

GUÍA PARA LA APRECIACION DE UNA OBRA

Las imágenes permiten dos tipos de aproximaciones, una objetiva o formal, que consiste en el análisis de los elementos plásticos que la componen y otra interpretativa o crítica, que va a depender de nuestra subjetividad y la del artista.

El artista para crear se basa en una idea que desea transmitir provocando determinado impacto en el observador. Para desarrollarla se vale de medios plásticos como la técnica y la composición. En cada obra a su vez está siempre presente el observador que interviene de una u otra manera en la construcción de esa nueva imagen, su imagen.

La guía que van a encontrar a continuación es el resultado de muchos años de práctica con niños, estudiantes de Magisterio y docentes. Ha sido reformulada y ampliada muchas veces y no es una receta sino que pretende orientar a los docentes a la hora de apreciar una obra con sus alumnos

Guía para la Apreciación

Autor:

Nombre completo, año de nacimiento y fallecimiento, corriente o movimiento pictórico al que adhiere o del cual recibe influencia

Título:

Es como si fuera el nombre propio de la obra y debe respetarse en su totalidad al mencionarlo y sin variaciones de ningún tipo.

Técnica: (ejemplo: óleo sobre cartón)

Se nombra la técnica plástica utilizada para realizar la obra y el soporte que la contiene.

Dimensiones: (ejemplo: 40 X 50 cm)

Son las medidas de la obra en largo y ancho si es bidimensional, si fuera tridimensional también la profundidad.

Tema:

La obra puede ser figurativa o abstracta (dentro de lo abstracto existen muchos niveles que van desde la síntesis de la forma hasta la abstracción total).

Dentro de las obras figurativas encontramos algunos temas que se han tratado a lo largo de casi toda la historia del arte como: Figura humana, Desnudo, Retrato, Autorretrato, Maternidad, Naturaleza Muerta o Bodegón, Paisaje, Marina, etc. Otras veces es el artista el que crea el tema realizando una serie de obras como, por ejemplo: Candombes, la Pintura constructiva, Ranchos y lunas, etc.

Color: Descubrir cuáles son los colores que utilizó el artista en esta obra.

¿Cuál es el que predomina?

Paleta: es el conjunto de colores que utiliza el artista en la obra y pueden ser cálidas o frías, bajas o altas, según la predominancia de los colores utilizados.

Las paletas cálidas son aquellas en las que predominan los colores cálidos como: amarillo, anaranjado, rojo, verdes amarillento, etc., (o cualquier color que participe del amarillo).

Las paletas frías son aquellas en las que predominan los colores fríos como: azul, violeta, verdes azulado, etc. (o cualquier color que participe del azul).

También, pueden ser bajas o altas según estén más o menos entonadas y alejándose de los colores o matices puros (los colores que se encuentran sin mezclar y provienen del pomo o tarro de pintura).

Las paletas agrisadas, oscuras o demasiado “empasteladas” (con mucho blanco o negro en su mezcla), son paletas bajas.

Las paletas donde aparecen los colores sin o con muy poco blanco o negro son paletas altas.

Pinceladas:

¿Se pueden apreciar las pinceladas?

¿Son horizontales, verticales, oblicuas o gestuales (propias del artista)?

¿Son empastadas? (pinceladas muy texturadas).

¿Son características de las obras de este artista plástico?

Manchas

Las manchas son planos de color que pueden limitar una forma o un espacio en el plano. Torres García utiliza, especialmente en su pintura de la etapa de Paris, grandes manchas de color donde dibujaba con líneas negras.

Puntos:

¿Se aprecian puntos?

¿Cómo son?

Pueden ser grandes, chicos, pueden aparecer en concentración o dispersión.

Se utilizan para texturar la superficie, como color, como forma compositiva, dar idea de movimiento, como punto de focal.

No tienen por qué ser representados siempre como un círculo, a veces son cuadrados o pinceladas.

Líneas:

Se pueden utilizar líneas para delimitar formas, texturar una superficie o figura, dar idea de movimiento, como estructura.

¿Cómo aparecen esas líneas.

Las líneas pueden ser curvas, rectas, combinadas, gruesas, finas, moduladas (finas que se van engrosando)

Luz y sombra:

En las obras figurativas y/o naturalistas aparece la luz desde un foco (lugar

imaginario de dónde proviene la luz) A la sombra que proyectan los objetos o personajes se le llama “sombra arrojada”. Esta puede dar idea de la hora del día en que se representa una escena, por ejemplo.

Espacio:

En las obras naturalistas puede aparecer la “perspectiva” en la composición. Se puede crear también la ilusión del espacio (Figari crea la sensación de espacio cúbico en sus cuadros de escenas interiores, pintando el piso y las paredes laterales). A su vez podemos descubrir los diferentes planos que utiliza el artista señalando los elementos que se encuentran en el primer, segundo o tercer plano tomando de referencia la posición del espectador. Lo más cercano es lo que se encuentra en el primer plano y generalmente va a ser de mayor tamaño y con más detalles que lo que está en el tercer plano que generalmente aparece azulado y difuso.

Forma:

La forma puede ser figurativa o abstracta.

Tiene color, textura, tamaño y posición, y se diferencia del fondo.

Podemos también hablar de figura como lo central o destacado y fondo lo que la rodea pero no es tan importante.

Personajes: ¿Aparecen personajes? ¿Cómo están representados?

¿En qué posición corporal se encuentran: de frente, perfil, de espaldas, medio torso, etc.?

¿Se encuentran en el centro, a uno de los lados (izquierda, derecha)?

¿En qué plano: primer, segundo o tercer plano?

¿Qué sensaciones trasmite?

