

Area tematica
PAESAGGI

pleradi Benefit Corporation per UniCredit art collection

SPIRALI AUREE

*Esplora come gli artisti hanno interpretato il paesaggio
attraverso geometrie armoniche e proporzioni segrete!*

Questa scheda utilizza

EasyReading® Font
Carattere ad alta leggibilità

DYSLEXIA
FRIENDLY

Benvenuto/a!

Gli artisti hanno cercato fin dall'antichità di creare opere armoniose utilizzando regole di proporzione e di equilibrio visivo. Le regole di proporzione creano ordine tra le parti di un lavoro che, alla fine, appare piacevole da osservare. Tra gli strumenti più noti ci sono la sezione aurea e la spirale di Fibonacci.

La sezione aurea si può trovare nella spirale delle conchiglie (per esempio il nautilus), nella disposizione dei semi nei girasoli e nelle pigne, nella disposizione delle foglie che crescono attorno a un ramo (la fillotassi) e perfino nelle corna degli animali, nelle onde del mare e nelle galassie.

La spirale di Fibonacci rappresenta visivamente una crescita armoniosa che segue le proporzioni della sezione aurea. Viene spesso utilizzata per costruire composizioni in cui lo sguardo viene guidato lungo una curva fluida, attirato verso un punto focale e poi condotto attraverso l'intera scena. Il risultato è un ritmo visivo che rende l'immagine più leggibile, coinvolgente e in sintonia con le leggi dell'universo.

materiali

Per svolgere l'attività proposta in questa scheda avrai bisogno un compasso, una matita rossa, una matita grigia, colori e una fotocamera.

**BE
GREEN**

Puoi svolgere l'attività
stampando solo le
pagine 2, 3, 4!

Il fisico e astronomo Galileo Galilei diceva:

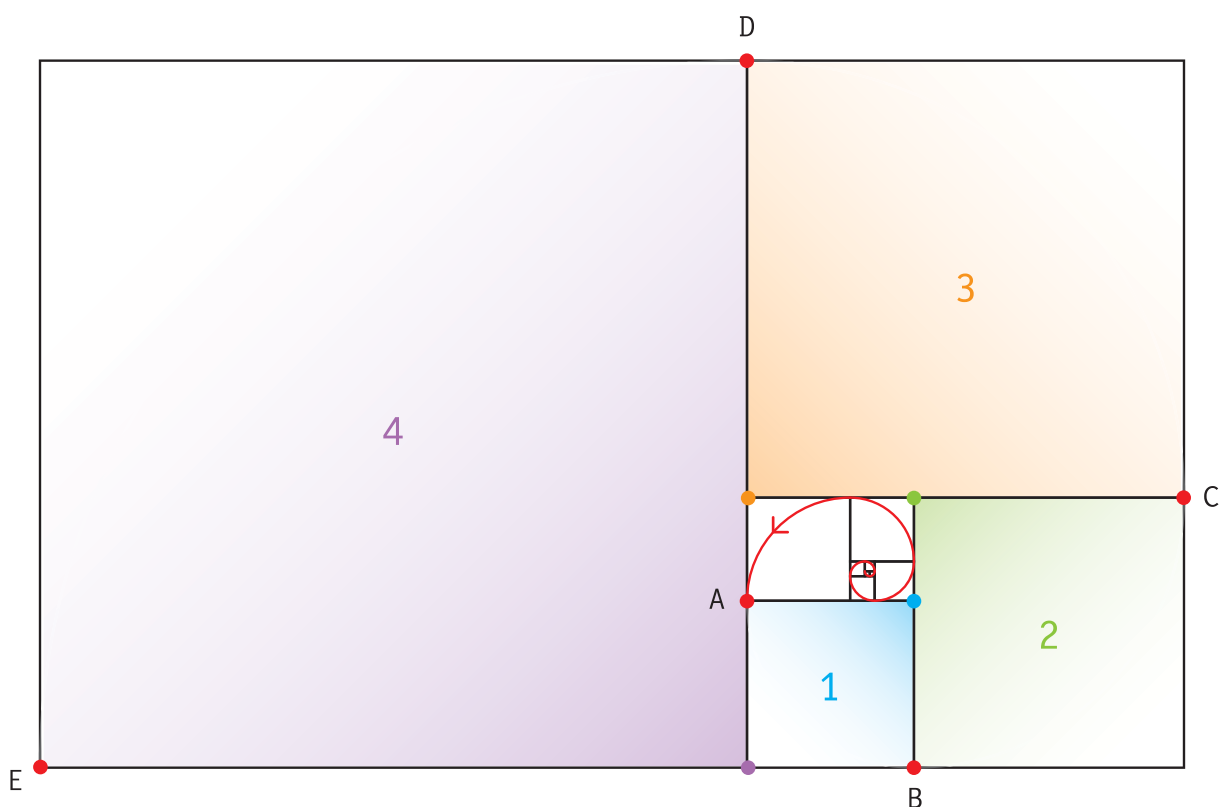
*“Il libro della natura
è scritto coi caratteri
della geometria”*

