APPREZZARE, VALUTARE E COMPRENDERE L'ARTE

Obiettivo Generale

L'obiettivo di questa scheda pratica è quello di illustrare i problemi che si possono incontrare quando si cerca di capire cosa sia e cosa non sia l'arte, nonché il modo in cui si possono aiutare gli studenti a comprendere e apprezzare l'arte.

In questa scheda pratica, potrete:

- ✓ Apprendere di più su cosa sia l'arte in generale.
- ✓ Come definire l'arte e come l'arte parla/opera.
- ✓ Acquisire una migliore comprensione di come apprezzare, comprendere e valutare l'arte.
- ✓ Imparare a conoscere le diverse tecniche e attività che possono essere messe in atto per rendere l'arte più apprezzabile e comprensibile ai vostri studenti durante un laboratorio artistico.

Avrete bisogno di:

- un computer con una buona connessione a Internet

-foto, dipinti e altre opere d'arte di diverse epoche.

Sfide e settings

Confrontando le opere d'arte contemporanee con quelle antiche, come i ritratti rinascimentali, dove emergono bellezza e simmetria, potremmo

Erasmus+

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione (comunicazione) e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.

facilmente confonderci e associare l'arte solo all'eleganza, rifiutando le tendenze moderne (si vedano ad esempio le figure 1 e 2).

Questo è perfettamente ragionevole, perché quando ci chiediamo: "Qual è esattamente il significato dell'arte?". Non abbiamo una risposta definitiva.

Per decenni, filosofi e critici d'arte non sono riusciti a trovare un accordo. Questo perché l'interpretazione artistica è complessa e soggettiva ed è improbabile che possa fornire una risposta definitiva.

Una spiegazione logica è che i tempi e le società delle persone cambiano continuamente e la loro arte ne è il riflesso. L'interpretazione artistica cambia nel tempo.

Tutti possono apprezzare l'arte ed essendo di natura soggettiva, le diverse forme d'arte attraggono persone diverse. Può essere altamente soggettiva, perché dipende dai gusti e dalle preferenze personali degli individui.

Figura 1

La ragazza con l'orecchino di perla - Johannes Vermeer, Source: Wikipedia

Erasmus+

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione (comunicazione) e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.

Figura 2

Senza titolo- Keith Haring, Source: Europeana

Linee guida per l'Analisi dell'Arte

Ecco i livelli che si possono utilizzare per spiegare un'opera d'arte:

1. Descrizione: semplice descrizione dell'oggetto senza giudizi di valore, analisi o interpretazione. Risponde alla domanda "Cosa vedi?".

2. Analisi: determinare cosa suggeriscono le caratteristiche e decidere perché l'artista ha usato tali caratteristiche per trasmettere idee specifiche. Risponde alla domanda: "Come ha fatto l'artista?".

3. Contesto: Informazioni storiche, religiose o ambientali che circondano una particolare opera d'arte e che aiutano a comprenderne il significato.

4. Significato: Una dichiarazione del contenuto dell'opera. Un messaggio o un racconto espresso dal soggetto.

5. Giudizio: Un punto di vista critico su un'opera d'arte riguardo al suo valore estetico o culturale.

Erasmus+
Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione (comunicazione) e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.

Adattamento

Secondo la teoria della Fallacia intenzionale del critico letterario W.K. Wimsatt e del filosofo Monroe Beardsley, nel valutare un'opera d'arte non dovremmo preoccuparci dell'intenzione artistica. Perché non sempre sappiamo a cosa stesse pensando l'artista. Inoltre, se fossimo in possesso di questa conoscenza, distoglieremmo la nostra attenzione dalla qualità del progetto.

I teorici della letteratura Steven Knappt e Walter Benn Michaels, invece, sono divisi. Sostengono che un creatore intenzionale rende comprensibile la sua opera.

In tutte le argomentazioni, tuttavia, c'è sempre una via di mezzo. Come sostiene il filosofo moderno Noel Carol, lo scopo è solo un pezzo al centro di un puzzle complesso.

