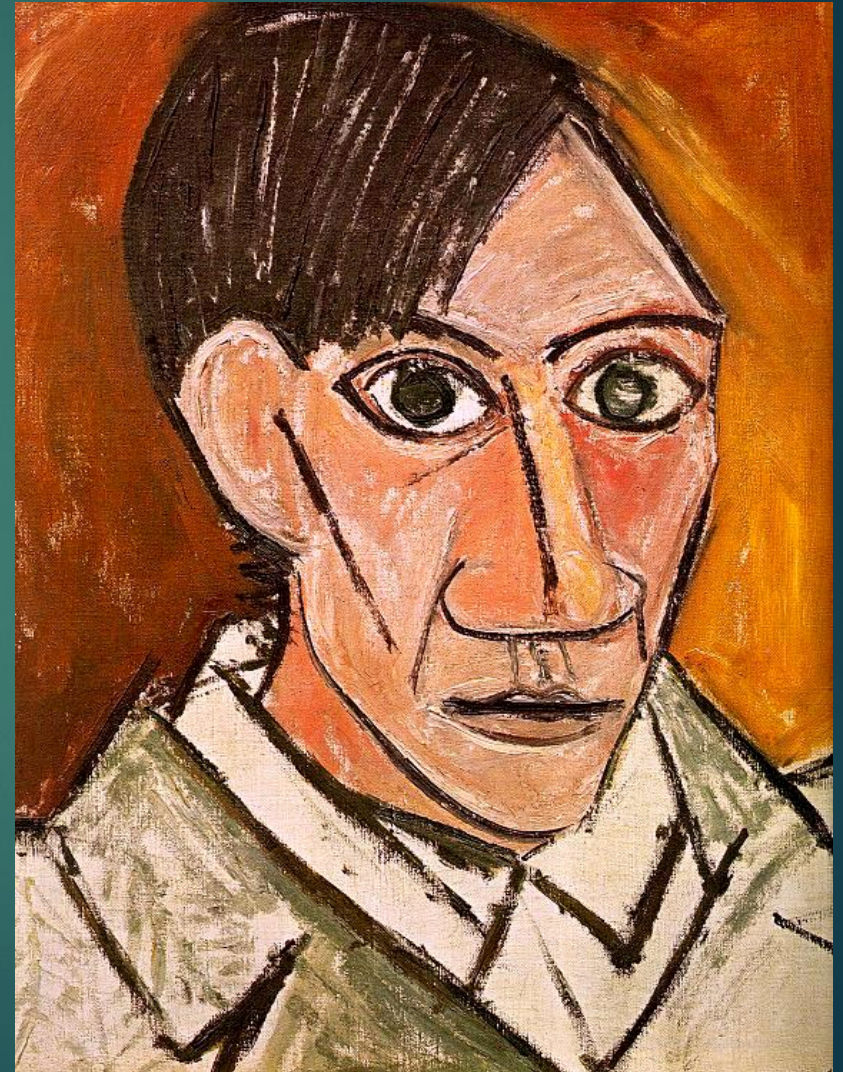
Amedeo Clemente Modigliani,
([Livorno](#), [12 luglio 1884](#)
[Parigi](#), [24 gennaio 1920](#)),