Cominciamo

Prima di imparare a utilizzare la spirale nei paesaggi e nelle immagini, scopriamo come è fatta e come ricrearla. Nell'immagine qui sotto troverai già posizionati i quadrati proporzionati secondo la successione di Fibonacci, in cui **ognuno ha il lato lungo quanto la somma dei lati dei due quadrati precedenti**. La spirale, evidenziata in rosso, parte dal centro e si estende verso l'esterno in senso antiorario.

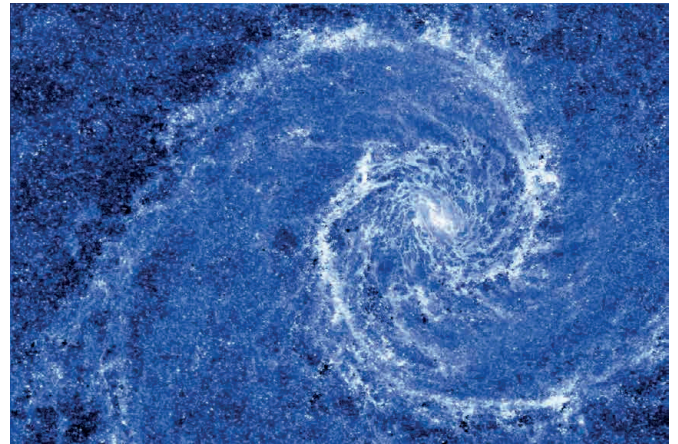
Per continuare la spirale, osserva il quadrato 1: uno dei suoi vertici è colorato di azzurro. Puntando lì una punta del compasso, traccia l'arco che collega il punto "A" al punto "B". Passa poi al quadrato 2, quello verde, puntando il compasso sul vertice verde e collegando il punto "B" al punto "C" tramite un arco. Procedi allo stesso modo con i quadrati successivi, seguendo i vertici colorati e tracciando gli archi fino ad arrivare al punto "E".

Una volta completata, osserva la spirale e nota come ogni arco si sviluppi in armonia con il quadrato precedente, creando una curva fluida e proporzionata!

Ora tocca a te

Confronta la spirale che hai appena tracciato con le immagini seguenti e prova a disegnarla con la matita rossa su queste foto: quante volte la ritrovi in natura?

La spirale è una forma così ricorrente in natura perchè risponde al principio di **efficienza** e **ottimizzazione**. La spirale logaritmica, alla base della spirale aurea, è una curva che cresce in modo proporzionale e continuo: questo tipo di crescita permette a organismi e strutture naturali di **espandersi senza alterare la loro forma, mantenendo un equilibrio tra forza e stabilità**. Nelle conchiglie, ad esempio, la spirale consente una crescita continua senza compromettere la simmetria e la resistenza della struttura! Questo schema geometrico, pur essendo semplice, offre soluzioni eleganti a sfide complesse, dimostrando come **la natura utilizzi la matematica per risolvere problemi pratici**.