Pertanto, la valutazione e l'apprezzamento dell'arte non si limitano a un semplice "mi piace" o "non mi piace".

Prima di entrare nel dettaglio di come apprezzare e comprendere l'arte, vogliamo ribadire che la valutazione e l'apprezzamento dell'arte consistono nello spiegare PERCHE' qualcosa ci piace o non ci piace, non semplicemente SE ci piace o non ci piace. Ad esempio, un quadro potrebbe non piacervi perché è troppo scuro, ma potreste comunque apprezzare il soggetto o il messaggio generale del quadro. In parole povere, "questo quadro non mi piace" non è sufficiente. Abbiamo bisogno di sapere le ragioni della vostra opinione e anche se pensate che l'opera abbia delle qualità positive.

Come si fa ad apprezzare la bellezza di un dipinto?

L'estetica è un argomento molto personale. Ognuno di noi vede le cose in modo diverso, compresa l'"arte" e soprattutto la "bellezza". Inoltre, la pittura è principalmente un'arte visiva, qualcosa che vediamo più che pensare. Quindi, quando ci viene chiesto se pensiamo che un quadro sia bello, è probabile che diamo una risposta immediata. Tuttavia, se ci viene chiesto di

Erasmus+
Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione (comunicazione) e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.

valutare la bellezza (o la sua mancanza) di un dipinto, cioè di spiegarla e giustificarla, le cose sono molto diverse. Per aiutarvi ad analizzare la situazione, ecco alcune domande che potete porvi sul dipinto. La maggior parte di esse riguardano l'armonia, la regolarità e l'equilibrio che sono visibili.

Quali proporzioni si possono notare nel dipinto?

L'arte greca antica e l'arte rinascimentale si basavano spesso su alcune regole di proporzione che erano coerenti con la visione classica dell'armonia ottica. Quindi forse la bellezza che vedete (o che non vedete) può essere in parte spiegata dalle proporzioni (degli oggetti e delle figure) dell'opera (vedi Figure 3 e 4).

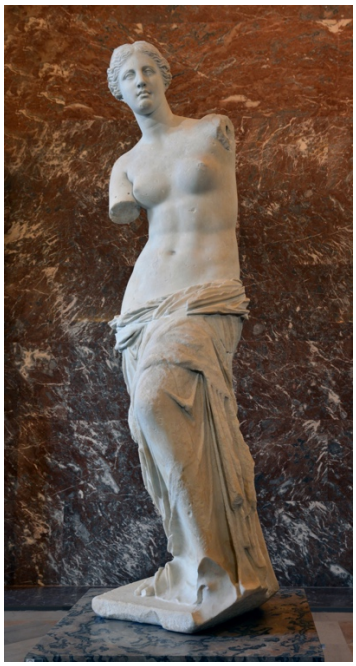

Figura 3

Venere di Milo, Source: Wikimedia

Erasmus+

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione (comunicazione) e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.

