ELEMENTI DI ANALISI ARTISTICA

Obiettivo generale

L'obiettivo di questa Scheda Pratica è quello di presentare i diversi elementi dell'analisi dell'arte: quali sono questi elementi e perché differiscono l'uno dall'altro. Inoltre, vedremo come possono aiutarci ad analizzare l'arte e perché sono rilevanti.

In questa Scheda Pratica:

- ✓ imparerai di più sull'analisi dell'arte in generale;
- ✓ imparerai i diversi elementi dell'analisi dell'arte e il loro rapporto reciproco;
- ✓ imparerai le singole fasi di approccio all'analisi di un'opera d'arte.

Avrai bisogno di:

- ✓ Avere accesso alle opera d'arte;
- ✓ Per la seconda attività, si può riutilizzare la struttura del gioco Indovina chi? o in alternativa un separatore da mettere tra due persone;
- ✓ Non è qualcosa di cui si ha realmente bisogno, ma potrebbe essere interessante e arricchente avere delle conoscenze pregresse sulla scheda pratica delle mappe mentali e sul loro utilizzo per l'analisi artistica.

Sfide e settings

Gli Elementi dell'arte sono i componenti chiave di un'opera d'arte. Spetta all'artista decidere come utilizzarli. Ogni elemento è molto importante per

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.

un'opera d'arte, ma alcuni sono più importanti di altri. Quando guardate un'opera d'arte, quali elementi notate? Che tipo di atmosfera crea?

Sebbene limitare la nostra attenzione alla sola descrizione degli elementi formali di un'opera d'arte possa sembrare inizialmente limitato o addirittura noioso, un esame attento e metodico delle componenti fisiche di un'opera d'arte è un primo passo importante per "decodificarne" il significato. È utile, quindi, cominciare dall'inizio. Gli aspetti di un'analisi formale sono quattro: **descrizione, analisi, interpretazione** e **valutazione**.

Gli elementi dell'analisi artistica sono davvero importanti sia per gli artisti, per creare l'arte, sia per gli spettatori, per comprenderla e/o apprezzarla.

Gli elementi dell'arte sono le parti essenziali per la creazione di qualsiasi opera d'arte. È difficile realizzare la migliore opera d'arte senza utilizzare almeno uno di tutti gli elementi dell'arte. Quindi, per creare un'opera d'arte perfetta, un artista deve avere la capacità di utilizzare astutamente gli elementi dell'arte. Ogni opera d'arte può essere analizzata anche in base all'utilizzo degli elementi che la compongono.

Un rischio potrebbe essere quello di inserire troppe informazioni, soprattutto descrittive, e fermarsi lì. senza approfondire.

Ma cos'è l'analisi dell'arte?

Ci sono quattro livelli di analisi formale, come abbiamo detto prima, che si possono utilizzare per spiegare un'opera d'arte:

- **Descrizione:** pura descrizione dell'oggetto senza giudizi di valore, analisi o interpretazione.

  Risponde alla domanda: "Cosa vedi?".

- **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?".

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.

- **Interpretazione:** stabilire il contesto più ampio di questo tipo di arte.

  Risponde alla domanda: "Perché l'artista l'ha creata e cosa significa?

- **Giudizio:** Giudicare un'opera significa classificarla rispetto ad altre opere e naturalmente considerare un aspetto molto importante delle arti visive: la sua originalità. È una buona opera d'arte?

Terry Barrett ha teorizzato un elenco di principi di interpretazione, ovvero:

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.

1. Le opere d'arte hanno una "concernenza" e richiedono un'interpretazione.
2. Le interpretazioni sono argomenti persuasivi.
3. Alcune interpretazioni sono migliori di altre.
4. Le buone interpretazioni dell'arte parlano più dell'opera d'arte che del critico.
5. I sentimenti sono una guida per le interpretazioni.
6. Possono esistere interpretazioni diverse, concorrenti e contraddittorie della stessa opera d'arte.
7. Le interpretazioni sono spesso basate su una visione del mondo.
8. Le interpretazioni non sono tanto giuste in assoluto, ma più o meno ragionevoli, convincenti, illuminanti e informative.
9. Le interpretazioni possono essere giudicate in base alla coerenza, alla corrispondenza e all'inclusività.
10. Un'opera d'arte non è necessariamente incentrata su ciò che l'artista voleva che fosse.
11. Un critico non deve farsi portavoce dell'artista.
12. Le interpretazioni devono presentare l'opera nella sua luce migliore piuttosto che in quella più debole.
13. Gli oggetti dell'interpretazione sono le opere d'arte, non gli artisti.
14. Tutta l'arte riguarda in parte il mondo in cui è nata.
15. Tutta l'arte riguarda in parte altre opere d'arte.
16. Nessuna singola interpretazione è esaustiva del significato di un'opera d'arte.
17. I significati di un'opera d'arte possono essere diversi dal significato che essa ha per lo spettatore. L'interpretazione è in ultima analisi uno sforzo comunitario e la comunità è in ultima analisi auto-correttiva.
18. Le buone interpretazioni ci invitano a vedere da soli e a proseguire da soli.

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

Gli elementi di analisi dell'arte sono molto importanti per avvicinarsi al mondo dell'arte. Per capirlo meglio, vi proponiamo due attività diverse, ma prima di farlo, dobbiamo evidenziare gli elementi principali dell'analisi dell'arte, che utilizzerete per le attività e per l'analisi delle opere d'arte.

