

APRECIAR Y ENTENDER EL VALOR DEL ARTE

Objetivo General

El objetivo de esta hoja práctica es demostrar los problemas a los que puedes enfrentarte al intentar comprender qué es y qué no es el arte, así como cómo puede ayudar a sus estudiantes a comprender y apreciar el arte.

En esta hoja informativa, vas a:

- Aprende más sobre lo que es el arte en general.
- Cómo definir el arte y cómo el arte habla/trabaja.
- Adquirir una mejor comprensión de cómo disfrutar, comprender y evaluar el arte.
- Aprende más sobre las diferentes técnicas y actividades que se pueden implementar para hacer que el arte sea más apreciado y comprensible para tus alumnos durante un taller de arte.

Vas a necesitar:

- un ordenador con una buena conexión a Internet
- fotos, pinturas y otras obras de arte de diferentes épocas.

Desafíos y entornos

Al comparar las obras de arte contemporáneas con las antiguas, como los retratos renacentistas, donde emergen la belleza y la simetría, podemos confundirnos fácilmente y asociar el arte solo con la elegancia, rechazando las tendencias modernas (ver ejemplo de la Imagen 1y2).

Esto es perfectamente razonable, porque cuando preguntamos: "¿Cuál es exactamente el significado del arte?" Realmente no tenemos una respuesta definitiva.

Durante décadas, los filósofos y los críticos de arte han sido incapaces de llegar a un acuerdo. Porque la interpretación artística es compleja y subjetiva, y es poco probable que proporcione una respuesta definitiva.

Una explicación lógica para esto es que los tiempos y las sociedades de las personas cambian todo el tiempo, y su arte lo refleja. La interpretación artística cambia con el tiempo.

Todo el mundo puede apreciar el arte, y siendo de naturaleza subjetiva, diferentes formas de arte atraen a diferentes personas. Puede ser altamente subjetivo, porque depende de los gustos y preferencias personales de los individuos.

Imagen 1

Muchacha con un pendiente de perla - Johannes Vermeer,
Fuente: Wikipedia

Imagen 2

Sin título- Keith Haring, Fuente: Europeana

Pautas para el Análisis del Arte

Estos son los niveles que puedes usar para explicar una obra de arte:

1. Descripción: descripción simple del objeto sin juicios de valor, análisis o interpretación. Responde a la pregunta, "¿Qué ves?".
2. Análisis: determinar lo que sugieren los rasgos y decidir por qué el artista utilizó dichos rasgos para transmitir ideas específicas. Responde a la pregunta: "¿Cómo lo hizo el artista?"
3. Contexto: Información histórica, religiosa o ambiental que rodea una obra de arte en particular y que ayuda a comprender el significado de la obra.
4. Significado: Una declaración del contenido de la obra. Un mensaje o narrativa expresada por el tema.

5. Juicio: Un punto de vista crítico sobre una obra de arte en cuanto a su valor estético o cultural.

Adaptación

Según la teoría de la Falacia Intencional del crítico literario W.K. Wimsatt y la filósofa Monroe Beardsley, no debemos preocuparnos por la intención artística al evaluar una obra de arte. Porque no siempre sabemos lo que el artista estaba pensando. Además, en caso de tener ese conocimiento, desviaríamos nuestra atención de la calidad del proyecto.

Los teóricos literarios Steven Knapp y Walter Benn Michaels, por otro lado, están divididos. Afirmar que un creador intencional hace que su trabajo sea comprensible.

Sin embargo, siempre hay un punto medio en todos los argumentos. Como sostiene el filósofo moderno Noel Carroll, el propósito es simplemente una pieza en el centro de un rompecabezas complejo.

Por lo tanto, la evaluación y el aprecio del arte no es simplemente lo que nos gusta o lo que no.

Antes de entrar en detalles sobre cómo apreciar y entender el arte, queremos reiterar que la evaluación y apreciación del arte se trata de explicar POR QUÉ nos gusta o no nos gusta algo, no simplemente SI nos gusta o no nos gusta. Por ejemplo, es posible que no te guste una pintura porque es demasiado oscura, pero es posible que aún te guste el tema o aprecies el mensaje general de la pintura. En pocas palabras, "no me gusta esta imagen" no es suficiente. Necesitamos saber las razones de tu opinión y también si crees que el trabajo tiene cualidades positivas.

¿Cómo aprecias la belleza de una pintura?

La estética es un tema muy personal. Todos vemos las cosas de manera diferente, incluyendo el "arte", y especialmente la "belleza". Además, la pintura es principalmente un arte visual -

algo que vemos en lugar de pensar. Por lo tanto, cuando se nos pregunta si creemos que una pintura es bella, es probable que demos una respuesta inmediata. Sin embargo, si se nos pide evaluar la belleza (o la falta de ella) de una pintura, es decir, explicarla y justificarla, las cosas son bastante diferentes. Para ayudarte a analizar la situación, aquí hay algunas preguntas que puedes hacerte sobre la pintura. La mayoría de ellos se refieren a la armonía, regularidad y equilibrio que es visible.