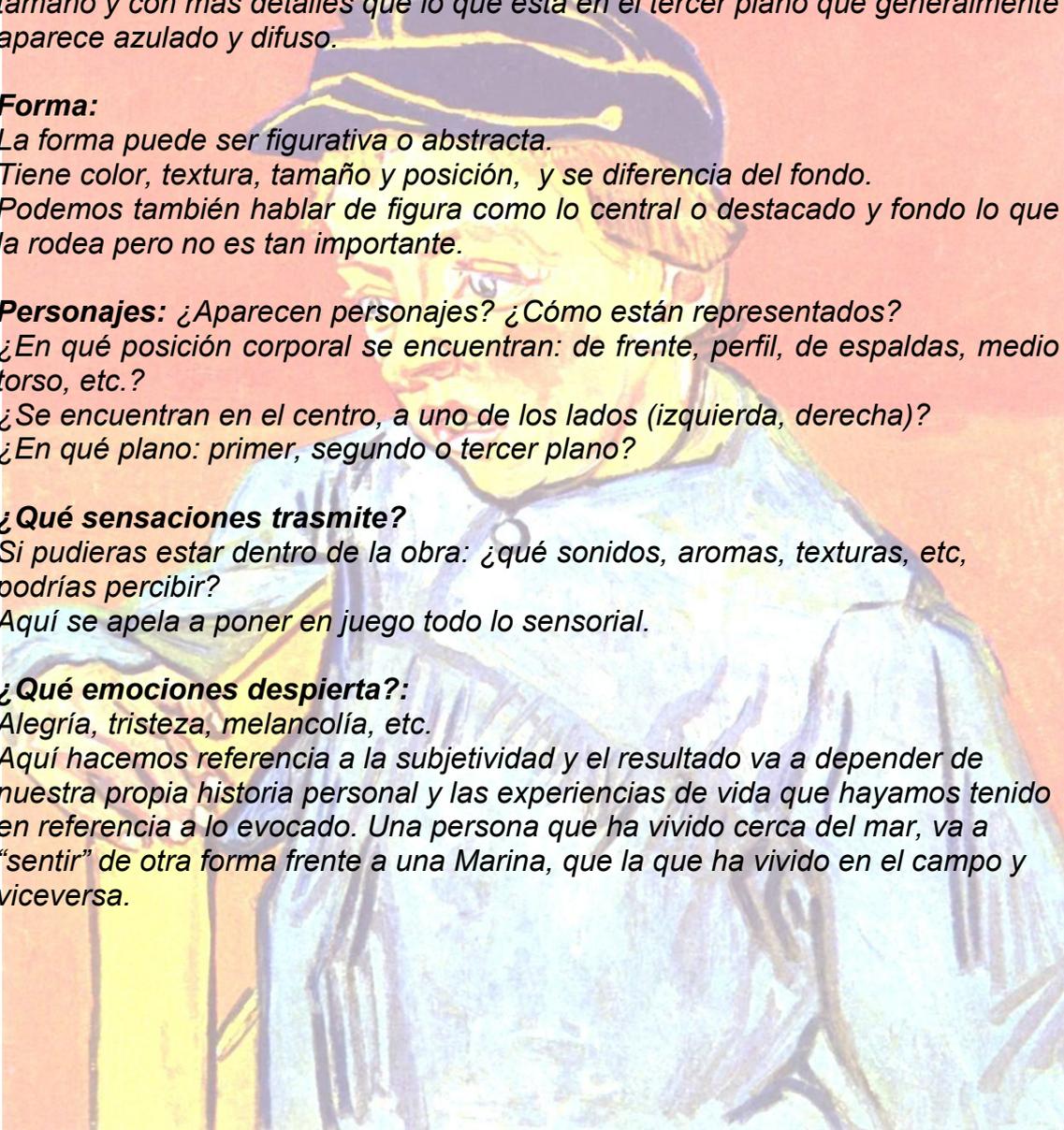
Si pudieras estar dentro de la obra: ¿qué sonidos, aromas, texturas, etc, podrías percibir?

Aquí se apela a poner en juego todo lo sensorial.

¿Qué emociones despierta?:

Alegría, tristeza, melancolía, etc.

Aquí hacemos referencia a la subjetividad y el resultado va a depender de nuestra propia historia personal y las experiencias de vida que hayamos tenido en referencia a lo evocado. Una persona que ha vivido cerca del mar, va a “sentir” de otra forma frente a una Marina, que la que ha vivido en el campo y viceversa.

En el **análisis interpretativo o crítico** vamos a apuntar al mensaje que trasmite la obra, lo que sabemos o suponemos que quiere expresar el artista y lo que para el espectador significa. Por ejemplo: una obra costumbrista de Candombe no va a significar lo mismo para un espectador que reside en el Barrio Sur de Montevideo, Uruguay, que la misma obra para un espectador japonés. Una obra con el tema maternidad no significa lo mismo para una niña, una madre que ha vivido un embarazo deseado o para alguien que ha tenido una experiencia traumática al respecto. Es decir, nuestra propia cultura, subcultura, historia personal de vida, género, condición social, edad, etc., van a dotar de significado a esa obra.

Desde el paradigma de la Cultura Visual se habla de las relaciones de poder y situaciones de sujeto que de alguna manera están explícitas o implícitas en una obra y es interesante trabajar desde allí, desarrollando espectadores críticos de las imágenes. En las imágenes publicitarias tenemos muchos ejemplos de esto ya que se dirigen a determinado público con la intención de vender un producto (objeto o sujeto).

Autora: Elizabeth Mango

Actualización: Natalia Bouzas

Agosto (2022)