

Перспективи и интерпретации на едно и също произведение на изкуството

Основна цел

Целта на този практически лист е да запознае читателя с понятията субективност и обективност и техники за анализиране, интерпретиране и разбиране на изкуството.

В този практически лист ще:

- ✓ научите дефинициите за субективност и обективност;
- ✓ научите как да определите дали мнението за произведение на изкуството е субективно или обективно;
- ✓ научите техники за анализ на изкуството;
- ✓ научите как да тълкувате произведения на изкуството

От какво имате нужда:

- ✓ Компютър, лаптоп или таблет с интернет връзка

Предизвикателства и условия

Човешките същества използват изкуството като най-основната форма на изразяване, за да предадат как се чувстват и какво мислят. Изкуството не е само средство за художниците да предават своето послание; това е и комуникация между художника и публиката. Въпреки общоприетото схващане, че в този диалог има само един оратор, изкуството често се представя по начин, който позволява то да бъде интерпретирано по различни начини, които включват участие на публиката. Някои произведения на изкуството може да имат ясно, определено значение, в който случай няма място за нови интерпретации. В по-голямата част от

обстоятелствата обаче изкуството няма пряко и обективно едно единствено конкретно значение.

За да започнем точен анализ, първо трябва да изясним някои понятия като субективност и за разлика от неговия антоним, обективност.

Субективност: Отнася се или се отнася до начина на мислене или чувства на субекта, а не до самия обект.

Обективност: Отнася се до самия обект, независимо от собствения начин на мислене или усещане.

Една картина, скулптура, книга, пиеса, танц или каквото и да е друго художествено произведение могат да бъдат обективно описани. Субективността на автора обаче е ключов компонент в неговото произведение. Според собствената си субективност приемащата публика ще оцени произведението като добро или лошо, красиво или грозно.

С цялото това знание можем да заключим, че всяко художествено проявление ще бъде оформено от обективен и конкретен компонент, който може да се види, усети или чуе, както и от субективността на създателя и получателя. В резултат на това изкуството винаги ще бъде въпрос за субективност, докато има свобода на изразяване и безкрайно разнообразие от личности и мнения в света.

Този урок ще помогне на обучаемия да анализира произведение на изкуството, като може да определи дали дадено мнение е субективно или обективно и следователно да се наслади напълно на произведението на изкуството.

За това ще покажем две дейности. В първата обучаемите ще се научат как да задават правилните въпроси, когато става въпрос за анализ на произведение на изкуството; във втория ще видим различни мнения за произведения на изкуството и обучаемите ще трябва да ги разделят между обективни и субективни.

Адаптация

Целта на оценяването на изкуството е да обясни защо харесваме или не харесваме нещо, а не просто дали ни харесва или не. Например, може

да не харесвате снимка, защото е твърде мрачна, но все пак може да харесате темата или да оцените посланието, което предава. Просто казано, да кажеш „Не харесвам тази картина“ не е достатъчно. Бихме искали да знаем защо имате това впечатление, както и дали смятате, че творбата има някакви положителни характеристики.

Най-лесният начин да разберете и следователно да оцените произведение на изкуството е да проучите неговия контекст или фон. Това е така, защото ни помага да разберем какво е било (или може да е било) в ума на художника по времето, когато е създал въпросната творба. Можем да започнем със следните въпроси:

Кога е създадена? Ако определим периода, това може да помогне с контекста.

Абстрактен ли е или представителен? Една абстрактна работа има доста различни цели от тази на представителна работа и трябва да се оценява според различни критерии.

Какъв вид изкуство е това? Има различни стилове (история, портрет и т.н.), така че те трябва да се сравняват един с друг, а не с други типове, тъй като всяка група обикновено следва едни и същи модели.

С коя школа или движение е свързано произведението на изкуството?