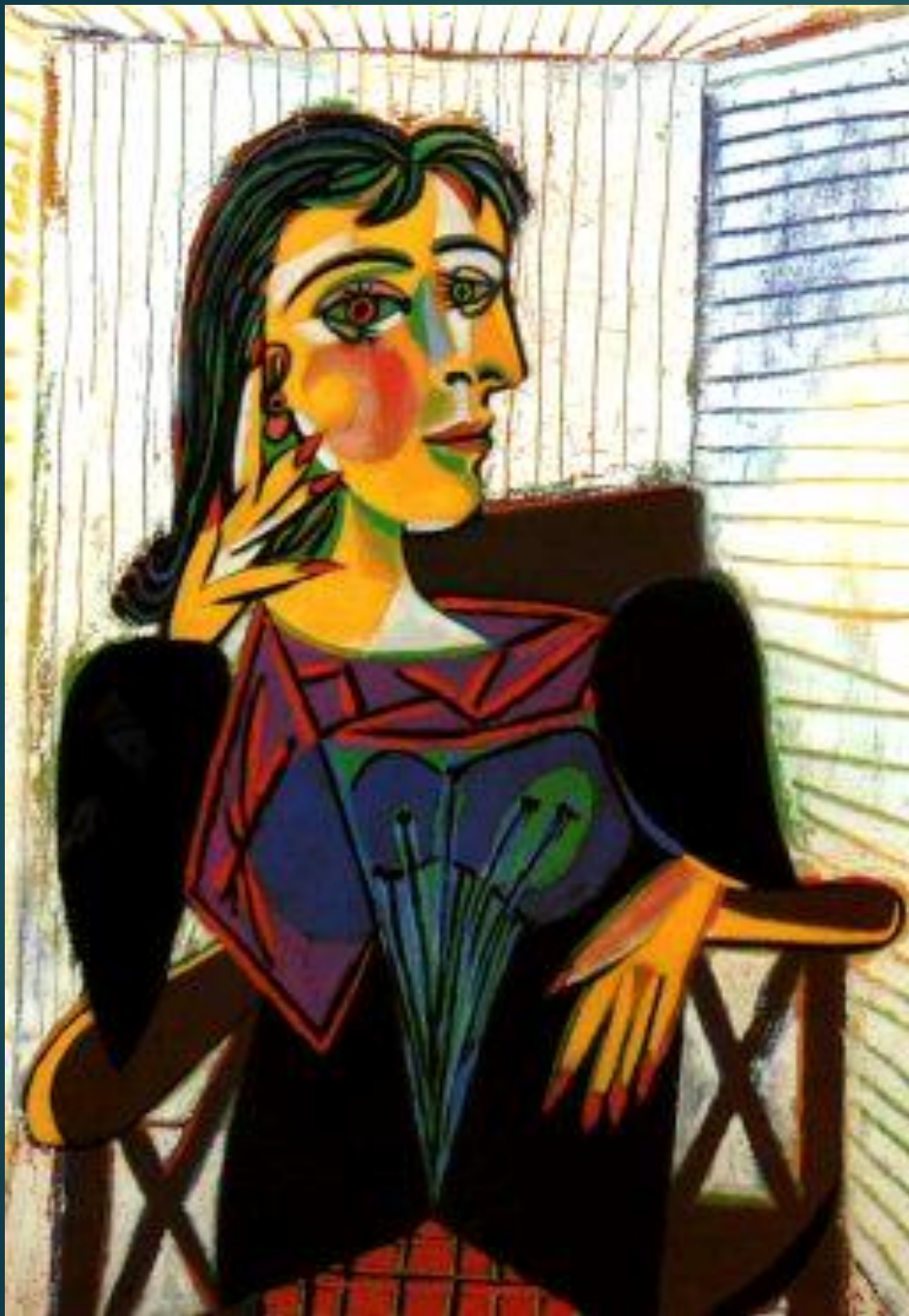

Pablo Picasso

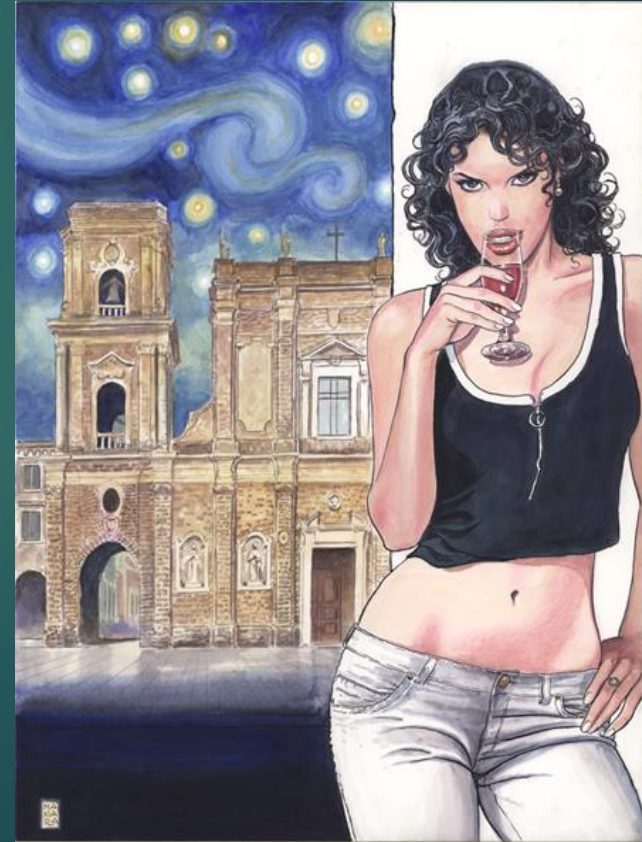
(Málaga, 25 ottobre 1881
Mougins, 8 aprile 1973)

Maurilio Manara detto Milo (Luson, 12 settembre 1945) è un fumettista italiano

IL RITRATTO

Valerio Berruti è nato ad Alba in Piemonte nel 1977, laureato in Critica d'Arte al D.A.M.S. di Torino, vive e lavora a Verduno (CN) in una chiesa sconsacrata del XVII secolo che ha acquistato e restaurato nel 1995.

