

Στοιχεία ανάλυσης της τέχνης

Σκοπός

Στόχος αυτού του πρακτικού φύλλου είναι να παρουσιάσει τα διάφορα στοιχεία της ανάλυσης τέχνης: ποια είναι αυτά τα στοιχεία και γιατί διαφέρουν μεταξύ τους. Επιπλέον, θα δούμε πώς μπορούν να μας βοηθήσουν στην ανάλυση της τέχνης και γιατί είναι σημαντικά.

Σε αυτό το πρακτικό φύλλο, θα:

- ✓ Θα μάθετε περισσότερα για την ανάλυση της τέχνης γενικά,
- ✓ Θα μάθετε τα διάφορα στοιχεία της ανάλυσης τέχνης και πώς σχετίζονται μεταξύ τους,
- ✓ Θα μάθετε τα επιμέρους βήματα για την προσέγγιση μιας ανάλυσης τέχνης.

Θα χρειαστείτε:

- ✓ πρόσβαση σε έργα τέχνης,
- ✓ για τη δεύτερη δραστηριότητα, μπορείτε να επαναχρησιμοποιήσετε τη δομή του παιχνιδιού "Μάντεψε ποιος;" ή εναλλακτικά ένα διαχωριστικό για να τοποθετήσετε ανάμεσα σε δύο άτομα,
- ✓ δεν είναι κάτι που χρειάζεστε πραγματικά, αλλά θα μπορούσε να είναι ενδιαφέρον και εμπλουτιστικό να έχετε προηγούμενες γνώσεις στο πρακτικό φύλλο σχετικά με τους χάρτες νου και τη χρήση τους για την ανάλυση τέχνης.

Προκλήσεις και ρυθμίσεις

Τα στοιχεία της τέχνης είναι τα βασικά συστατικά ενός έργου τέχνης. Είναι απόφαση του καλλιτέχνη για το πώς θέλει να τα χρησιμοποιήσει. Κάθε στοιχείο είναι πολύ σημαντικό για ένα έργο τέχνης, αλλά σε ορισμένα δίνεται μεγαλύτερη έμφαση από άλλα. Όταν κοιτάζετε ένα έργο τέχνης, ποια στοιχεία παρατηρείτε; Τι είδους διάθεση δημιουργεί;

Αν και ο περιορισμός της προσοχής μας μόνο στην περιγραφή των τυπικών στοιχείων ενός έργου τέχνης μπορεί αρχικά να φαίνεται περιορισμένος ή και κουραστικός, η προσεκτική και μεθοδική εξέταση των φυσικών στοιχείων ενός έργου τέχνης αποτελεί ένα σημαντικό πρώτο βήμα για την "αποκωδικοποίηση" του νοήματός του. Είναι χρήσιμο, επομένως, να ξεκινήσουμε από την αρχή. Υπάρχουν τέσσερις πτυχές μιας τυπικής ανάλυσης: **περιγραφή, ανάλυση, ερμηνεία και αξιολόγηση.**

Τα στοιχεία της καλλιτεχνικής ανάλυσης είναι πραγματικά σημαντικά τόσο για τους καλλιτέχνες, για να δημιουργήσουν τέχνη, όσο και για τους θεατές, για να την κατανοήσουν ή/και να την εκτιμήσουν.

Τα στοιχεία της τέχνης είναι τα βασικά μέρη της δημιουργίας οποιουδήποτε έργου τέχνης. Είναι δύσκολο να φτιάξεις το καλύτερο έργο τέχνης χωρίς να χρησιμοποιήσεις τουλάχιστον ένα από όλα τα στοιχεία της τέχνης. Έτσι, για να δημιουργήσει το τέλειο έργο τέχνης, ένας καλλιτέχνης πρέπει να έχει την ικανότητα να χρησιμοποιεί έξυπνα τα στοιχεία της τέχνης. Οποιοδήποτε έργο τέχνης μπορεί επίσης να αναλυθεί ανάλογα με τη χρήση των στοιχείων σε αυτό.