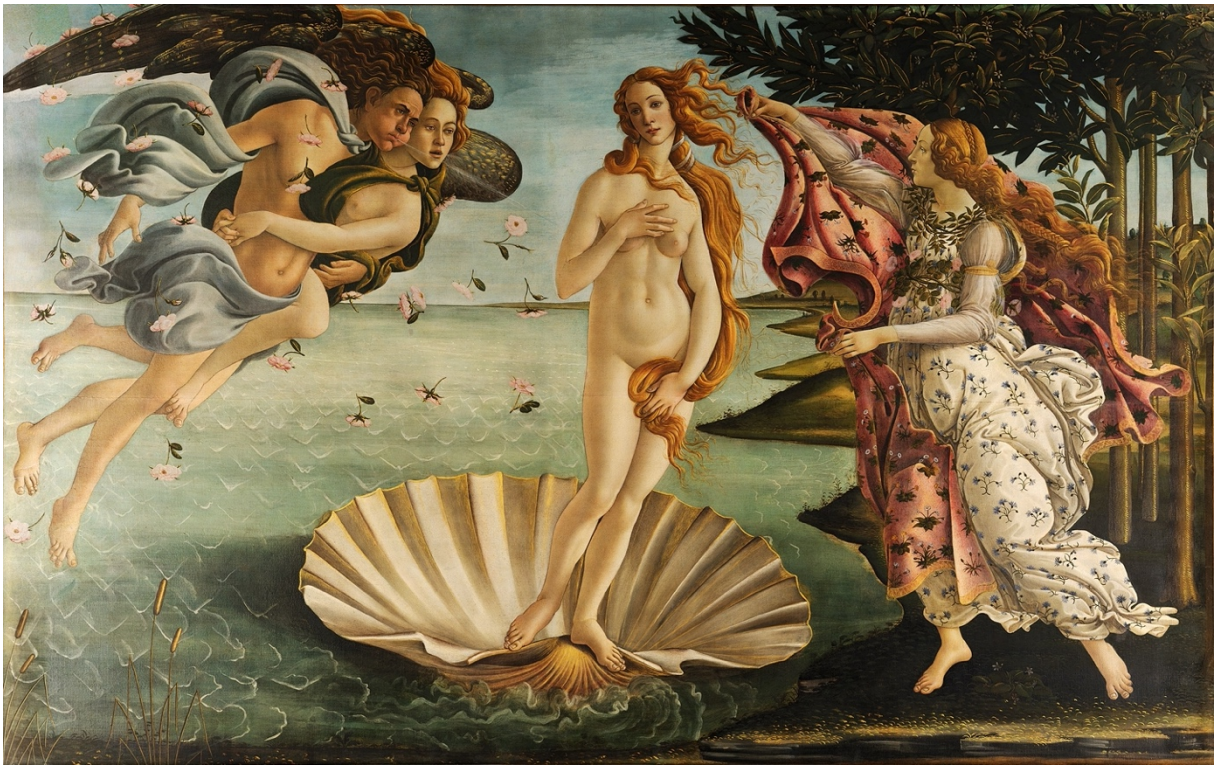

Figura 4

Nascita di Venere- Sandro Botticelli, Source: Wikimedia

Alcune forme o motivi si ripetono nel dipinto?

Secondo gli psicologi, la ripetizione di forme attraenti, soprattutto in schemi simmetrici, può rilassare l'occhio e il cervello in modo da provare piacere.

I colori utilizzati nel dipinto si completano a vicenda r?

Le combinazioni di colori con tinte complementari o variazioni tonali sono note per il loro effetto di richiamo sui sensi.

Erasmus+

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione (comunicazione) e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.

Il dipinto vi affascina? Riesce a catturare la vostra attenzione?

I quadri migliori sono quelli più facili da guardare. Attirano la nostra attenzione e i "cartelli" guidano il nostro occhio attraverso l'opera.

Come si colloca il dipinto rispetto ad altri?

Tutto è relativo. Come si colloca il quadro che avete davanti a voi rispetto a quadri simili dello stesso artista? Se si tratta di un'opera matura, è possibile che sia migliore di quelle precedenti e viceversa. Se non riuscite a trovare altri dipinti dello stesso artista, cercate opere simili di altri artisti. L'ideale è iniziare con opere dipinte nello stesso decennio e poi andare gradualmente avanti nel tempo. Non si possono guardare troppi dipinti!

Esempi pratici e spunti di riflessione

Come esempi pratici suggeriamo le seguenti attività:

1. Il gioco della galleria
2. Prospettive diverse
3. Gioco dei ruoli

Attività 1 – Il gioco della galleria

Per la prima attività, si chiede agli studenti di immaginarsi in una galleria d'arte. È possibile stampare alcuni dipinti di proprio gradimento in grande formato e ad alta risoluzione o proiettarli con un videoproiettore.

Gli studenti sono invitati a guardare i dipinti in cinque fasi.

1. descrizione: chiedete loro una breve descrizione che includa criteri oggettivi. Ad esempio: una donna seduta su una sedia.

Erasmus+
Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione (comunicazione) e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.

2. analisi: chiedete loro una descrizione più dettagliata e una visione più soggettiva, ad esempio: una donna giovane/molto giovane seduta su una sedia, / che riposa, / annoiata.

