Psicologia dell'arte

Prof.ssa Ida Parlavecchio
Accademia di Belle Arti di Palermo

Corso di II livello
CFA: 6 (Didattica dell'arte e mediazione culturale del patrimonio artistico II livello)
CFA: 8 (Scultura II livello)
Anno Accademico 2025/2026
I semestre
Aula PF 21- PF24

ricevimento degli studenti: Fascia B – mercoledì dopo la lezione (dalle 15.15)

PROGRAMMA

Il corso di Psicologia dell'arte si inserisce nel contesto delle discipline afferenti ai percorsi formativi di secondo livello e si configura come approfondimento ed estensione di quell'area di ricerche che comprendono le teorie sulla percezione, l'indagine sui processi di produzione/interpretazione delle forme, la fenomenologia dell'arte e gli studi sulle culture visuali.
Il programma vuole offrire spunti di riflessione e strumenti per orientarsi attraverso differenti piani di lettura utili a ricercare i significati dell'arte in quel delicato equilibrio che regola la relazione mente-corpo, in un'ottica che vede come complementari, e non in opposizione, le scienze dello spirito e le scienze della natura, la biologia e la cultura, il punto di vista delle neuroscienze e gli sviluppi del pensiero estetico.
Il tentativo aleatorio di definire l'oggetto artistico - che non è mai oggetto in se stesso, ma polo di una relazione intersoggettiva - conduce all'approfondimento e all'analisi delle dinamiche cognitive implicate nella creazione e nella fruizione dell'opera: quei processi della psiche, emotivi, intellettivi, motivazionali, culturalmente orientati, che mediano l'esperienza sensibile e la consapevolezza di sé e affondano la loro origine in quella esperienza primigenia che è l'incontro con il mondo.
Sperimentare l'arte richiede un atto creativo, anche da parte di chi guarda. In altre parole, l'arte è un'opportunità per noi di creare di nuovo noi stessi.
Si delinea così un orizzonte epistemologico che non separa l'esperienza dell'arte dalla teoria dell'arte, ma le riconosce come un'unica forma di indagine sul mondo e mezzo di conoscenza interiore, percettiva, corporea, immaginativa.
Questo corso muove dall'intento di incrociare prospettive differenti per riflettere criticamente sul rapporto che intercorre tra la psicologia e l'arte intesa nella molteplicità delle sue espressioni e pratiche - un rapporto costellato di incontri, collisioni, appuntamenti mancati, sfide e nuove occasioni.
La psicologia dell'arte è una strategia multidisciplinare, una struttura interpretativa fluida, che richiede un riposizionamento continuo del punto di vista e riconosce la necessità di guardare all'ampio ventaglio dei fenomeni artistici, culturali e naturali, come a un panorama di per sé a-prospettico e metamorfico.
Un laboratorio di idee a confronto incoraggerà il dialogo tra gli studenti e sarà volto ad allargare, arricchendola, la ricerca intorno ai temi proposti. Sarà inteso come un esercizio *ecologico* orientato allo studio delle forme come nodo centrale della scienza e della vita.

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA e METODI DI VALUTAZIONE:

Il corso è articolato secondo un piano di attività che alla presentazione-illustrazione degli argomenti alternerà la fruizione condivisa di materiali audiovisivi, la discussione e il confronto con gli studenti mediante interventi coordinati, l'analisi partecipata di contenuti visuali selezionati e/o lo sviluppo e l'approfondimento di ricerche monografiche personali.
La prova di verifica finale verterà sui contenuti trattati: lo studente esporrà a sua scelta due argomenti approfondendoli con la bibliografia di riferimento e sviluppando uno spunto di riflessione tratto da una lettura a scelta tra i volumi, le dispense, i saggi e gli articoli suggeriti durante il corso, indicati o caricati direttamente nella classroom.
A ciò lo studente potrà facoltativamente affiancare un elaborato di ricerca che faccia riferimento ai temi di studio (o di lettura), oppure un progetto/esercitazione creativa, scegliendo liberamente tecnica e linguaggio espressivo

• testi di riferimento:
(alcuni estratti dei seguenti testi saranno di riferimento per lo studio di temi e contenuti scientifici del programma di base):

- Massironi M., *L'Osteria dei Dadi Truccati*: *Arte, psicologia e dintorni*, Milano, Mimesis, 2013
- Zeki S., *La visione dall'interno*, Torino, Bollati Boringhieri, 2003
- E.R. Kandel E.R., *Arte e neuroscienze*, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2017

• Il programma generale sarà integrato da collegamenti, spunti e approfondimenti tratti da ulteriori fonti bibliografiche, da pubblicazioni di indirizzo e attualità in forma di articoli o saggi brevi. Queste verranno per lo più fornite in formato digitale e caricati nella classroom durante lo svolgimento del corso e in funzione degli argomenti di volta in volta trattati.

fonti bibliografiche:

- Agamben G. *Che cos'è il contemporaneo?* Ed. Nottetempo, 2008
- Benjamin W. *L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica*, Torino, Einaudi, 2014
- Bredekamp O. *Immagini che curano*. *La psicanalisi visiva di Sigmund Freud*, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2025
- Coccia E. *Metamorfosi. Siamo un'unica, sola vita*, Torino, Einaudi, 2022
- Danto Arthur C. *La destituzione filosofica dell'arte*, Milano, Ed. Aesthetica, 2020
- Eco U. *Storia della bruttezza*, Bompiani, 2007
- Falcinelli R. *Figure*. C*ome funzionano le immagini dal Rinascimento a Instagram*, Einaudi, 2020
- Freedberg D. *Empatia, movimento ed emozione*, Cortina, Milano 2007 in Immagini della mente: neuroscienze, arte, filosofia, a cura di G. Lucignani, A. Pinotti.
- Gallese V. *Corpo e azione nell'esperienza estetica. Una prospettiva neuroscientifica*, 2010
- Gibson James J. *L'approccio ecologico alla percezione visiva*, Milano, Mimesis, 2014
- Gombrich Ernst H. *Freud e la psicologia dell'arte*, Torino, Piccola Biblioteca Einaudi, 2001
- Gombrich Hernst H. - Hochberg - Black Max, *Arte Percezione e Realtà. Come pensiamo le immagini*, Torino, Piccola Biblioteca Einaudi, 2002
- Kandel Eric R. *Arte e neuroscienze*, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2017
- Lumer L. - Zeki S., *La bella e la bestia: arte e neuroscienze*, Roma-Bari, Laterza, 2011
- Sacks O. *L'occhio e la mente*, Milano Adelphi, 2011
- Sacks O. *L'uomo che scambiò sua moglie per un cappello*, Milano, Adelphi, 2013

• la bibliografia monografica a scelta, con le letture consigliate, è inserita all'interno del programma che si può trovare nella Classroom all'inizio del corso.