Ένας κίνδυνος θα μπορούσε να είναι το γεγονός της τοποθέτησης πάρα πολλών πληροφοριών, κυρίως περιγραφικών, και να σταματήσει εκεί, χωρίς να εμβαθύνει περισσότερο.

Αλλά τι είναι η ανάλυση τέχνης;

Υπάρχουν τέσσερα επίπεδα τυπικής ανάλυσης, όπως είπαμε προηγουμένως, τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να εξηγήσετε ένα έργο τέχνης:

- **Περιγραφή** Καθαρή περιγραφή του αντικειμένου χωρίς αξιακές κρίσεις, ανάλυση ή ερμηνεία.

Απαντά στο ερώτημα "Τι βλέπεις;".

- **Ανάλυση:** Προσδιορισμός του τι υποδηλώνουν τα χαρακτηριστικά και απόφαση γιατί ο καλλιτέχνης χρησιμοποίησε αυτά τα χαρακτηριστικά για να μεταφέρει συγκεκριμένες ιδέες.

Απαντά στο ερώτημα: "Πώς το έκανε ο καλλιτέχνης;".?"

- **Ερμηνεία** Καθορισμός του ευρύτερου πλαισίου για αυτό το είδος τέχνης.
- Απαντά στο ερώτημα: "Γιατί το δημιούργησε ο καλλιτέχνης και τι σημαίνει αυτό.
- **Κρίση:** Κρίνοντας ένα έργο σημαίνει ότι του δίνεται μια θέση σε σχέση με άλλα έργα και φυσικά εξετάζεται μια πολύ σημαντική πτυχή των εικαστικών τεχνών- η πρωτοτυπία του. Είναι ένα καλό έργο τέχνης;

Ο Terry Barrett έχει θεωρητικοποιήσει έναν κατάλογο αρχών ερμηνείας, και συγκεκριμένα:

1. Τα έργα τέχνης έχουν "aboutness" και απαιτούν ερμηνεία.
2. Οι ερμηνείες είναι πειστικά επιχειρήματα.
3. Ορισμένες ερμηνείες είναι καλύτερες από άλλες.
4. Οι καλές ερμηνείες της τέχνης μιλούν περισσότερο για το έργο τέχνης παρά για τον κριτικό.
5. Τα συναισθήματα είναι οδηγίο για τις ερμηνείες.
6. Μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές, ανταγωνιστικές και αντιφατικές ερμηνείες του ίδιου έργου τέχνης.
7. Οι ερμηνείες συχνά βασίζονται σε μια κοσμοθεωρία.
8. Οι ερμηνείες δεν είναι τόσο απόλυτα σωστές, αλλά περισσότερο ή λιγότερο λογικές, πειστικές, διαφωτιστικές και κατατοπιστικές.
9. Οι ερμηνείες μπορούν να κριθούν από τη συνοχή, την αντιστοιχία και την περιεκτικότητα.
10. Ένα έργο τέχνης δεν αφορά απαραίτητα αυτό που ήθελε ο καλλιτέχνης να αφορά
11. Ένας κριτικός δεν θα έπρεπε να είναι ο εκπρόσωπος του καλλιτέχνη.
12. Οι ερμηνείες οφείλουν να παρουσιάζουν το έργο στην καλύτερη και όχι στην πιο αδύναμη εκδοχή του

13. Τα αντικείμενα της ερμηνείας είναι τα έργα τέχνης και όχι οι καλλιτέχνες

14. Όλη η τέχνη αφορά εν μέρει τον κόσμο στον οποίο αναδύθηκε.

15. Όλη η τέχνη αφορά εν μέρει την άλλη τέχνη.

16. Καμία ερμηνεία δεν είναι εξαντλητική ως προς το νόημα ενός έργου τέχνης.

17. Τα νοήματα ενός έργου τέχνης μπορεί να είναι διαφορετικά από τη σημασία του για τον θεατή. 18. Η ερμηνεία είναι τελικά μια κοινοτική προσπάθεια, και η κοινότητα είναι τελικά αυτοδιορθωτική.

