



ELEMENTOS DEL ANÁLISIS DEL ARTE

Objetivo General

El objetivo de esta Ficha Práctica es presentar los diferentes elementos del análisis del arte: cuáles son estos elementos y por qué difieren entre sí. Además, veremos cómo pueden ayudarnos a analizar el arte y por qué son relevantes.

En esta hoja práctica vas a:

- ✓ aprender más sobre el análisis del arte en general
- ✓ aprender los diferentes elementos del análisis del arte y cómo se relacionan entre sí
- ✓ aprender los pasos individuales para abordar un análisis de arte.

Vas a necesitar:

- ✓ el acceso a las obras de arte
- ✓ para la segunda actividad, puedes reutilizar la estructura del juego *¿Quién es quién?* un separador para poner entre dos personas
- ✓ no es algo que realmente necesites, pero podría ser interesante y enriquecedor tener conocimientos previos en la hoja práctica sobre los mapas mentales y su uso para el análisis del arte.

Desafíos y entornos

Los Elementos del Arte son los componentes clave de una obra de arte. Es la decisión del artista el cómo quiere darles uso. Cada elemento es muy importante para una obra de arte, pero algunos se enfatizan más que otros. Al mirar una obra de arte, ¿qué elementos notas? ¿Qué tipo de estado de ánimo crea?

Si bien restringir nuestra atención solo a una descripción de los elementos formales de una obra de arte puede parecer al principio limitado o incluso tedioso, un examen cuidadoso y metódico de los componentes físicos de una obra de arte es un primer

paso importante para "decodificar" su significado. Por lo tanto, es útil comenzar por el principio. Hay cuatro aspectos de un análisis formal: **descripción, análisis, interpretación y evaluación.**

Los elementos del análisis del arte son realmente importantes tanto para los artistas, para crear arte, como para los espectadores, para entenderlo y/o apreciarlo.

Los elementos del arte son las partes esenciales de la creación de cualquier obra de arte. Es difícil hacer la mejor obra de arte sin utilizar al menos uno de todos los elementos del arte. Así que para crear la obra de arte perfecta, un artista debe tener la capacidad de utilizar astutamente los elementos del arte. Cualquier obra de arte también se puede analizar dependiendo de la utilización de los elementos en ella.

Un riesgo podría ser el hecho de poner demasiada información, principalmente descriptiva, y detenerse allí. Sin ahondar más.

Pero, ¿qué es el análisis del arte?

Hay cuatro niveles de análisis formal, como dijimos antes, que se pueden utilizar para explicar una obra de arte:

- **Descripción:** descripción pura del objeto sin juicios de valor, análisis o interpretación.
Responde a la pregunta, "¿Qué ves?"
- **Análisis:** determinar lo que sugieren las características y decidir por qué el artista utilizó esas características para transmitir ideas específicas.
Responde a la pregunta: "¿Cómo lo hizo el artista?"
- **Interpretación:** establecer el contexto más amplio para este tipo de arte.
Responde a la pregunta: "¿Por qué lo creó el artista y qué significa?"
- **Juicio:** Juzgar una obra significa darle un rango en relación con otras obras y por supuesto considerar un aspecto muy importante de las artes visuales; su originalidad. ¿Es una buena obra de arte?

Terry Barrett ha teorizado una lista de principios de interpretación, a saber:



1. Las obras de arte tienen "aboutness" (contexto) y exigen interpretación.
2. Las interpretaciones son argumentos persuasivos.
3. Algunas interpretaciones son mejores que otras.
4. Las buenas interpretaciones del arte hablan más de la obra de arte que del crítico.
5. Los sentimientos son guías para las interpretaciones.
6. Puede haber interpretaciones diferentes, competitivas y contradictorias de la misma obra de arte.
7. Las interpretaciones a menudo se basan en una visión del mundo.
8. Las interpretaciones no son tanto absolutamente correctas, sino más o menos razonables, convincentes, esclarecedoras e informativas.
9. Las interpretaciones pueden juzgarse por coherencia, correspondencia e inclusividad.
10. Una obra de arte no se trata necesariamente de lo que el artista quería que fuera.
11. Un crítico no debe ser el portavoz del artista.
12. Las interpretaciones deben presentar la obra de la mejor manera, y no de la que más la perjudique.
13. Los objetos de interpretación son obras de arte, no artistas.
14. Todo el arte es en parte sobre el mundo en el que surgió.
15. Todo arte va, en parte, sobre otro arte.
16. Ninguna interpretación es exhaustiva del significado de una obra de arte.
17. Los significados originales de una obra de arte pueden ser diferentes del significado que le da el espectador. La interpretación es, en última instancia, un esfuerzo comunitario, y la comunidad es, en última instancia, autocorrectiva.
18. Las buenas interpretaciones nos invitan a ver por nosotros mismos y a continuar por nuestra cuenta.

