

PERSPECTIVAS E INTERPRETACIONES DE UNA MISMA OBRA DE ARTE

Objetivo General

El objetivo de esta ficha práctica es familiarizarse con los conceptos de subjetividad y objetividad y con las técnicas para analizar, interpretar y comprender el arte.

En esta hoja práctica vas a:

- ✓ aprender las definiciones de subjetividad y objetividad;
- ✓ aprender a identificar si una opinión de una obra de arte es subjetiva u objetiva;
- ✓ aprender técnicas para analizar el arte;
- ✓ aprender a interpretar obras de arte.

Vas a necesitar:

- ✓ Un ordenador, portátil o tablet con acceso a Internet.

Desafíos y problemas

Los seres humanos utilizan el arte como la forma más básica de expresión para comunicar cómo se sienten y piensan. El arte no es sólo un medio para que los artistas transmitan su mensaje; también es una comunicación entre el artista y el público. A pesar de la creencia popular de que solo hay un orador en este diálogo, el arte se presenta con frecuencia de una manera que permite interpretarlo de una variedad de maneras que incluyen la participación de la audiencia. Algunas obras de arte pueden tener un significado claro y definido, en cuyo caso no hay lugar para nuevas interpretaciones. Sin embargo, en la gran mayoría de las circunstancias, el arte no tiene un significado directo y objetivamente verdadero.

Para comenzar un análisis preciso, primero debemos aclarar algunos conceptos como la subjetividad y en contraste con su antónimo, la objetividad.

Subjetividad: Pertenece o relacionado con la forma de pensar o sentir del sujeto, y no con el objeto en sí.

Objetividad: Pertenece o relacionado con el objeto en sí, independientemente de la propia forma de pensar o sentir.

Una pintura, una escultura, un libro, una obra de teatro, una danza o cualquier otra producción artística puede ser descrita objetivamente. Sin embargo, la subjetividad del autor es un componente clave en su producción. Según su propia subjetividad, el público receptor calificará la obra como buena o mala, bonita o fea.

Con todo este conocimiento, podemos concluir que cualquier manifestación artística será moldeada por un componente objetivo y concreto que puede ser visto, sentido u oído, así como la subjetividad del creador y del receptor. Como resultado, el arte siempre será una cuestión de subjetividad mientras haya libertad de expresión y una variedad infinita de personalidades y opiniones en el mundo.

Este tutorial ayudará al alumno a analizar una obra de arte pudiendo identificar si su opinión es subjetiva u objetiva, y por lo tanto disfrutar plenamente de la obra de arte.

Para ello mostraremos dos actividades. En la primera, los estudiantes aprenderán a hacer las preguntas correctas cuando se trata de analizar una obra de arte; en la segunda, veremos diferentes opiniones sobre las obras de arte, y los alumnos tendrán que separar las objetivas de las subjetivas.

Adaptación

El objetivo de la apreciación del arte es explicar por qué nos gusta o no nos gusta algo en lugar de simplemente decir si nos gusta o no. Por ejemplo, es posible que no te guste una fotografía porque es demasiado sombría, pero es posible que aún te guste el tema o que valores el mensaje que transmite. En pocas palabras, decir "no me gusta esta pintura" no es suficiente. Nos gustaría saber por qué tienes esa impresión, así como si crees que la obra tiene alguna característica positiva.

La forma más fácil de llegar a entender y por lo tanto apreciar una obra de arte es investigar su contexto, o antecedentes. Esto se debe a que nos ayuda a entender lo que estaba (o podría haber estado) en la mente del artista en

el momento en que creó la obra en cuestión. Podemos empezar con las siguientes preguntas:

¿Cuándo se creó? Si no sabemos el periodo, podría ayudar con el contexto.

¿Es abstracto o representativo? Una obra abstracta tiene objetivos muy diferentes a los de una obra representativa, y debe ser juzgada según diferentes criterios.

¿Qué tipo de arte es? Hay diferentes estilos (historia, retrato, etc.), por lo que deben compararse entre sí y no con otros tipos, ya que cada grupo suele seguir los mismos patrones.

¿Con qué escuela o movimiento está asociada la obra?