18. Οι καλές ερμηνείες μας καλούν να δούμε μόνοι μας και να συνεχίσουμε μόνοι μας.

Προσαρμογή

Τα στοιχεία για την ανάλυση της τέχνης είναι πραγματικά σημαντικά για την προσέγγιση του κόσμου της τέχνης. Για την καλύτερη κατανόησή της, προτείνουμε δύο διαφορετικές δραστηριότητες, αλλά πριν από αυτό, πρέπει να επισημάνουμε τα κύρια στοιχεία της ανάλυσης τέχνης, τα οποία θα χρησιμοποιήσετε για τις δραστηριότητες και για την ανάλυση των έργων τέχνης.

Υπάρχουν επτά βασικά στοιχεία της τέχνης:

1. Γραμμή:

Η γραμμή είναι ένα από τα βασικά στοιχεία της τέχνης. Με απλά λόγια, μπορούμε να περιγράψουμε μια γραμμή με τον τρόπο ότι μια γραμμή μπορεί να θεωρηθεί ως ένα σημείο που κινείται. Η πιο ευρέως αναγνωρισμένη χρήση της γραμμής είναι η επίδειξη του σημείου όπου ένα αντικείμενο έχει τελειώσει. Αυτό το είδος γραμμής είναι γνωστό ως γραμμή σχήματος. Οι γραμμές σχήματος ονομάζονται συνήθως περιγράμματα. Η γραμμή μπορεί να έχει οποιοδήποτε πάχος και αλλάζοντας την ποιότητα, κάθε καλλιτέχνης μπορεί να δημιουργήσει ένα έργο τέχνης χρησιμοποιώντας απλώς μια γραμμή.

2. Σχήμα:

Ένα σχήμα δημιουργείται όταν μια γραμμή περικλείεται. Το σχήμα είναι ένα από τα επτά στοιχεία της δημιουργίας μιας τέχνης και έχει ποικιλία χρήσεων στη δημιουργία οποιουδήποτε έργου τέχνης. Τα σχήματα μπορούν να αναλάβουν ζωτικά μέρη στη διαμόρφωση έργων τέχνης. Βοηθούν στη δημιουργία σύνθετων εικονογραφήσεων και έργων τέχνης, επηρεάζουν τις συνθέσεις και συμβάλλουν στην ισορροπία μέσα σε ένα έργο τέχνης.

3. Μορφή:

Η μορφή παραπέμπει σε αντικείμενα που είναι τρισδιάστατα ή περιέχουν κάποιο μήκος, πλάτος, καθώς και ύψος. Ο κόσμος στον οποίο ζούμε αποτελείται εξ ολοκλήρου από μορφές. Οι καλλιτέχνες έχουν μια καλή κατανόηση της μορφής και πώς να κάνουν την εξαπάτηση της μορφής σε πίνακες ζωγραφικής ή σχέδια.

4. Αξία:

Η αξία της τέχνης διαχειρίζεται την απαλότητα ή την αμυδρότητα οποιουδήποτε χρώματος. Δεδομένου ότι βλέπουμε κάποια αντικείμενα και τα κατανοούμε λόγω του πόσο αμυδρά ή φωτεινά είναι, η αξία είναι πολύ ουσιαστική στα έργα τέχνης. Βλέπουμε τα πράγματα λόγω του ότι το φως αντανακλάται από τα αντικείμενα και πέφτει πάνω μας. Το μυαλό μας σχηματίζει το φως και υπερασπίζεται αυτό που βλέπουμε. Χωρίς φως, δεν μπορούμε να δούμε τίποτα. Έτσι, είναι ένα σημαντικό στοιχείο σε όλα τα έργα τέχνης.

5. Χώρος:

Όσον αφορά τα έργα τέχνης, ο χώρος είναι ολόκληρη η περιοχή γύρω, πάνω καθώς και μέσα σε ένα στοιχείο ή αντικείμενο. Όσον αφορά τους πίνακες και τα σκίτσα, κάθε καλός καλλιτέχνης μπορεί να κάνει την απεικόνιση του χώρου.

