

Area tematica
ARTE
CONTEMPORANEA

per

UniCredit

art
collection

ARTE VIVA

Scopri come "leggere" l'arte contemporanea ed esplorare le emozioni e i temi dietro ogni opera. Divertiti a imparare il processo creativo per diventare un autentico artista contemporaneo!

Questa scheda utilizza

EasyReading® Font
Carattere ad alta leggibilità

DYSLEXIA
FRIENDLY

Benvenuto/a!

L'arte contemporanea può sembrare difficile da comprendere perché si allontana dalla tradizione utilizzando forme, materiali e idee nuove e talvolta inusuali.

Per apprezzare appieno questo tipo di opere bisogna osservarle con attenzione, cogliendo il significato nascosto dietro ogni dettaglio, e comprendere il contesto in cui gli autori le hanno create e le loro motivazioni. Molte opere contemporanee nascono infatti da riflessioni profonde su temi sociali, politici o ambientali, come la denuncia di ingiustizie o la sensibilizzazione su problemi ambientali.

Inoltre, le emozioni e le sensazioni personali che ogni opera suscita sono fondamentali quanto la conoscenza del contesto: combinando insieme questi elementi è possibile cogliere il vero significato di un quadro, una fotografia o un'installazione contemporanea. Ecco, quindi, che questo tipo di arte diventa un'esperienza ricca e stimolante, in grado di farci riflettere sul mondo che ci circonda!

materiali

Per svolgere l'attività proposta in questa scheda avrai bisogno di uno smartphone, del materiale da disegno vario come matite, pennarelli, cere e pennelli ma anche materiali d'uso comune come ritagli di giornale, tappi, tessuti e materiale di riciclo.

**BE
GREEN**

Puoi svolgere l'attività
anche senza stampare
questa scheda!

Lo scrittore
Oscar Wilde diceva:

“Esistono due modi per non apprezzare l'arte. Il primo consiste nel non apprezzarla. Il secondo nell'apprezzarla con razionalità”

Cominciamo

In queste due pagine avrai l'opportunità di esplorare due opere d'arte contemporanea molto diverse tra loro: la prima è una fotografia che ricrea un ambiente concepito e allestito dall'autore stesso mentre la seconda è un'installazione immersiva, progettata per coinvolgere il pubblico in un'esperienza sensoriale unica. Immagina di trovarti di fronte a queste opere mentre passeggi in una galleria d'arte, o in un museo: come potresti approcciare a ciascuna di esse? Quali strategie potresti adottare per interpretarle in modo significativo? **Anche se non sei esperto di arte contemporanea e non conosci gli autori, non devi preoccuparti: esistono numerosi metodi per analizzare e apprezzare un'opera semplicemente osservandone i dettagli!** A pag. 4 troverai una Guida concisa che ti offrirà suggerimenti su cosa cercare quando ti trovi di fronte a un'opera d'arte contemporanea, fornendoti chiavi di lettura essenziali che ti aiuteranno a comprendere meglio le opere.

Cosa fare?

Utilizza la Guida per interpretare le due opere presentate. Inquadra i QR code presenti per osservare le opere in alta risoluzione.

Jiang Pengyi,
Unregistered City
No. 1, 2008

Jeppe Hein , *360° Illusion II*, 2007

Breve Guida all'arte contemporanea

1 Percepisci

Lasciati trasportare dalle emozioni che l'opera ti suscita al primo impatto: l'arte contemporanea spesso comunica prima di tutto attraverso le emozioni, quindi fidati delle tue reazioni iniziali.

2 Interagisci

Molte opere d'arte contemporanea sono create per interagire con il pubblico: senza questo contatto l'opera non è completa! Se puoi, camminaci intorno, osservalo da diverse angolazioni e non avere paura di interagire con essa poiché solo attraverso questa esperienza l'opera può esprimersi completamente e rivelare il suo significato.

3 Ipotizza

Anche se non conosci l'opera ci sono molti elementi che possono aiutarti a interpretarla:

- * **il titolo:** cosa ti suggerisce? Spesso il titolo offre una chiave di lettura;
- * **l'autore e la data di realizzazione:** prova a indovinare da dove viene l'artista e come ciò che sai del suo contesto o del periodo in cui è stata realizzata.

Queste informazioni sono molto utili per comprendere l'opera perché l'arte contemporanea spesso nasce in risposta a questioni sociali, politiche o ambientali del contesto in cui l'autore vive, come il troppo inquinamento o la sensazione di smarrimento in un contesto sociale difficile.

4 Guardati intorno

Dov'è esposta l'opera? All'interno di quale contesto viene presentata? Nemmeno il "dove" è casuale, può influenzare la tua percezione e fornirti indizi per comprenderla meglio.

5 Confrontati

Condividi con gli altri le sensazioni che l'opera ti ha suscitato: hanno avuto reazioni simili alle tue oppure no? Percezioni diverse possono offrirti nuove prospettive e stimolare riflessioni su aspetti dell'opera che magari non avevi considerato.

6 Elabora

Con tutte le informazioni che hai raccolto, sei riuscito/a a dare un'interpretazione all'opera?

