

ARTE-SANO

Juan Antonio Morales

13 de abril de 2020

Cómo mirar una obra de arte

Aquí encontrarás el guión del vídeo «El Arte de Mirar Obras de Arte» desarrollado. Para facilitar la tarea que tenéis que hacer, **marco en naranja las que pueden ser útiles para comentar la obra de Il Lee.**

¿Por qué es aconsejable mirar, estudiar y analizar obras de arte?

Ver es estudiar, ver es aprender. Ver y observar una obra de arte es intentar comprenderla a otro nivel, más allá del primer vistazo. Así educamos nuestra mirada pero también aprendemos a hacer. Seremos más creativos y nuestras creaciones serán mejores.

¿Cómo se mira una obra de arte?

Lo aconsejable es que vayamos de lo general a lo particular. Antes de nada, debemos definir si estamos ante una pintura, dibujo, escultura, fotografía...

Un primer consejo es hacernos preguntas e intentar contestarlas. Aquí hay unas cuantas:

- **¿Es una obra de grande o de pequeño tamaño?** El tamaño es algo subjetivo, pero podemos considerar que las que miden menos de 50 cm son pequeñas, las que miden entre 50 y 150 cm son medianas y las que lo superan son grandes.

- **¿El formato es cuadrado, rectangular horizontal o rectangular vertical?**

¿Otro? El formato se refiere a las medidas de una obra de arte. Las que son planas (pinturas, dibujos, fotografías,...) se presentan en un formato que suele ser rectangular o cuadrado. Aunque también pueden ser redondas, triangulares, irregulares...

- **¿Figurativo o abstracto? Si es figurativo ¿realista o sintético?** Figurativo si las formas nos recuerdan a la realidad visible y objetos reconocibles. Abstracto cuando son formas irreconocibles o que están alejadas de la naturaleza.
- **¿Se trata de un paisaje, un retrato, una naturaleza muerta?** Esos tres son los géneros principales en el arte tradicional.
- **¿Qué elementos nos encontramos en la imagen? Y de ellos ¿Cuál es el elemento principal y cuáles los secundarios?** Es necesario hacer una primera clasificación de todo lo que nos encontramos en la obra, de más importante a menos importante. Comenzando, por ejemplo, por **distinguir la figura del fondo.**
- **¿Dónde están situados los elementos? arriba, abajo, esquina, centro, delante, detrás...** Debemos agudizar nuestros sentidos y hablar con términos de espacio, eso enriquecerá nuestra descripción.
- **¿Hay alguna estructura que organice los elementos? Triángulo, círculo.** A veces (muchas) las figuras principales se pueden agrupar en formas como un triángulo, un rectángulo, un círculo, etc.
- **¿Estamos en un interior o en un exterior?** Los interiores nos transmiten recogimiento e intimidad, los exteriores son expansivos.
- **¿Hay sensación de profundidad?** Si vemos objetos a lo lejos, que han reducido su tamaño, líneas de perspectiva, o simplemente que lo que esté en la lejanía se vea borroso o azulado.
- **¿Luz natural o artificial?** La luz del sol es natural, la luz eléctrica es artificial
- **¿Predomina el movimiento o la quietud?** Cualquier elemento que no sea horizontal o vertical da sensación de movimiento.

- **Y si hay movimiento ¿Cómo es? ¿ascendente o descendente?** Ascendente si las líneas suben de izquierda a derecha. Descendente si bajan de izquierda a derecha. Como véis, es el sentido en el que escribimos o leemos.
- **¿Es un movimiento aleatorio?** Es aleatorio si los elementos parece que se mueven en diferentes direcciones.
- **¿Hay elementos que se repitan y marquen un ritmo visual?** Cualquier objeto que aparece de manera repetida nos da sensación de ritmo. Una camiseta a rayas, por ejemplo, nos daría un ritmo visual.
- **¿Hacia dónde nos llevan las miradas?** Cuando un personaje mira en una dirección, nos guía a nosotros para que miremos lo que está mirando.
- **¿Vemos la escena desde arriba? ¿O desde abajo?** Cuando parece que la escena está vista desde arriba se llama picado, cuando parece que está vista desde abajo se llama contrapicado.
- **¿Hay algún color que sobresalga del resto?** La mayoría de las veces suele haber un color que destaca del resto, bien por temperatura (cálido frente a fríos o al contrario) bien por luminosidad (claro frente a oscuro o al contrario)
- **¿Tenemos contraste o armonía?** Contraste si los colores son muy distintos. Armonía si son parecidos entre sí.
- **¿Predominan los cálidos o los fríos?** Los cálidos nos recuerdan al fuego y nos transmiten sensación de calor. Los fríos nos recuerdan el agua o el hielo y nos transmiten frescor.
- **¿Predominan las formas geométricas o las orgánicas?** Las formas geométricas están trazadas con la ayuda de reglas y compás y son formas matemáticas. Las formas orgánicas se realizan a mano alzada y son formas irregulares.

- **¿Con qué materiales se ha ejecutado? Lápices, pinturas, tinta**
- **¿Cómo se han aplicado esos materiales? ¿De manera minuciosa o de manera espontánea?**
- **¿Son formas elegantes y estilizadas?** Es decir, si las formas se han simplificado y se nos presentan con gracia y sencillez
- **¿Cómo es el modelado de la luz? ¿Suave o dramático?** Si la transición de la luz a la sombra es gradual (se hace poco a poco) es suave. Si se hace de manera brusca es dramático.
- **¿Los colores son planos o tienen gradaciones?** Los colores planos son iguales o prácticamente iguales en toda su extensión. No tienen claroscuro de luces y sombras ni texturas.
- **¿Las sombras se consiguen con manchas o con tramados lineales?** Los tramados lineales son líneas que se entrecruzan para dar sensación de sombreado, textura, etc.
- **¿Qué nos quiere decir realmente el artista?** ¿Crees que el artista, a través de la obra, intenta comunicarnos algo?
- **¿Se cuenta una historia?** A veces un cuadro puede ser como una viñeta de cómic, es decir, una imagen perteneciente a una historia.
- **¿Qué ideas nos sugiere la obra?** A partir de una obra de arte podemos reflexionar y pensar sobre la sociedad, el ser humano, la religión, la filosofía, etc.
- **¿Qué emociones nos transmite?** Inquietud, angustia, serenidad, compasión, gozo, perplejidad, ... Hay muchas emociones y todas se han descrito en obras artísticas.

Es conveniente desarrollar las respuestas y explicarlas, no quedarte sólo en lo superficial.

Y lógicamente, estas son sólo algunas de las muchas preguntas que te puedes hacer para describir una obra de arte. Lógicamente, te puedes hacer muchas más. El único límite es tu imaginación y creatividad. A partir de esta manera de trabajar puedes adquirir un buen hábito de observación y análisis. Y esto te hará mejorar en tu faceta artística.