Adaptación

Los elementos para el análisis del arte son realmente importantes para acercarse al mundo del arte. Para entenderlo mejor, proponemos dos actividades diferentes, pero antes de hacerlo, tenemos que destacar los principales elementos de análisis de arte, que utilizarás para actividades y para el análisis de obras de arte.

Hay siete elementos principales del arte:

1. Línea:

Una línea es uno de los elementos básicos del arte. En pocas palabras, podemos describir una línea como un punto que se mueve. La utilización más ampliamente reconocida de la línea es demostrar dónde ha terminado un objeto. Este tipo de línea se conoce como línea de forma. Las líneas de forma normalmente se llaman contornos. La línea puede ser de cualquier grosor. Cualquier artista puede crear una obra de arte con sólo usar una línea.

2. Forma:

Una forma se hace cuando una línea está encapsulada. La forma es uno de los siete elementos de la creación de un arte y tiene una variedad de usos en la fabricación de cualquier obra de arte. Las formas pueden asumir partes vitales en la formación de las obras de arte. Ayudan a hacer ilustraciones y obras de arte complejas, influyen en las composiciones y aumentan el equilibrio dentro de una obra de arte.

3. Forma:

'Forma' hace referencia a objetos que son tridimensionales, o contienen alguna longitud, ancho, así como altura. El mundo en el que vivimos está hecho completamente de formas. Los artistas tienen una buena comprensión de la forma y de cómo hacer el engaño de la forma en pinturas o dibujos.

4. Valor:

El valor del arte controla la suavidad o la oscuridad de cualquier color. Dado que vemos algunos objetos y los comprendemos por lo tenues o ligeros que son, el valor es esencial en las obras de arte. Vemos cosas debido a la razón por la que la luz se refleja en las cosas y cae sobre nosotros. Nuestra mente forma la luz y conforma lo que estamos viendo. Sin luz, no podemos ver nada. Por lo tanto, es un elemento importante en toda la obra de arte.

5. Espacio:

Con respecto a las obras de arte, el espacio es toda el área alrededor, por encima y dentro de un artículo u objeto. Con respecto a las pinturas y bocetos, cualquier buen artista puede hacer la ilustración del espacio.

6. Textura:

Es un componente de la obra de arte que alude a la forma en que una cosa se siente cuando la tocamos. Un objeto 3D alude a la forma en que se siente cuando tocamos mientras que la textura 2D alude a la forma en que se ve y cómo se podría sentir. Hay otras texturas también como mate, áspero, liso y visual, etc.

7. Colores:

El color es el elemento del arte que alude a la luz reflejada. El color tiene un efecto sobre cómo nos sentimos acerca de los artículos, cómo continuamos y cómo nuestros cuerpos responden a ciertas condiciones. Es uno de los elementos más importantes de las pinturas.

Ejemplos prácticos e inspiración

Con el fin de entender mejor cómo podemos utilizar estos elementos, podemos probar diferentes actividades.