Per un'esperienza più approfondita di una di queste opere, osserva la raccolta di suggestioni - chiamata moodboard - che trovi a pag. 6.

Una moodboard, che può includere immagini, testi, colori e altri elementi, è rappresentazione visiva di concetti e idee legati a un particolare progetto che, in questo caso, è una delle due opere. Al suo interno ogni elemento è stato selezionato con cura per riflettere i temi e le emozioni presenti nell'opera, creando una suggestione che può aiutarti a comprenderne meglio il messaggio.

Cosa fare?

Osserva attentamente la moodboard di pag. 6: guarda le immagini, leggi i testi e ascolta i suoni inquadrando i QR Code: a quale delle due opere fanno riferimento? Integrando queste suggestioni nella tua analisi potrai ottenere una comprensione più completa e profonda del messaggio dell'opera!

Leggi infine alcune informazioni sui due autori a pag. 7 per scoprire i contesti in cui hanno vissuto e lavorato, il loro stile e le tematiche che affrontano e vedere se hai indovinato a quale opera fa riferimento la moodboard.

Moodboard

L'autore ha vissuto in una capitale molto lontana, una città immensa e molto inquinata nella quale abitano circa un terzo di tutte le persone che vivono in Italia!

Le città molto popolate portano con sé una crescita continua e incontrollata: nuovi edifici dove abitare, più traffico, un maggior consumo di risorse e una quantità incredibile di rifiuti!

Cenni sugli artisti

► **Jiang Pengyi** (1977) è un artista cinese noto per il suo lavoro che esplora i temi dell'urbanizzazione, del consumismo e della relazione tra l'uomo e la natura. Ha vissuto e lavorato per molti anni a Pechino, la capitale della Cina, un'enorme metropoli in continua trasformazione che riflette le tensioni e i cambiamenti che l'artista esplora nelle sue opere. La sua arte, che spazia dalla fotografia alle installazioni artistiche, è caratterizzata da un tocco poetico e riflessivo.

Nella serie "Unregistered City" (2008-2010), Jiang Pengyi utilizza modellini di edifici in rovina inseriti in paesaggi desolati per creare immagini che raccontano la storia del rapido sviluppo urbano in Cina. Queste opere mettono in luce l'impatto del cambiamento veloce sulla città e sulla cultura, evidenziando la perdita di identità e il passare del tempo attraverso una rappresentazione potente e meditativa.

► **Jeppe Hein** (1974) è un artista danese noto per le sue opere interattive e le installazioni che sfidano le percezioni e coinvolgono il pubblico. Hein ha vissuto e lavorato in diverse città europee e la sua arte è fortemente influenzata dalle dinamiche sociali e ambientali delle metropoli moderne: le sue opere spesso esplorano temi come l'interazione umana, l'illusione e la percezione spaziale, creando esperienze che coinvolgono direttamente gli spettatori.

Le sue opere si collocano a metà tra arte, architettura e tecnologie innovative e mettono in primo piano l'interazione e l'esperienza del pubblico.

Un esempio significativo del suo lavoro è l'opera "360° Illusion II" (2007) composta da una serie di specchi disposti in modo da creare effetti di riflessione e illusione ottica. L'installazione invita il pubblico a interagire con essa, giocando con la percezione dello spazio e dell'orientamento.

Ora tocca a te

1 Come un vero artista contemporaneo, inizia concentrandoti su un argomento che ti sta particolarmente a cuore, come la salute del parco della tua città o la sensazione che provi mentre giochi al tuo sport preferito, e scrivilo qui.

Il tema della mia opera sarà:

.....

2 Una volta scelto il tema, crea la **moodboard*** che ti aiuterà a visualizzare e organizzare le idee in modo coerente. Raccogli quindi tutte le suggestioni relative al tema: cerca articoli di giornale, immagini evocative, disegni e schizzi che possano esprimere concetti significativi. Lasciati ispirare da ciò che ti circonda, parla con gli amici di questo tema e aggiungi le loro sensazioni alla tua moodboard.

3 Quando avrai completato la moodboard interrogati sul modo migliore per trasmettere tutti i concetti raccolti: un'installazione interattiva, simile a quelle di Jeppe Hein? Oppure una fotografia evocativa come Unregistered City No.1? O ancora un breve video? L'arte contemporanea non pone limiti!

Come hai deciso di realizzare la tua opera?

.....

.....

.....

4 Inizia a realizzare la tua opera, assicurandoti che il formato e i materiali scelti siano in armonia rispetto al messaggio che desideri comunicare: se vuoi parlare del tuo amore per l'ambiente e l'importanza della sostenibilità puoi creare un'opera utilizzando materiali di recupero, utilizzare le foglie in modo artistico in una fotografia o interagendo con elementi naturali in una installazione, aggiungendo così un ulteriore strato di significato.

* Solitamente la moodboard viene utilizzata all'inizio di un processo creativo e serve per organizzare le prime idee e ispirazioni. Attraverso di essa è possibile raccogliere nel medesimo spazio immagini, colori, testi e qualsiasi altro materiale che evoca il concetto da trasmettere, avendo così una visione d'insieme del progetto!

