

CORSO DI PSICOLOGIA DELL'ARTE - Prof. Girosi

L'arte come l'espressione estetica viene analizzata soprattutto attraverso i fenomeni e le produzioni artistiche: i meccanismi percettivi (soprattutto visivi) e motori; i processi cognitivi (immaginazione e fantasia, creatività, linguaggio, memoria, soluzione dei problemi; interpretazione dell'opera da parte del fruitore); la personalità artistica; le diverse fasi della produzione artistica.

La produzione artistica è un oggetto di studio complesso, che presenta più angolature e può essere considerata da diverse prospettive; inoltre deve essere collocata storicamente, valutata in relazione al particolare contesto sociale, situata nella cultura che l'ha prodotta; infine deve essere considerata dal punto di vista storico, stilistico, formale, tecnico ed estetico.

Per poter arrivare ad avere una così vasta possibilità di lettura si deve partire dal problema percettivo, la psicologia della Gestalt ha analizzato i problemi percettivi ed ha definito il campo fenomenico non come un ammasso caotico di stimoli disordinati, ma come insiemi ordinati e dotati di significato, che tendono all'equilibrio. Strutture squilibrate tendono ad essere sostituite da strutture più stabili: la percezione tende verso una sempre maggior armonia e stabilità (legge della buona forma). Le "buone forme" sono quelle più soddisfacenti nella produzione artistica: "la percezione è artistica" (Koffka).

PROGRAMMA DEL CORSO

-Definizione di psicologia dell'Arte

-Evoluzione del concetto di Arte

Orientamento psicoanalitico (spiegare)

Orientamento fenomenologico (comprendere)

-Le linee principali della teoria percettiva e psicoanalitica di lettura dell'arte.

Particolare attenzione verrà data al concetto delle forme e loro significato nella produzione artistica di tutti i tempi, partendo dalla preistoria.

-Intreccio tra la dimensione dell'inconscio e quella della creatività artistica.

Le immagini – semantica dell'immagine

Cognizione ed Arte

La creatività

Linguaggio grafico – linguaggio visivo

-Rapporto tra arte e cervello

Neuroestetica

Iconografia dell'immagine

Esercitazioni : lettura dell'immagine attraverso dipinti, (foto)

Avviare gli allievi nel campo dell'interpretazione dell'arte e della dimensione creativa.

-**Archetipi e Simboli nell'Arte**

Alcune lezioni saranno poi dedicate all'analisi dei meccanismi connessi all'attività creativa, con particolare riferimento ai molteplici linguaggi, attraverso quella meravigliosa realtà sognata, chiamata arte, nell'intento di avere coscienza sempre più profonda di se stessi, e di se in rapporto all'ambiente in cui si vive, per capire come l'uomo ed in particolare l'artista "*rielabora la realtà*" che lo circonda.

-**Land Art: interazione artista-ambiente**

Tutto ciò fin'ora detto darà allo studente una perfetta cognizione di cosa sia un'opera d'arte e come si possa analizzare.

Lo studente sarà in grado, quindi, di valutare il percorso iconografico, il significato, l'appartenenza storica ed acquisirà una corretta metodologia di interpretazione e commento.

BIBLIOGRAFIA

- Arnheim R. – *Arte e percezione visiva*, Feltrinelli Milano 1971.
- Campbell J. - *Il potere del mito*, Milano-1994
- Campbell J. - *La figura del mito*, Red Edizioni 1991
- Eliade M. - *Mito e realtà*, Milano 1974
- Elèmire Zolla - *Archetipi*, Marsilio
- Arnheim R. – *Verso una psicologia dell'arte*, Einaudi Torino 1969.
- Chasseguett-Smirgel J. – *Per una psicoanalisi dell'arte e della creatività*, Cortina Milano 1989.
- Fairbairn W.R.D., *Studi psicoanalitici sulla personalità*, Boringhieri, Torino, 1970.
- Frances R. – *Psicologia dell'estetica*, P. U. F. 1971.
- Freud S., *Introduzione alla psicoanalisi*, Boringhieri, Torino, 1995.
- Freud S., *Psicoanalisi dell'arte e della letteratura*, Newton Roma 1993.
- Freud S., *Il motto di spirito e la sua relazione con l'inconscio*, Newton Roma 1977.
- Fromme E., *Il linguaggio dimenticato*, Bompiani Milano 1995.
- Gombrich E. H. – *Freud e la psicologia dell'arte*, Einaudi Torino 1967.
- Koffka K., *Principi di psicologia della forma*, Boringhieri, Torino, 1970.
- Kris E. – *Ricerche psicoanalitiche sull'arte*, Einaudi Torino 1967
- Argenton A., *Arte e cognizione (Introduzione alla psicologia dell'arte)*, Raffaello Cortina Ed, 1966

S. Zeki: *La visione dall'interno: arte e cervello*, Bollati Boringhieri - 2003;

N. Goodman: *I linguaggi dell'arte*, Il saggiatore - 2003;

L. Maffei - A. Fiorentini: *Arte e cervello*, Zanichelli Editore - 2008;

J.D. Vincent: *Viaggio straordinario al centro del cervello*, Ponte alle Grazie Editore - 2008;

S. Zeki: *Con gli occhi del cervello*, Di Renzo Editore - 2008;

C. Cappelletto: *Neuroestetica. L'arte del cervello*, Editori Laterza - 2009;

V.A. Sironi: *Arte e cervello. Pittura, musica e neuroscienze*, Editore G.A. Graphis - 2009;

S. Zeki: *Splendori e miserie del cervello*, Editore Codice - 2010;

Lumer - S. Zeki: *La bella e la bestia: arte e neuroscienze*, Editori- Laterza - 2011.

Su «Mente e Cervello»:

D. Ovadia: *Arte allo specchio*, Febbraio 2009 (n.50);

AA.VV: *Intelligenza e creatività*, Gennaio-Febbraio 2003 (n.1);

G. Paál: *Alla ricerca di Afrodite*, 2005 (n.13).