Gli elementi principali dell'arte sono sette:

1. **Linea:**

La linea è uno degli elementi fondamentali dell'arte. In parole povere, possiamo descrivere una linea come un punto che si muove. L'uso più diffuso della linea è quello di dimostrare la fine di un oggetto. Questo tipo di linea è noto come linea di forma. Le linee di forma sono normalmente chiamate contorni. Le linee possono essere di qualsiasi spessore e, modificandone la qualità, ogni artista può creare un'opera d'arte utilizzando semplicemente una linea.

2. **Sagoma:**

Una forma si ottiene quando una linea viene incassata. La forma è uno dei sette elementi della creazione di un'arte e ha un'ampia gamma di utilizzi nella realizzazione di qualsiasi opera d'arte. Le forme possono assumere un ruolo fondamentale nella formazione delle opere d'arte. Aiutano a creare illustrazioni e opere d'arte complesse, influenzano le composizioni e contribuiscono all'equilibrio di un'opera d'arte.

3. **Forma:**

La forma allude agli oggetti tridimensionali o che contengono una certa lunghezza, larghezza e altezza. Il mondo in cui viviamo è fatto completamente di forme. Gli artisti hanno una buona comprensione della forma e di come rendere l'inganno della forma nei dipinti o nei disegni.

4. **Valore:**

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 valore dell'arte gestisce la morbidezza o la luminosità di qualsiasi colore. Poiché vediamo alcuni oggetti e li comprendiamo in base a quanto sono tenui o chiari, il valore è essenziale nelle opere d'arte. Vediamo le cose perché la luce si riflette sugli oggetti e cade su di noi. La nostra mente forma la luce e difende ciò che vediamo. Senza luce, non possiamo vedere nulla. Quindi, è un elemento importante in tutte le opere d'arte.

5. **Spazio:**

Per quanto riguarda le opere d'arte, lo spazio è l'intera area intorno, sopra e dentro un oggetto. Per quanto riguarda i dipinti e gli schizzi, ogni buon artista è in grado di illustrare lo spazio.

6. **Texture:**

È una componente dell'opera d'arte che allude al modo in cui un oggetto si sente quando lo si tocca. Un oggetto 3D allude al modo in cui si sente quando lo tocchiamo, mentre la texture 2D allude al modo in cui appare come potrebbe sentirsi. Esistono anche altre texture, come quella opaca, ruvida, liscia e visiva, ecc.

7. **Colori:**

Il colore è l'elemento dell'arte che allude alla luce riflessa. Il colore ha un effetto su come ci sentiamo nei confronti degli oggetti, su come ci comportiamo e su come il nostro corpo risponde alle condizioni. È uno degli elementi più importanti dei dipinti.

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.

Esempi pratici e ispirazione

Per capire meglio come utilizzare questi elementi, possiamo provare diverse attività.

TLa prima attività è un'attività individuale, in cui ognuno sceglie un'opera d'arte e per ogni elemento di analisi - i sette elementi principali dell'arte - deve scrivere almeno tre caratteristiche. Vince chi scrive di più e chi scrive in modo più dettagliato e preciso.

Ad esempio, il dipinto di Renoir intitolato "Gli ombrelli". Nel dipinto sono presenti il colore e l'uso dei tre colori azzurro, verde e arancione. Inoltre, soprattutto sul lato sinistro, vediamo l'uso di linee per indicare le forme e i contorni chiari delle caratteristiche del viso e degli oggetti. Sul lato sinistro del dipinto vediamo anche l'elemento della forma. Il vestito della donna è disegnato in modo tale da apparire tridimensionale.

La seconda attività consiste in un gioco pensato per due persone o due squadre rivali. È necessario disporre di una base come quella della struttura di gioco di Indovina Chi. In alternativa, un separatore da mettere tra due persone. Indovina chi? è un gioco da tavolo per due giocatori in cui ciascuno indovina l'identità del personaggio scelto dall'altro. In questo caso, invece dei personaggi, i giocatori devono indovinare il quadro dell'altro giocatore. Entrambi gli avversari avranno davanti a sé una serie di opere d'arte. Ciascuno sceglierà un'opera, senza comunicarla all'altro avversario. Il gioco consiste nell'indovinare quale opera ha scelto l'avversario, ponendo domande sugli elementi di analisi dell'arte.

Ecco un esempio del gioco Indovina chi in versione analisi artistica:

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.

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 supplementari

- Potrebbe essere interessante approfondire i principi interpretativi di 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
- Sei modi per pensare alla forma
  - https://learning.blogs.nytimes.com/2015/03/05/analyzing-the-elements-of-art-with-the-times-six-ways-to-think-about-shape/
- Quattro modi per pensare alla forma
  - https://learning.blogs.nytimes.com/2015/10/08/analyzing-the-elements-of-art-four-ways-to-think-about-form/
- Cinque modi per pensare al colore
  - https://learning.blogs.nytimes.com/2016/03/09/analyzing-the-elements-of-art-five-ways-to-think-about-color/
- Sei modi per pensare alla texture
  - https://www.nytimes.com/2016/10/13/learning/lesson-plans/analyzing-the-elements-of-art-seven-ways-to-think-about-texture.html?rref=collection%2Fspotlightcollection%2Flearning-ell-arts&action=click&contentCollection=learning&region=stream&module=stream_unit&version=search&contentPlacement=1&pgtype=collection
- Quattro modi per pensare al valore
  - https://www.nytimes.com/2018/01/03/learning/lesson-plans/analyzing-the-elements-of-art-four-ways-to-think-about-value.html
- Cinque modi per pensare allo spazio
  - https://www.nytimes.com/2018/01/03/learning/lesson-plans/analyzing-the-elements-of-art-five-ways-to-think-about-space.html

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.