¿Dónde se hizo la obra? Saber dónde y bajo qué circunstancias se crea una pintura a menudo puede mejorar nuestra apreciación y comprensión de la obra en cuestión. El entorno puede tener un gran impacto en el estado de ánimo de un artista y, por lo tanto, en su trabajo.

¿En qué momento de su carrera estaba el artista? ¿Cuáles eran sus antecedentes? Saber si la pieza fue creada temprano o tarde en la vida de un artista a menudo puede ayudar a nuestra apreciación de la obra. Comprender los antecedentes del artista también puede explicar una gran cantidad sobre su arte.

Una vez que hemos mirado en el contexto de la obra de arte, podemos comenzar a apreciar la obra en sí. Saber apreciar una pieza es en sí mismo un arte más que una ciencia. Y tal vez el aspecto más difícil de la evaluación del arte es juzgar el método real: es decir, ¿cómo se ha hecho la pieza real? Estas son algunas preguntas que pueden ser útiles:

¿Qué materiales se utilizaron en la creación de la obra de arte?

¿Cuál es el contenido y el tema de la pieza? ¿Qué se está representando en él? Por ejemplo, si es histórico o mitológico, hazte estas preguntas: ¿Qué evento se está mostrando? ¿Qué personajes están involucrados y cuáles son sus roles? ¿Qué mensaje contiene? Si es un retrato, hazte estas preguntas: ¿Quién es el modelo? ¿Cómo lo retrata el artista? ¿Qué características o aspectos del modelo reciben prominencia o atención? Si se trata de una escena de género, hazte estas preguntas: ¿Qué escena está siendo representada? ¿Qué está pasando? ¿Qué mensaje (si lo hay) tiene el artista para nosotros? ¿Qué objetos -sin importar lo aparentemente insignificantes- se incluyen en la imagen? ¿Por qué el artista ha elegido estos artículos en particular? ¿Por qué los ha puesto en la forma en que lo ha hecho?

¿Cómo apreciar la belleza en una obra de arte? La estética es un tema muy personal. Todos vemos las cosas de manera diferente, incluyendo el "arte", y especialmente la "belleza". Es fácil decir si una obra de arte nos parece bella o no, pero si queremos ser objetivos y juzgarla por unas "reglas", podemos hacernos las siguientes preguntas.

¿Qué proporciones son evidentes?

¿Se repiten ciertas formas o patrones?

¿Los colores (si los hay) utilizados se complementan entre sí?

¿Te atrae? ¿Mantiene tu atención?

¿Cómo se compara con los demás?

Después de investigar un poco, llegaremos a algunas conclusiones. Entonces podríamos preguntarnos qué es lo que esta pieza trata de decir, de lo que deberíamos tener una idea después de la investigación. Cómo nos hace sentir juega un papel importante también, a pesar de que es totalmente subjetivo, al final del día somos nosotros los que lo estamos revisando. Luego podemos analizar nuestra reacción, ya sea el impacto principalmente visual o cerebral. Una visión diferente también sería preguntarnos si es algo que mostraríamos en nuestra casa. Y por último, ¿esta pieza te hace querer ver más del mismo artista/estilo?

Ejemplos prácticos e inspiración

Actividad 1. Evalúa una obra de arte.

El objetivo de este juego es conseguir que los estudiantes puedan describir una obra de arte de la manera más objetiva posible. Para ello les daremos una imagen de la pieza que tienen que describir, y una lista de preguntas que deben utilizar para analizarla. ¡Tendrán que hacer una extensa búsqueda en línea!

Ejemplo:

Ofelia por John Everett Millais, c.1851

Preguntas:

- ¿Cuándo se creó el cuadro?
- ¿Es abstracto o representativo?
- ¿Qué tipo de pintura es?
- ¿A qué escuela o movimiento pertenece?
- ¿Dónde estaba el cuadro pintado?
- ¿En qué momento de su carrera estaba el artista?
- ¿Qué materiales se usaron?
- ¿Cuál es el tema de la pintura?
- ¿quedó bonito?
 - Proporciones
 - ¿Se repiten ciertas formas o patrones en la pintura?
 - ¿Los colores utilizados en la pintura se complementan entre sí?
 - ¿Te atrae la imagen? ¿Mantiene tu atención?
 - ¿Cómo se compara la pintura con otras?
- ¿Qué está tratando de decir la pintura?
- ¿Cómo te hace sentir la obra?
- ¿El impacto de la pintura es mayormente visual o cerebral?
- ¿Te gustaría verlo colgado en una pared de tu casa?
- ¿Te gustaría ver más ejemplos de tipos similares de pinturas?