IL RITRATTO

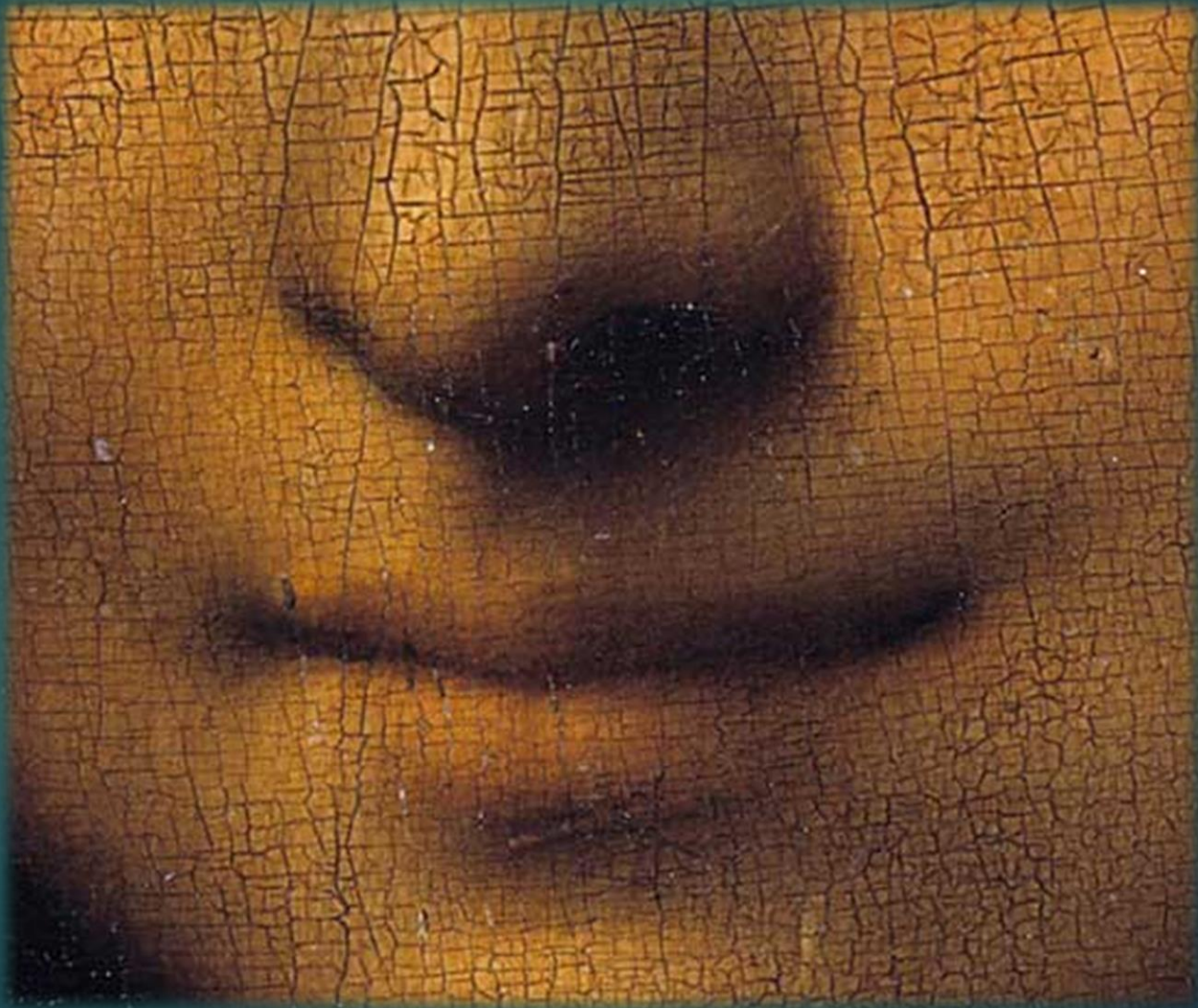

Puoi farti l'**autoritratto**, **inventare** una figura immaginando il carattere del personaggio, o fare **il ritratto** ad un compagno ...

