PROSPETTIVE E INTERPRETAZIONI DELLA STESSA OPERA D'ARTE

Obiettivo Generale

L'obiettivo di questa scheda pratica è quello di familiarizzare con i concetti di soggettività e oggettività e con le tecniche di analisi, interpretazione e comprensione dell'arte.

In questa scheda pratica, potrete:

- ✓ imparare le definizioni di soggettività e oggettività;
- ✓ imparare a capire se l'opinione su un'opera d'arte è soggettiva o oggettiva;
- ✓ imparare le tecniche di analisi dell'arte;
- ✓ imparare a interpretare le opere d'arte.

Avrete bisogno di:

- ✓ Un computer, laptop o tablet con accesso a internet.

Sfide e problematiche

Gli esseri umani usano l'arte come forma di espressione più elementare per comunicare ciò che provano e pensano. L'arte non è solo un mezzo con cui gli artisti trasmettono il loro messaggio, ma è anche una comunicazione tra l'artista e il pubblico. Nonostante la convinzione popolare che in questo dialogo ci sia un solo interlocutore, l'arte è spesso presentata in modo da poter essere interpretata in una varietà di modi che includono la partecipazione del pubblico. Alcune opere d'arte possono avere un

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.

significato chiaro e definito, nel qual caso non c'è spazio per nuove interpretazioni. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, l'arte non ha un significato diretto e oggettivamente vero.

Per iniziare un'analisi accurata, dobbiamo prima chiarire alcuni concetti come la soggettività e il suo contrario, l'oggettività.

> Soggettività: Appartiene o si riferisce al modo di pensare o di sentire del soggetto, e non all'oggetto in sé.
>
> Oggettività: Appartiene o si riferisce all'oggetto stesso, indipendentemente dal proprio modo di pensare o di sentire.

Un dipinto, una scultura, un libro, un'opera teatrale, una danza o qualsiasi altro prodotto artistico possono essere descritti oggettivamente. Tuttavia, la soggettività dell'autore è una componente chiave della sua produzione. In base alla propria soggettività, il pubblico ricevente valuterà l'opera come buona o cattiva, bella o brutta.

Con tutte queste conoscenze, possiamo concludere che qualsiasi manifestazione artistica sarà modellata da una componente oggettiva e concreta che può essere vista, sentita o ascoltata, oltre che dalla soggettività del creatore e del destinatario. Di conseguenza, l'arte sarà sempre una questione di soggettività finché ci sarà libertà di espressione e un'infinita varietà di personalità e opinioni nel mondo.

Questo tutorial aiuterà lo studente ad analizzare un'opera d'arte e a capire se la sua opinione è soggettiva o oggettiva, e quindi a godere appieno dell'opera d'arte.

A tal fine verranno proposte due attività. Nella prima, gli studenti impareranno a formulare le domande giuste quando si tratta di analizzare un'opera d'arte; nella seconda, vedremo le diverse opinioni sulle opere d'arte e gli studenti dovranno separarle tra oggettive e soggettive.

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

L'obiettivo dell'apprezzamento dell'arte è spiegare perché qualcosa ci piace o non ci piace, piuttosto che semplicemente se ci piace o meno. Ad esempio, una fotografia può non piacere perché è troppo cupa, ma può comunque piacere il soggetto o apprezzare il messaggio che trasmette. In poche parole, dire "questo quadro non mi piace" non è sufficiente. Vorremmo sapere perché avete questa impressione e se ritenete che l'opera abbia qualche caratteristica positiva.

Il modo più semplice per comprendere e quindi apprezzare un'opera d'arte è indagare il suo contesto, o background. Questo perché ci aiuta a capire cosa aveva (o poteva avere) in mente l'artista nel momento in cui ha creato l'opera in questione. Possiamo iniziare con le seguenti domande:

Quando è stata creata? Se non conosciamo il periodo, questo potrebbe aiutarci a capire il contesto.

È astratta o rappresentativa? Un'opera astratta ha obiettivi molto diversi da quelli di un'opera rappresentativa e deve essere giudicata secondo criteri diversi.

Di che tipo di arte si tratta? Esistono diversi stili (storia, ritratto, ecc.), quindi devono essere confrontati tra loro e non con altri tipi, poiché ogni gruppo segue solitamente gli stessi schemi.

A quale scuola o movimento è associata l'opera d'arte?

Dove è stata realizzata l'opera? Sapere dove e in quali circostanze è stato realizzato un dipinto può spesso migliorare il nostro apprezzamento e la nostra comprensione dell'opera in questione. L'ambiente circostante può avere un grande impatto sullo stato d'animo di un artista e quindi sul suo lavoro.

A che punto della sua carriera si trovava l'artista? Qual era il suo background? Sapere se l'opera è stata creata all'inizio o alla fine della sua

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.

vita può spesso aiutarci ad apprezzarla. La comprensione del background dell'artista può anche spiegare molte cose sulla sua arte.