Къде е направено произведението на изкуството? Знаейки къде и при какви обстоятелства е създадена една картина, това често може да подобри нашата оценка и разбиране на въпросната работа. Заобикалящата среда може да окаже голямо влияние върху настроението на художника, а следователно и върху работата му.

В кой момент от кариерата си е бил художникът? Какъв е бил неговият произход? Знаейки дали произведението е създадено рано или по-късно в живота на художника, това често може да ни помогне да оценим работата. Разбирането за произхода на художника също може да обясни много неща за неговото/нейното изкуство.

След като разгледаме контекста на произведението на изкуството, можем да започнем да оценяваме самата работа. Да знаем как да оценим едно произведение е по-скоро изкуство, отколкото наука. И може би най-трудният аспект на оценката на изкуството е преценката на действителния метод: тоест как е направено действителното произведение? Това са някои въпроси, които могат да бъдат полезни:

Какви материали са използвани при създаването на произведението?

Какво е съдържанието и темата на произведението? Какво е изобразено в него? Например, ако е историческо или митологично, задайте си следните въпроси: Какво събитие се показва? Какви герои участват и какви са техните роли? Какво съобщение се пресъздава? Ако е портрет, задайте си следните въпроси: Кой е изобразен? Как го представя художникът? На какви черти или аспекти се отделя внимание? Ако това е жанрова сцена, задайте си следните въпроси: Каква сцена се изобразява? Какво се случва? Какво послание (ако има такова) има художникът към нас? Какви обекти - без значение колко незначителни са на пръв поглед - са включени в картината? Защо художникът е избрал точно тези предмети? Защо ги е изложил по начина, по който го е направил?

Как да оценим красотата в произведение на изкуството? Естетиката е много личен въпрос. Всички виждаме нещата по различен начин, включително „изкуството“ и особено „красотата“. Лесно е да се каже дали намираме дадено произведение на изкуството за красиво или не, но ако искаме да бъдем обективни и да го преценим по някои „правила“, можем да си зададем следните въпроси?

Какви пропорции са очевидни?

Повтарят ли се определени форми или модели?

Използваните цветове (ако има такива) допълват ли се взаимно?

Привлича ли ви? Поддържа ли вниманието ви?

Как се сравнява с другите?

След като направим малко проучване, ще стигнем до някои заключения. Тогава бихме могли да се запитаем какво се опитва да каже това произведение, за какво трябва да имаме представа след проучването. Как ни кара да се чувстваме също играе съществена роля, въпреки че е напълно субективно, в края на деня ние сме тези, които го преглеждаме. След това можем да анализираме нашата реакция, независимо дали въздействието е предимно визуално или мозъчно. Би било добре да го погледнем и от друг ъгъл, да се запитаем дали това е нещо, което бихме показали в дома си. И накрая, това произведение кара ли ви да искате да видите повече от същия изпълнител/художник/стил и поддържа ли ви интереса?

Практически примери и вдъхновение

Дейност 1. Оценете произведението на изкуството.

Целта на тази игра е да накара обучаемите да могат да опишат произведението на изкуството по възможно най-обективния начин. За това ще им дадем снимка на произведението, което трябва да опишат, и списък с въпроси, които трябва да използват, за да го анализират. Те ще трябва да направят обширно онлайн търсене!

Пример:

Ophelia by John Everett Millais, c.1851

Въпроси:

- Кога е създадена картината?
- Абстрактна ли е или представителна?
- Какъв вид рисуване е това?
- Към коя школа или движение принадлежи?
- Къде е нарисувана картината?
- В кой момент от кариерата си е бил художникът?
- Какви материали са използвани?

- Каква е темата на картината?

- Красива ли е?
- Пропорции
- Дали определени форми или модели се повтарят в картината?
- Допълват ли се цветовете, използвани в картината?
- Привлича ли ви картината? Поддържа ли вниманието ви?
- Как картината се сравнява с други?
- Какво се опитва да каже картината?
- Как картината ви кара да се чувствате?
- Въздействието на картината е предимно визуално или предимно ментално?
- Бихте ли искали да я видите окачена на стена във вашия дом?
- Бихте ли искали да видите още примери за подобни видове картини?