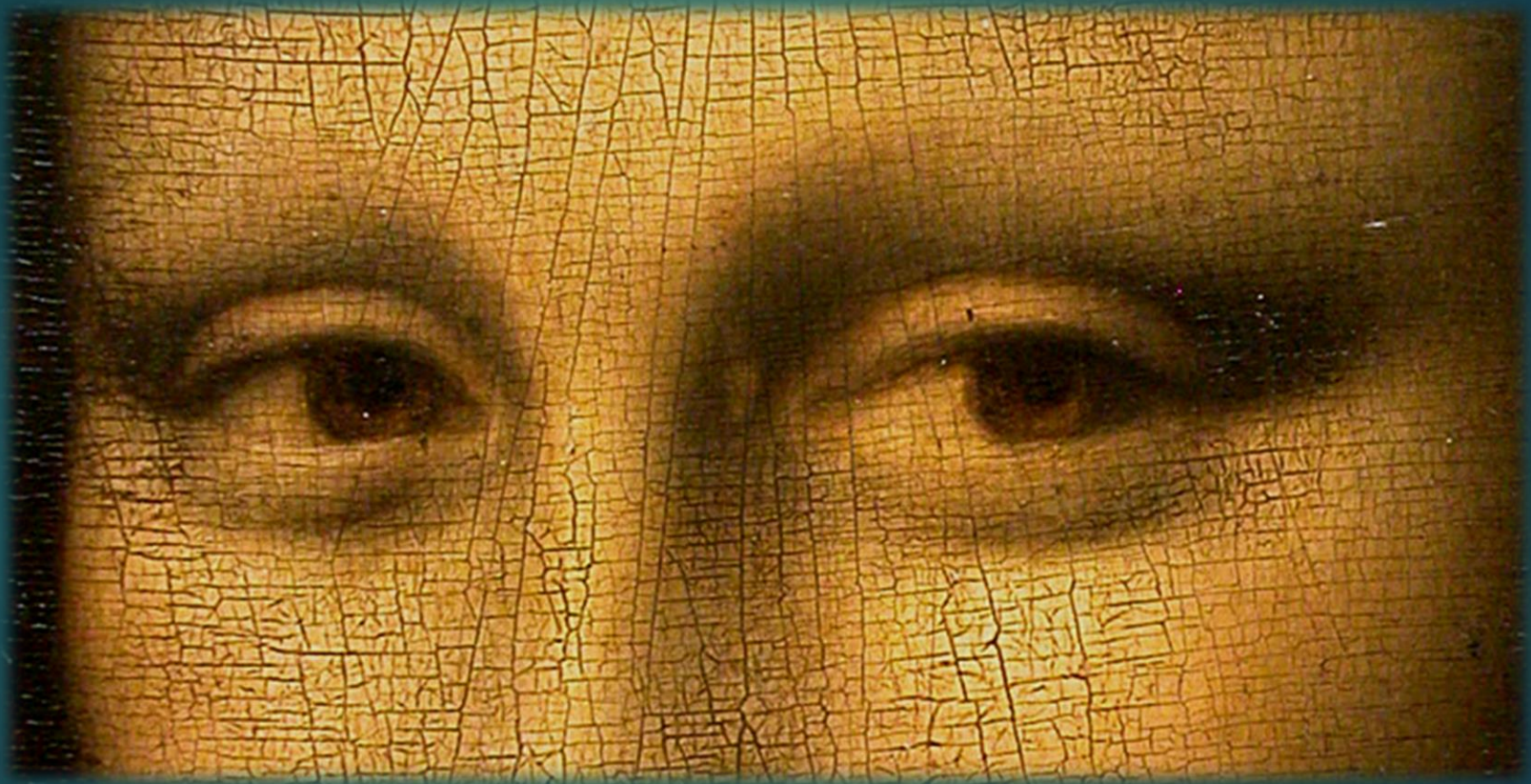
Oppure, al contrario puoi **tradurre** in immagini una descrizione o una poesia utilizzando gli elementi del codice visivo. Scegli tu lo **stile**, l'**inquadratura**, la **posizione**, lo **sfondo** ...

IL
RITRATTO

**IL
RITRATTO**

a cura di **Ciro Indelicati**

FINE