6. Υφή:

Είναι ένα στοιχείο των έργων τέχνης που παραπέμπει στον τρόπο με τον οποίο αισθανόμαστε ένα πράγμα όταν το αγγίζουμε. Ένα τρισδιάστατο αντικείμενο υπαινίσσεται τον τρόπο που αισθανόμαστε όταν το αγγίζουμε, ενώ η δισδιάστατη Υφή υπαινίσσεται τον τρόπο που φαίνεται όπως μπορεί να

αισθάνεται. Υπάρχουν και άλλες υφές, όπως η ματ, η τραχιά, η λεία και η οπτική κ.λπ.

7. Χρώματα:

Το χρώμα είναι το στοιχείο της τέχνης που παραπέμπει στο ανακλώμενο φως. Το χρώμα έχει επίδραση στο πώς αισθανόμαστε για τα αντικείμενα, πώς συνεχίζουμε και πώς το σώμα μας ανταποκρίνεται στις συνθήκες. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία στους πίνακες ζωγραφικής.

Πρακτικά παραδείγματα και έμπνευση

Για να κατανοήσουμε καλύτερα πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα στοιχεία, μπορούμε να δοκιμάσουμε διάφορες δραστηριότητες.

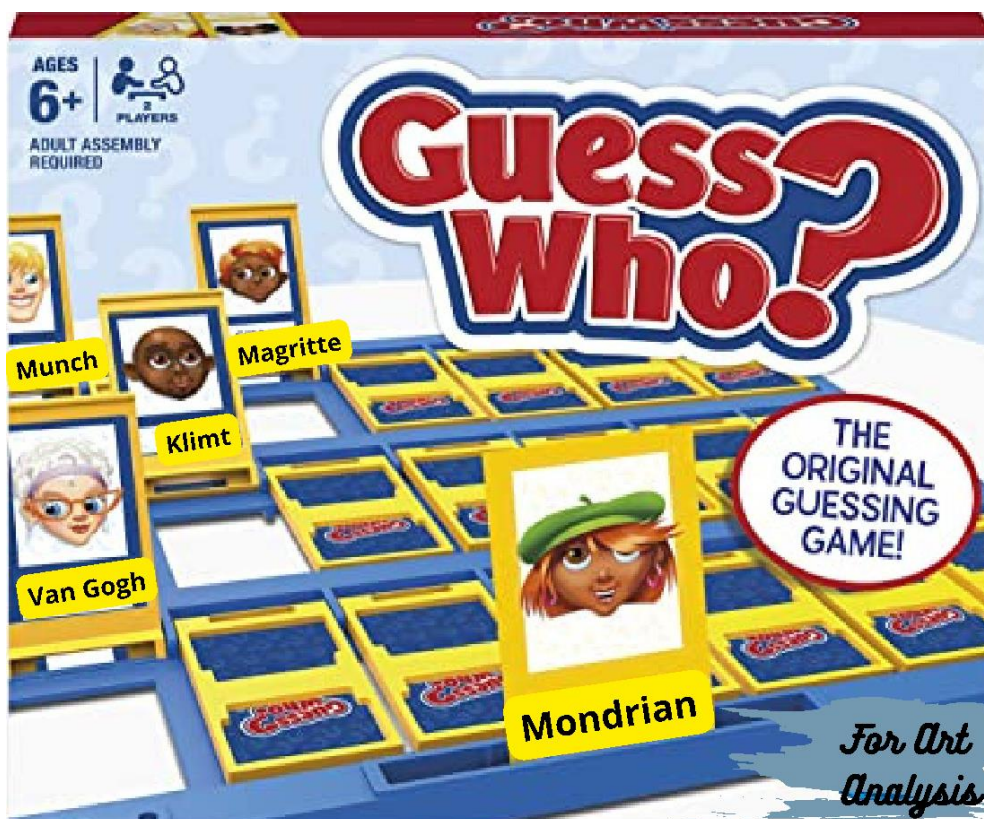
Η πρώτη δραστηριότητα είναι μια ατομική δραστηριότητα, στην οποία κάθε άτομο επιλέγει ένα έργο τέχνης και για κάθε στοιχείο ανάλυσης - τα επτά κύρια στοιχεία της τέχνης- πρέπει να γράψει τουλάχιστον τρία χαρακτηριστικά. Κερδίζει αυτός που γράφει τα περισσότερα και αυτός που γράφει τα πιο λεπτομερή και ακριβή.