Дейност 2. Описание на изкуство

Целта на тази игра е да накара обучаемите да се запознаят с художествената лексика. Накарайте обучаемите да се обединят в малки групи и им дайте две снимки на произведение на изкуството и списък с думи. Накарайте ги да съпоставят думите с картината.

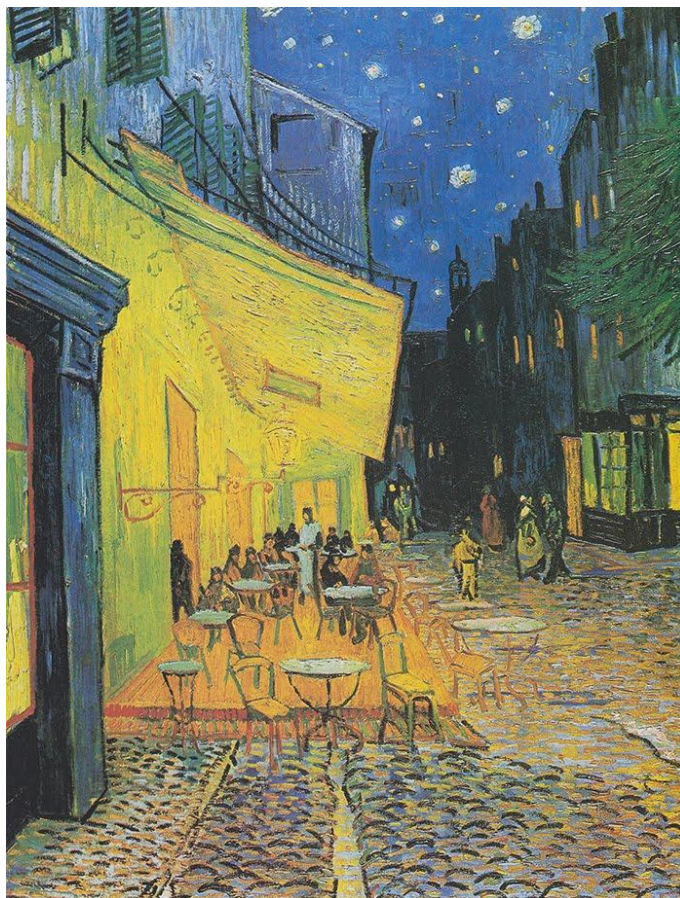
Пример:

Gardanne от Пол Сезан

няколко думи, които да го опишат: недовършен, скица, геометрична тема, оранжево, зелено, синьо, остър нюанс на цветовете, топло присъствие.

Кафене Тераса през нощта от Винсент Ван Гог

няколко думи, които да го опишат: впечатляващи цветове, градация на цветовете, черно очертаване, линейна работа с четки.

Допълнителни източници

Draw and Paint Academy – уебсайт, който предоставя лесно за разбиране художествено образование на високо ниво
<https://drawpaintacademy.com/about/>

TED-Ed: Кой решава какво означава изкуство? – Хейли Левит:
<https://www.youtube.com/watch?v=HoXyw909Qu0>

Страхотна игра за рисуване/описание от куратор на Art Class: която да използвате с произведение на изкуството във вашата класна стая
<https://www.youtube.com/watch?v=OxE-4PSrOGk>

Интерактивна игра за рисуване: <http://artsology.com/interactive-painting-game.php>

Какво не е наред в тази ренесансова художествена картина? Можете ли да намерите 7 неща, които не съвпадат в нея или които смятате, че не ѝ принадлежат? Разгледайте добре снимката и когато сте готови, проверете отговорите:
<http://artsology.com/renaissance-art-whats-wrong-game.php>