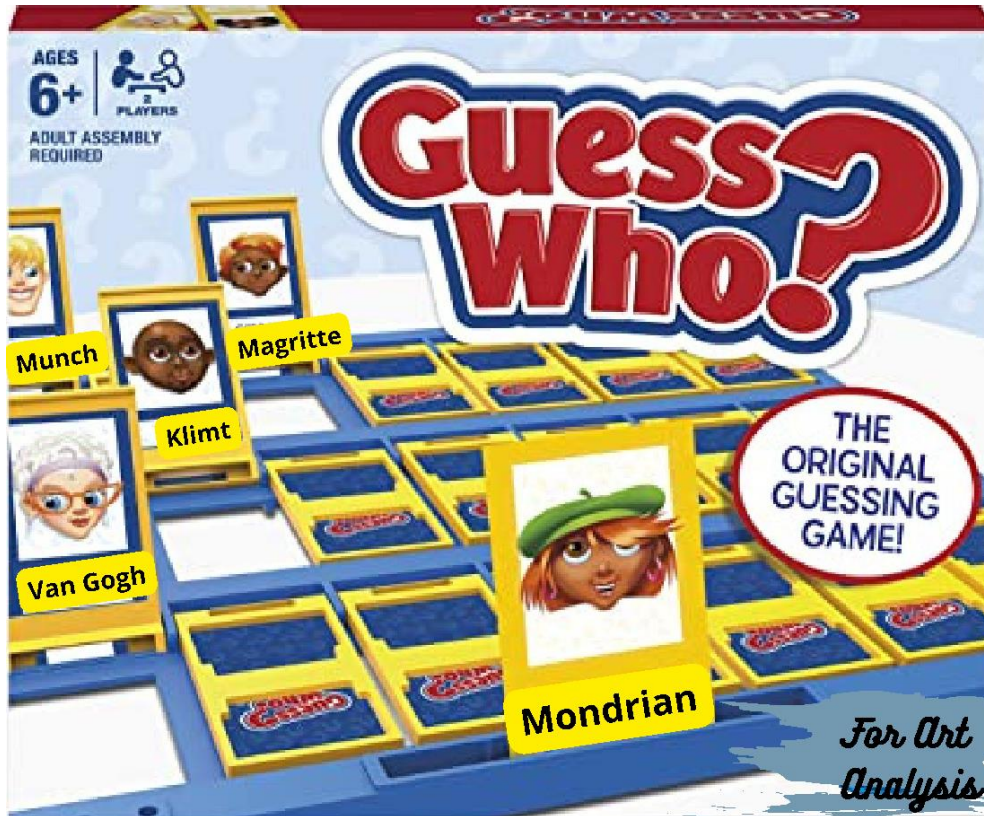
La primera actividad es una actividad individual, en la que cada persona elige una obra de arte, y para cada elemento de análisis -los siete elementos principales del arte- tienen que escribir al menos tres características. El que escribe más y el que escribe más detallado y preciso gana.

Por ejemplo, la pintura de Renoir titulada "Los paraguas". Tenemos color y el uso de tres colores azul, verde y naranja en la pintura. También vemos principalmente en el lado izquierdo el uso de líneas para indicar formas y contornos claros de las características faciales y el objeto. En el lado izquierdo de la pintura también vemos el elemento de forma. El vestido de la mujer está dibujado de tal manera que parece tridimensional.

La segunda actividad consiste en un juego diseñado para dos personas, o dos equipos rivales. Deberías tener una base como la de la estructura de juego *quién es quién*. Si no, un separador para poner entre dos personas El juego de mesa "*¿quién es quién?*" es un juego de dos jugadores donde cada jugador adivina la identidad del personaje elegido por el otro. En este caso, en lugar de personajes, los jugadores tienen que

adivinar la pintura del otro jugador. Ambos oponentes tendrán una serie de obras de arte frente a ellos. Cada uno elegirá una obra de arte, sin decírselo al otro oponente. El juego consiste en adivinar qué obra de arte ha elegido tu oponente, haciendo preguntas sobre los elementos del análisis de arte.

Aquí hay un ejemplo del juego *Quién es Quién* en una versión de análisis de arte:



Recursos adicionales

- Podría ser interesante profundizar en los principios de interpretación de Terry Barrt:
 - Barrett, Terry. (1994) *Criticalating Art: Understanding the Contemporary*. Mountain View, California: Mayfield Publishing Company.
 - http://www1.udel.edu/art/rmarquez/416/barrett_criticizing_art.pdf
- Seis maneras de pensar en la forma
 - <https://learning.blogs.nytimes.com/2015/03/05/analyzing-the-elements-of-art-with-the-times-six-ways-to-think-about-shape/>
- Four Ways to Think About Form
 - <https://learning.blogs.nytimes.com/2015/10/08/analyzing-the-elements-of-art-four-ways-to-think-about-form/>



- Cinco maneras de pensar en el color
 - <https://learning.blogs.nytimes.com/2016/03/09/analyzing-the-elements-of-art-five-ways-to-think-about-color/>
- Seis maneras de pensar en la textura
 - https://www.nytimes.com/2016/10/13/learning/lesson-plans/analyzing-the-elements-of-art-seven-ways-to-think-about-texture.html?rref=collection%2Fspotlightcollection%2Flearning-ell-arts&action=click&contentCollection=learning®ion=stream&module=stream_unit&version=search&contentPlacement=1&pgtype=collection
- Cuatro maneras de pensar en el valor
 - <https://www.nytimes.com/2018/01/03/learning/lesson-plans/analyzing-the-elements-of-art-four-ways-to-think-about-value.html>
- Cinco maneras de pensar en el espacio
 - <https://www.nytimes.com/2018/01/03/learning/lesson-plans/analyzing-the-elements-of-art-five-ways-to-think-about-space.html>