Una volta esaminato il contesto dell'opera d'arte, possiamo iniziare ad apprezzare l'opera stessa. Sapere come apprezzare un'opera è di per sé un'arte più che una scienza. E forse l'aspetto più difficile della valutazione dell'arte è giudicare il metodo effettivo: cioè, come è stata realizzata l'opera? Ecco alcune domande che possono essere utili:

Quali materiali sono stati utilizzati per la creazione dell'opera?

Qual è il contenuto e il soggetto dell'opera? Che cosa viene rappresentato? Ad esempio, se si tratta di un'opera storica o mitologica, ponetevi queste domande: Quale evento viene rappresentato? Quali personaggi sono coinvolti e quali sono i loro ruoli? Quale messaggio contiene? Se si tratta di un ritratto, ponetevi queste domande: Chi è il personaggio? Come lo ritrae l'artista? Quali caratteristiche o aspetti della persona ritratta sono messi in risalto? Se si tratta di una scena di costume, ponetevi queste domande: Quale scena viene rappresentata? Cosa sta accadendo? Quale messaggio (se c'è) l'artista ha per noi? Quali oggetti, anche se apparentemente insignificanti, sono inclusi nel quadro? Perché l'artista ha scelto questi particolari oggetti? Perché li ha disposti nel modo in cui li ha disposti?

Come apprezzare la bellezza in un'opera d'arte? L'estetica è un argomento molto personale. Ognuno di noi vede le cose in modo diverso, compresa l'"arte" e soprattutto la "bellezza". È facile dire se troviamo un'opera d'arte bella o meno, ma se vogliamo essere oggettivi e giudicarla secondo alcune "regole", possiamo porci le seguenti domande?

Quali proporzioni sono evidenti?

Alcune forme o motivi si ripetono?

I colori (se ci sono) utilizzati sono complementari?

Vi attira? Mantiene l'attenzione?

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.

Come si confronta con altri?

Dopo aver fatto delle indagini, arriveremo a delle conclusioni. Poi potremmo chiederci cosa sta cercando di dire questo pezzo, di cui dovremmo avere un'idea dopo la ricerca. Anche il modo in cui ci fa sentire gioca un ruolo importante, anche se è totalmente soggettivo, in fin dei conti siamo noi a recensirlo. Possiamo quindi analizzare la nostra reazione, se l'impatto è soprattutto visivo o cerebrale. Un'altra prospettiva potrebbe essere quella di chiederci se è qualcosa che esporremmo nella nostra casa. E infine, questo pezzo vi fa venire voglia di vederne altri dello stesso artista/stile, quindi vi mantiene interessati?

Esempi pratici e spunti di riflessione

Attività 1. Valutare un'opera d'arte.

Lo scopo di questo gioco è far sì che gli studenti diventino capaci di descrivere un'opera d'arte nel modo più obiettivo possibile. A tal fine forniremo loro un'immagine dell'opera che dovranno descrivere e un elenco di domande da utilizzare per analizzarla. Dovranno fare un'ampia ricerca online!

Esempio:

Ofelia di John Everett Millais, c.1851

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.

Domande:

- Quando è stato creato il dipinto?
- È astratto o rappresentativo?
- Che tipo di pittura è?
- A quale scuola o movimento appartiene?
- Dove è stato dipinto il quadro?
- A che punto della sua carriera si trovava l'artista?
- Quali materiali sono stati utilizzati?
- Qual è il soggetto del dipinto?
- È bello?
    - Proporzioni
    - Alcune forme o motivi si ripetono nel dipinto?
    - I colori utilizzati nel dipinto si completano a vicenda?
    - Il quadro vi attira? Riesce a mantenere l'attenzione?
    - Come si colloca il dipinto rispetto ad altri?
- Cosa cerca di dire il dipinto?

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.