Ora tocca a te

L'occhio umano riconosce e percepisce naturalmente questa spirale come armoniosa e gli artisti ne sfruttano le proporzioni per creare composizioni equilibrate e piacevoli. Osserva ora quest'opera di Jan Frans van Bloemen e prova a tracciare la spirale con la matita rossa seguendo gli elementi del paesaggio: parti da un punto focale, come le due figure in primo piano, e guida lo sguardo lungo le linee delle rocce, dei rami e del paese sullo sfondo, osservando come la composizione rispetti proporzione, equilibrio e movimento, permettendo all'occhio di cogliere in modo quasi istintivo tutti gli elementi principali dell'opera!
Inquadra il QR code presente per osservare l'opera in alta risoluzione.

Jan Frans van Bloemen, *Paesaggio della campagna romana o Paesaggio del basso Lazio con veduta dei Colli Albani o Veduta dei Colli Albani (?) con paese*, 1700-50 circa.

Ora tocca a te

La spirale aurea ha affascinato e ispirato numerosi pittori nel corso dei secoli come Leonardo da Vinci o Sandro Botticelli. Lasciati ispirare da questi e altri artisti per creare la tua opera basata sulla spirale aurea!

Cosa fare?

1. Riproduci la spirale aurea sul foglio seguendo le indicazioni di pag. 2 e preparati a trasformare la tua composizione in un piccolo viaggio visivo!
2. Inizia scegliendo il soggetto più importante e posizionalo al centro della spirale: sarà il cuore della tua opera e attirerà subito l'attenzione. Gioca con i dettagli, i colori e le texture: ricorda che l'occhio umano ama i contrasti e i punti di interesse, e che la spirale aurea sfrutta proprio questa naturale inclinazione a guardare ciò che è armonioso e bilanciato.
3. Prosegui seguendo la curva della spirale per distribuire tutti gli altri elementi e lascia che il tuo sguardo guidi la mano: alterna forme grandi e piccole, utilizza linee naturali come rami, sentieri o curve e prova a inventare dettagli inattesi lungo il percorso. Ogni elemento sarà parte del flusso visivo, come se la tua opera crescesse in modo spontaneo e armonioso, proprio come accade in natura!

Ora prova con la fotografia! Creare una foto seguendo la spirale aurea è più difficile perché **devi osservare e organizzare gli elementi reali nello spazio**. Inizia posizionando il soggetto principale al centro della spirale e aggiungi altri oggetti lungo il percorso (puoi usare **elementi che, per la loro forma, richiamano la spirale**). Sperimenta con luce, ombre e prospettiva: muoviti tu o sposta la fotocamera per osservare come cambia la composizione. Nota come lo sguardo si muove naturalmente lungo la spirale: ogni prova ti aiuterà a comprendere meglio l'armonia nascosta nelle immagini!

Cenni sull'artista

► Jan Frans van Bloemen è nato ad Anversa nel 1662. Il fratello maggiore, Pieter, è stato il suo maestro d'arte. I fratelli viaggiarono in Francia per poi spostarsi a Torino e infine a Roma dove Jan venne soprannominato "Orizzonte", per la facilità con cui dipingeva paesaggi. Lì sposò Mattea che più volte posò come modella in molte opere del marito. Egli non lasciò più Roma: "Orizzonte" era affascinato dalla bellezza del paesaggio e divenne presto uno dei migliori paesaggisti classici nella prima metà del XVIII secolo, tanto da venire incluso tra i Virtuosi del Pantheon. Morì a Roma nel 1749 e venne sepolto nella chiesa degli Agonizzanti, dove fu sepolta anche la moglie.