¿Qué proporciones se pueden ver en la pintura?

El arte griego antiguo y el arte renacentista a menudo se basaban en ciertas reglas de proporción que eran consistentes con las visiones clásicas de la armonía óptica. Así que tal vez la belleza que ves (o no ves) se puede explicar en parte por las proporciones (de objetos y figuras) en la obra (ver Imágenes 3 y 4).

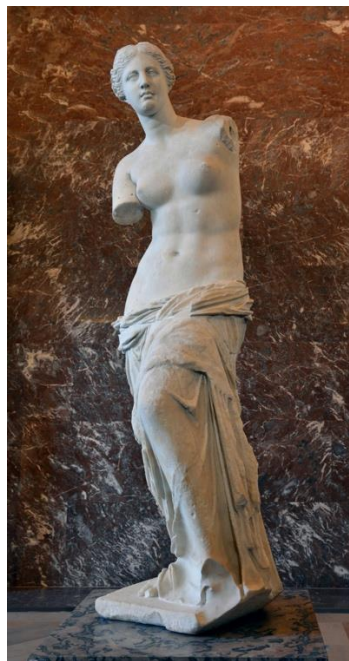

Imagen 3

Venus de Milo, Fuente: [Wikimedia](#)

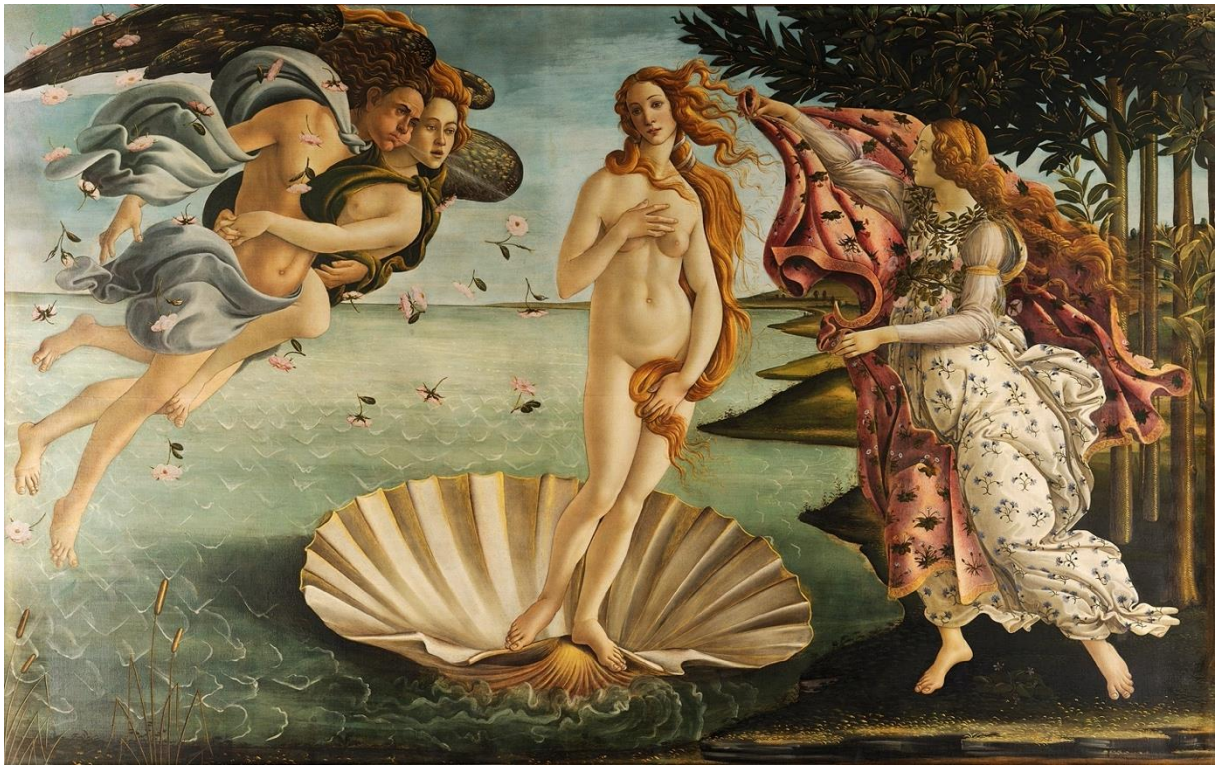

Imagen 4

El nacimiento de Venus- Sandro Botticelli, Fuente: [Wikimedia](#)

¿Se repiten ciertas formas o patrones en la pintura?

Según los psicólogos, la repetición de formas atractivas, especialmente en patrones simétricos, puede relajar el ojo y el cerebro para que sintamos placer.

¿Los colores utilizados en la pintura se complementan entre sí?

Los esquemas de color con tonos complementarios o variaciones tonales son conocidos por su atractivo efecto sobre los sentidos.

¿La pintura te cautiva? ¿Te llama la atención?