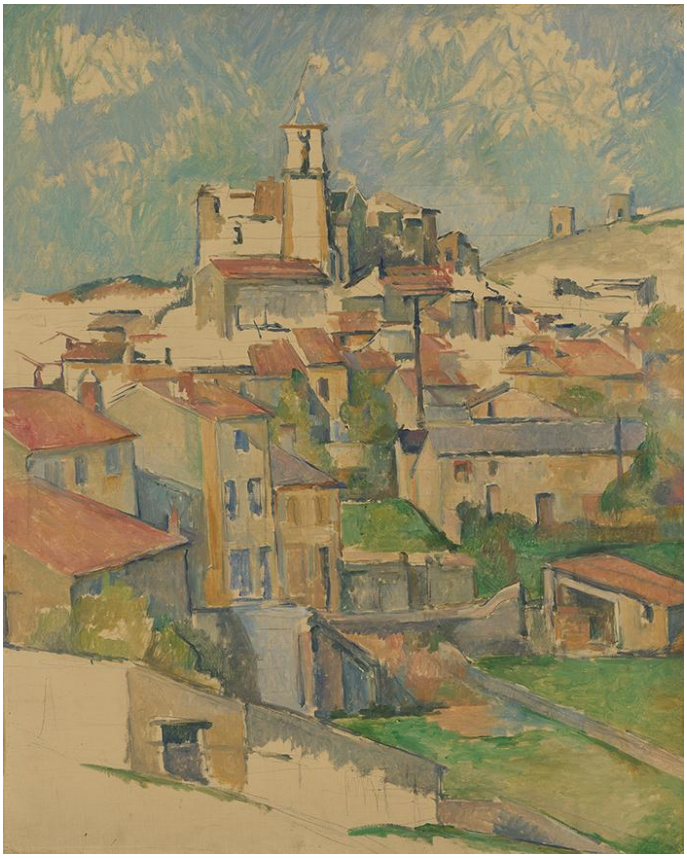
- Come vi fa sentire il dipinto?
- L'impatto del dipinto è prevalentemente visivo o cerebrale?
- Vi piacerebbe vederlo appeso a una parete della vostra casa?
- Vorrebbe vedere altri esempi di dipinti simili?

Attività 2. Descrivere l'arte.

Lo scopo di questo gioco è far familiarizzare gli studenti con il vocabolario dell'arte. Fate in modo che gli studenti si dividano in piccoli gruppi e date loro due immagini di un'opera d'arte e un elenco di parole. Chiedete loro di abbinare le parole all'immagine.

Esempio:

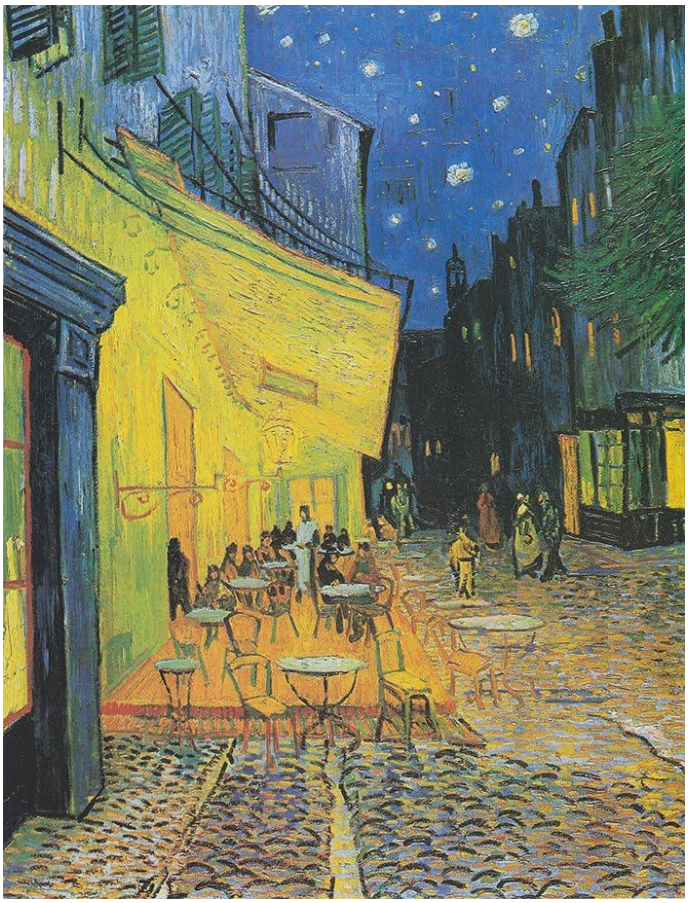
Gardanne di Paul Cézanne



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.

alcune parole per descriverlo: incompiuto, schizzo, tema geometrico, arancione, verde, blu, netto contrasto di tonalità nei colori, presenza calda.

Terrazza del caffè di notte di Vincent Van Gogh



alcune parole per descriverlo: colori di grande effetto, gradazione di colore, contorno nero, pennellata a blocchi, pennellata lineare.

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

Draw and Paint Academy - sito web che fornisce un'educazione artistica di alto livello e di facile comprensione : https://drawpaintacademy.com/about/

TED-Ed: Chi decide cosa significa arte? – Hayley Levitt: https://www.youtube.com/watch?v=HoXyw909Qu0

Un fantastico gioco di disegno/descrizione da utilizzare con un'opera d'arte in classe a cura di Art Class Curator: https://www.youtube.com/watch?v=OxE-4PSrOGk

Gioco interattivo di pittura: http://artsology.com/interactive-painting-game.php

Cosa c'è di sbagliato in questo dipinto d'arte rinascimentale? Riuscite a trovare 7 cose che non vanno o che secondo voi non vanno bene? Guardate bene il quadro e, quando siete pronti, controllate le risposte: http://artsology.com/renaissance-art-whats-wrong-game.php