Για τη δεύτερη δραστηριότητα, πρόκειται για ένα παιχνίδι που έχει σχεδιαστεί για δύο άτομα ή δύο αντίπαλες ομάδες. Θα πρέπει να έχετε μια βάση όπως αυτή του Μάντεψε ποιος παίζει δομή. Εναλλακτικά, ένα διαχωριστικό για να τοποθετήσετε ανάμεσα σε δύο άτομα. Το Μάντεψε ποιος; είναι ένα επιτραπέζιο παιχνίδι για δύο παίκτες, όπου ο καθένας από τους παίκτες μαντεύει την ταυτότητα του χαρακτήρα που έχει επιλέξει ο άλλος. Σε αυτή την περίπτωση, αντί για χαρακτήρες, οι παίκτες πρέπει να μαντέψουν τον πίνακα του άλλου παίκτη. Και οι δύο αντίπαλοι θα έχουν μπροστά τους μια σειρά από έργα τέχνης. Ο καθένας θα επιλέξει ένα έργο τέχνης, χωρίς να το πει στον άλλο αντίπαλο. Το

παιχνίδι έχει ως στόχο να μαντέψετε ποιο έργο τέχνης έχει επιλέξει ο αντίπαλός σας, κάνοντας ερωτήσεις σχετικά με τα στοιχεία της ανάλυσης της τέχνης.

Ακολουθεί ένα παράδειγμα του παιχνιδιού Μάντεψε ποιος σε εκδοχή ανάλυσης τέχνης:

Πρόσθετοι πόροι

- Θα ήταν ενδιαφέρον να εμβαθύνετε στις αρχές της ερμηνείας του Terry Barrt:
 - Barrett, Terry. (1994) Criticizing Art: Understanding the Contemporary. Mountain View, California: Mayfield Publishing Company.
 - http://www1.udel.edu/art/rmarquez/416/barrett_criticizing_art.pdf
- Έξι τρόποι να σκεφτείς για το σχήμα
 - <https://learning.blogs.nytimes.com/2015/03/05/analyzing-the-elements-of-art-with-the-times-six-ways-to-think-about-shape/>
- Τέσσερις τρόποι να σκεφτείς για τη μορφή
 - <https://learning.blogs.nytimes.com/2015/10/08/analyzing-the-elements-of-art-four-ways-to-think-about-form/>
- Πέντε τρόποι να σκεφτείς για το χρώμα
 - <https://learning.blogs.nytimes.com/2016/03/09/analyzing-the-elements-of-art-five-ways-to-think-about-color/>
- Έξι τρόποι να σκεφτείς για την υφή
 - https://www.nytimes.com/2016/10/13/learning/lesson-plans/analyzing-the-elements-of-art-seven-ways-to-think-about-texture.html?ref=collection%2Fspotlightcollection%2Flearning-ell-arts&action=click&contentCollection=learning®ion=stream&module=stream_unit&version=search&contentPlacement=1&pgttype=collection
- Τέσσερις τρόποι να σκεφτείς για την αξία
 - <https://www.nytimes.com/2018/01/03/learning/lesson-plans/analyzing-the-elements-of-art-four-ways-to-think-about-value.html>
- Πέντε τρόποι να σκεφτείς για τον χώρο
 - <https://www.nytimes.com/2018/01/03/learning/lesson-plans/analyzing-the-elements-of-art-five-ways-to-think-about-space.html>