Las mejores pinturas son las más fáciles de ver. Llamam nuestra atención, y luego "señales" guían nuestro ojo a través del trabajo.

¿Cómo se compara la pintura con otras?

Todo es relativo. Entonces, ¿cómo se compara la pintura frente a ti con pinturas similares del mismo artista? Si es un trabajo maduro, verás que es mejor que los trabajos anteriores y viceversa. Si no puedes encontrar otras pinturas del mismo artista, mira obras similares de otros artistas. Lo ideal sería comenzar con obras pintadas en la misma década y luego avanzar gradualmente en el tiempo. ¡Nunca son demasiadas pinturas que comparar!

Ejemplos prácticos e inspiración

Como ejemplos prácticos proponemos las siguientes actividades:

1. El juego de la galería
2. Las diferentes perspectivas
3. Juego de roles

Actividad 1 - La galería juego

Para la primera actividad, se les pide a los estudiantes que se imaginen en una galería. Puedes imprimir algunas pinturas que te gusten en gran formato y alta resolución o proyectarlas con un proyector.

Se invita a los estudiantes a ver las pinturas en cinco etapas.

1. descripción: pídeles una breve descripción que incluya criterios objetivos. Por ejemplo: una mujer sentada en una silla.

2. análisis: pedirles una descripción más detallada, así como una visión más subjetiva, por ejemplo: una mujer joven/muy joven sentada en una silla, / descansando, / aburrida.

3. Entorno: pregunta a los alumnos sobre el momento en que creen que se hizo la pintura, la situación socioeconómica real y cómo llegaron a esta conclusión.

4. comprensión: Después de escuchar las opiniones de todos, todos pueden llegar a una conclusión sobre lo que representa la pintura.

5. revisión: Pregunta a los alumnos qué emociones evoca la pintura y si les gusta estéticamente o creen que tiene valor artístico.

El proceso es bastante simple y el objetivo es ayudar a los alumnos a comprender la subjetividad del arte. Esto también fomenta el análisis visual y ayuda a mejorar la concentración.

Actividad 2 - Diferentes perspectivas

En esta actividad, el profesor colocará un objeto de su elección en un lugar visible del aula, como una botella de agua o un paraguas.

Luego les pide a los estudiantes que recreen lo que ven en papel.

Al final, los estudiantes intercambian sus trabajos con los de sus compañeros de clase y discuten las similitudes y diferencias en sus imágenes y las razones que los llevaron a crear el objeto de esta manera.

A través de esta actividad se estimula la imaginación de los estudiantes y se fomenta su creatividad.

El arte es una experiencia de aprendizaje visual que puede ayudarles a mejorar su percepción visual.

Pueden desarrollar habilidades de percepción visual de esta manera, tales como:

- Discernimiento: la capacidad de distinguir entre similitudes y diferencias.
- Memoria: la capacidad de recordar lo que se ve
- Memoria secuencial: recordar lo que se ha visto en el orden correcto
- Comprensión - comprensión de lo que se ve
- Percepción de las formas - distinción entre patrones y formas
- Percepción de profundidad: la capacidad de juzgar hasta qué punto ha progresado algo

Actividad 3 – Juego de rol

Puedes pedir a los estudiantes que elijan su período histórico favorito e imaginarse viviendo en ese momento durante esta actividad. Después de que todos hayan elegido su rol, mostrarás a los estudiantes ilustraciones, como de animales, y les pedirás que comenten sobre ellos usando información de la época. Es posible que esta información ya se haya discutido en clase antes de que comience el juego. Por lo tanto, los estudiantes deben reproducir los sentimientos desencadenados por este trabajo a través de los ojos del papel.

En esta actividad, los estudiantes pueden aprender a tomar las perspectivas de los demás, porque todos tratarán esta actividad de manera bastante diferente. En este punto, hagamos hincapié en la importancia del período de tiempo que eligen, porque crea diferencias en el entorno sociopolítico, la discriminación de clases, etc.

Inspiración

APRECIACIÓN DEL ARTE - ENTENDER EL ARTE Y LOS ARTISTAS

<https://www.artfactory.com/art-appreciation.html>

Una guía para principiantes para apreciar el arte

<https://www.youtube.com/watch?v=SkIRvqej1eE>

Apreciación del Arte (Elementos y Principios del Arte)

<https://www.youtube.com/watch?v=-pTyJEwUtjE>

Cómo mirar una obra de arte

<https://www.youtube.com/watch?v=AZoKEIBwKCs>

Recursos adicionales

- Europeana, o Biblioteca Digital Europea, es una biblioteca digital paneuropea que proporciona acceso a dos millones de libros, mapas, grabaciones, imágenes, documentos de archivo, tablas y vídeos de los 27 países miembros de la Unión Europea.
  - <https://www.europeana.eu>
- Vídeo con información útil sobre el arte.
  - https://www.youtube.com/watch?v=vV2cc_fGmA
- TEDEd lección sobre interpretación artística de Hayley Levitt
  - <https://ed.ted.com/lessons/who-decides-what-art-means-hayley-levitt#discuss>