3. ambientazione: chiedete agli studenti di indicare l'epoca in cui pensano che il dipinto sia ambientato, la situazione socio-economica attuale e come sono arrivati a questa conclusione.

4. comprensione: Dopo aver ascoltato le opinioni di tutti, si può giungere a una conclusione su ciò che il dipinto rappresenta.

5. ripasso: Chiedete agli studenti quali emozioni suscita il dipinto e se lo apprezzano esteticamente o se pensano che abbia un valore artistico

Il processo è piuttosto semplice e l'obiettivo è quello di aiutare gli studenti a comprendere la soggettività dell'arte. Inoltre, incoraggia l'analisi visiva e aiuta a concentrarsi.

Attività 2 – Prospettive diverse

In questa attività, l'insegnante colloca un oggetto a sua scelta in un punto visibile della classe, come una bottiglia d'acqua o un ombrello.

Poi chiede agli studenti di ricreare su carta ciò che vedono.

Alla fine, gli studenti scambiano i loro fogli con quelli dei compagni e discutono le somiglianze e le differenze tra le loro immagini e le ragioni che li hanno spinti a creare l'oggetto in questo modo.

Attraverso questa attività si stimola l'immaginazione degli studenti e si incoraggia la loro creatività.

L'arte è un'esperienza di apprendimento visivo che può aiutarli a migliorare la loro percezione visiva.

Erasmus+
Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione (comunicazione) e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.

In questo modo possono sviluppare le capacità di percezione visiva, come ad esempio:

- Discernimento - la capacità di distinguere tra somiglianze e differenze.

- Memoria - la capacità di ricordare ciò che si vede

- Memoria sequenziale: ricordare ciò che si è visto nell'ordine corretto.

- Comprensione - comprendere ciò che si vede

- Percezione delle forme - distinguere tra schemi e forme

- Percezione della profondità - la capacità di giudicare l'avanzamento di un oggetto

Attività 3 – Gioco dei ruoli

Si può chiedere agli studenti di scegliere il loro periodo storico preferito e di immaginarsi di vivere in quell'epoca durante questa attività. Dopo che tutti hanno scelto il proprio ruolo, mostrerete agli studenti delle illustrazioni, ad esempio di animali, e chiederete loro di commentarle utilizzando le informazioni sul periodo. Queste informazioni possono essere già state discusse in classe prima dell'inizio del gioco. In questo modo, gli studenti devono riprodurre i sentimenti suscitati da quest'opera attraverso gli occhi del ruolo.

In questa attività gli studenti possono imparare a prendere in considerazione il punto di vista degli altri, perché ognuno affronterà questa attività in modo diverso. A questo punto, sottolineiamo l'importanza del periodo temporale scelto, perché crea differenze nell'ambiente socio-politico, nella discriminazione di classe, ecc.

Erasmus+
Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione (comunicazione) e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.

Spunti d riflessione

APPREZZAMENTO DELL'ARTE - COMPRENSIONE DELL'ARTE E DEGLI ARTISTI

https://www.artyfactory.com/art-appreciation.html

Guida per principianti all'apprezzamento dell'arte

https://www.youtube.com/watch?v=SklRvqej1eE

Apprezzamento dell'arte (Elementi e principi dell'arte)

https://www.youtube.com/watch?v=-pTyJEwUtjE

Come osservare un'opera d'arte

https://www.youtube.com/watch?v=AZoKElBwKCs

Erasmus+

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione (comunicazione) e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.

Risorse aggiuntive

- Europeana, o Biblioteca digitale europea, è una biblioteca digitale paneuropea che offre accesso a due milioni di libri, mappe, registrazioni, immagini, documenti d'archivio, tabelle e video dei 27 Paesi membri dell'Unione europea.
    - https://www.europeana.eu
- Video con informazioni utili sull'arte.
    - https://www.youtube.com/watch?v=vV2cc_fFgmA
- TEDEd lezione sull'interpretazione artistica da Hayley Levitt
    - https://ed.ted.com/lessons/who-decides-what-art-means-hayley-levitt#discuss