Actividad 2. Describiendo el arte.

El objetivo de este juego es que los estudiantes se familiaricen con el vocabulario artístico. Haz que los estudiantes se reúnan en grupos pequeños y dale dos imágenes de una obra de arte y una lista de palabras. Haz que combinen las palabras con la imagen.

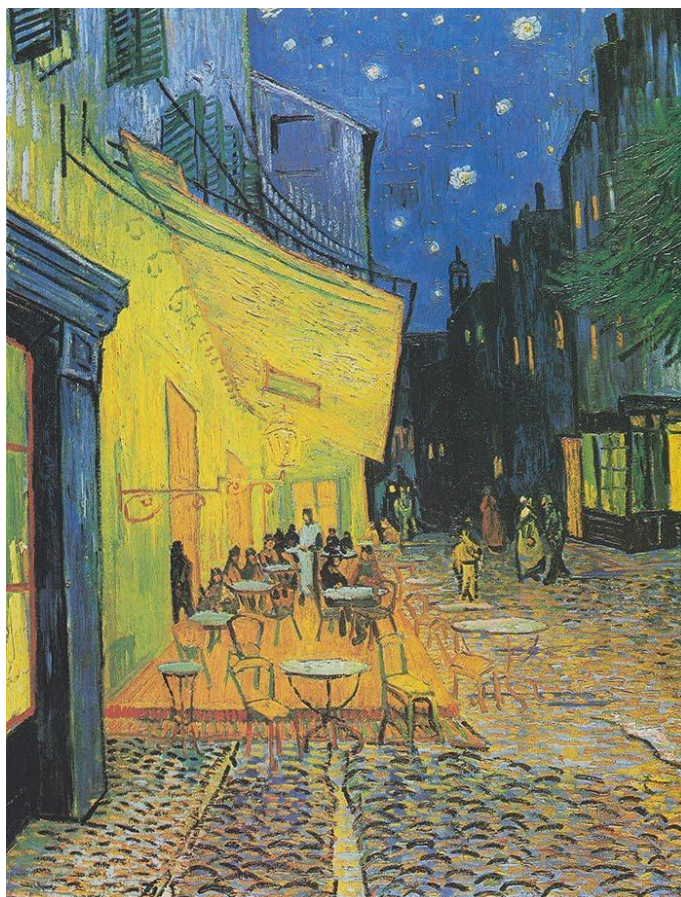
Ejemplo:

Gardanne por Paul Cézanne

algunas palabras para describirlo: inacabado, boceto, tema geométrico, naranja, verde, azul, contraste de tonos agudos en colores, presencia cálida.

Terraza de café por la noche de Vincent Van Gogh

algunas palabras para describirlo: colores llamativos, gradación de color, contorno negro, pincelada en bloque, pincelada lineal.

Recursos adicionales

Draw and Paint Academy – sitio web que proporciona educación artística de alto nivel fácil de entender : <https://drawpaintacademy.com/about/>

TED-Ed: ¿Quién decide qué significa arte? – Hayley Levitt: <https://www.youtube.com/watch?v=HoXyw909Qu0>

Un impresionante juego de dibujo/descripción para usar con una obra de arte en tu aula por Art Class Curator: <https://www.youtube.com/watch?v=OxE-4PSrOGk>

Juego de pintura interactiva: <http://artsology.com/interactive-painting-game.php>

¿Qué hay de malo en esta pintura de arte renacentista? ¿Puedes encontrar 7 cosas que están mal o que crees que no pertenecen? Echa un buen vistazo a

la imagen, y cuando estés listo, revisa las respuestas:
<http://artsology.com/renaissance-art-whats-wrong-game.php>