

Actividad 1: Análisis de la expresión artística

PROPÓSITO

Por medio de esta actividad, los alumnos estudiarán algunos conceptos fundamentales para el análisis artístico. La idea es que definan el primer grado de aproximación a la obra, que consiste en su análisis técnico, identificación de su época y tema, para luego pasar a áreas más complejas del análisis y la interpretación estética.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

OA 5

Interpretar obras artísticas (visuales, musicales, literarias, teatrales, audiovisuales, dancísticas, entre otras), considerando conceptos filosóficos, corrientes de la teoría del arte y temas de la sociedad actual.

OA 3

Explicar fenómenos que han influido en la evolución histórica de la estética, como las creencias religiosas, los cambios tecnológicos, los procesos históricos, entre otros, y evaluar su impacto.

OA d

Elaborar visiones personales respecto de problemas filosóficos a partir de las perspectivas de diversos filósofos, siendo capaces tanto de reconstruir sus fundamentos como de cuestionarlos y plantear nuevos puntos de vista.

INDICADORES DE EVALUACIÓN

- Explican influencias de procesos culturales en la creación artística.
- Identifican elementos centrales de la interpretación artística: estilos, contexto histórico, técnica, movimiento artístico, entre otros posibles.
- Relacionan constructos culturales con diversas expresiones artísticas, identificando cómo una época influye en el arte y viceversa.

ACTITUDES

- Pensar con conciencia, reconociendo que los errores ofrecen oportunidades para el aprendizaje.

DURACIÓN:

6 horas pedagógicas

INTERPRETANDO LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA

El docente iniciará la unidad mostrando la obra “Hot Spot” de Mona Hatoum, y pidiéndoles que hagan una libre interpretación escrita en sus cuadernos. Los puede guiar con las siguientes preguntas:

- ¿De qué trata la obra?
- ¿Qué problemas aborda?
- ¿Qué intención hay detrás de esta obra?

Luego les presenta una “Ficha de conceptos” y les señala que son esenciales para interpretar las expresiones artísticas. Se trata de criterios imprescindibles para intentar dar significado a una obra. Los alumnos escriben sus respuestas individualmente y el profesor les pide que las guarden, pues las usarán más adelante.

¿CÓMO INTERPRETAR UNA OBRA?

1.- El curso realizará una lectura en conjunto de estas definiciones, guiada por el docente. Mientras leen, el profesor proyectará ejemplos gráficos relativos a los conceptos vistos.

- Para la *técnica* se utilizará como ejemplo Marilyn de Andy Warhol.
- Para *época* se usará “La libertad guiando al pueblo” de Eugène Delacroix.
- Para *tema* se presentará “La fundación de Santiago” de Pedro Lira.
- Para *problema* se mostrará la obra “This is not America” de Alfredo Jaar.

2.- A continuación, verán un video llamado “Una explicación de las Meninas de Velázquez” para que profundicen en cómo se analiza una obra artística según una expresión artística determinada. A continuación, toman nota individualmente en una tabla para relacionar la interpretación con la categoría conceptual correspondiente.

Nombre de la obra	
Artista	
Año	
Técnica	
Contexto (época)	
Estilo de la obra	
Relato de la obra (tema)	

3.- Después, el docente mostrará dos obras: “Cristo crucificado” de Diego Velázquez y “Christ you know it ain’t easy” de la artista contemporánea Sarah Lucas. Les pedirá que, para la próxima clase, hayan estudiado a estos dos artistas según los siguientes criterios:

- Obras
- Contexto cultural: nacionalidad, religión, cultura, etc.
- Biografía

Sugerencia de lecturas:

- Ficha de conceptos

Sugerencias de videos:

- “Una explicación de las Meninas de Velázquez” (2017)
<https://link.curriculmnacional.cl/https://www.youtube.com/watch?v=ydIC7D2oo7o>].
- “Análisis de Guernica de Pablo Picasso” (2014)
<https://link.curriculmnacional.cl/https://www.youtube.com/watch?v=cM3MmJDFbkj>].

Sugerencias de imágenes

Técnica: Andy Warhol. “Marilyn”, 1962.

Época: Eugène Delacroix. “La libertad guiando al pueblo”, 1830.

Tema: Pedro Lira. “La fundación de Santiago”, 1898.

Problema: Alfredo Jaar. “This is not America”, 1987.

¡COMPAREMOS OBRAS!

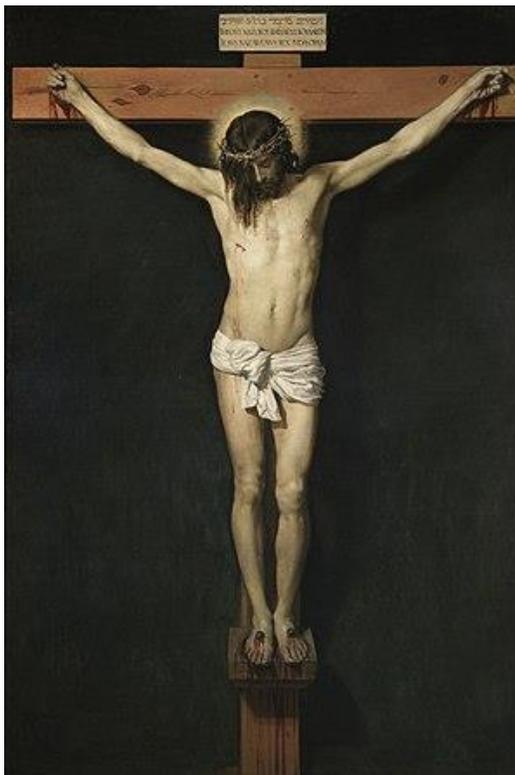
El docente les pide organizarse en grupos de 2 a 3 alumnos para la siguiente etapa de la actividad, en la cual tendrán que comparar las dos obras de los artistas anteriormente expuestos (Velázquez y Lucas). Luego de compartir sus ideas, responderán las siguientes preguntas:

- ¿Cómo representa cada obra a su época?
- ¿Qué valores se puede inferir de las obras?
- ¿Qué aporte otorga la técnica al significado de las obras?

Conexión interdisciplinaria:
Artes visuales: Análisis de interpretaciones artísticas [OA 4].

Sugerencias de imágenes

Diego Velázquez. “Cristo crucificado”, c. 1632.

Sarah Lucas. “Christ you know it ain’t easy”, 2003.

Sarah Lucas. “Christ you know it ain’t easy”, 2003. (Detalle)

ORIENTACIONES PARA LA ACTIVIDAD DE AULA

Los siguientes indicadores de evaluación, entre otros, pueden ser utilizados para evaluar formativamente:

- Explican influencias de procesos culturales en la creación artística.
- Identifican elementos centrales de la interpretación artística: estilos, contexto histórico, técnica, movimiento artístico, entre otros posibles.
- Relacionan constructos culturales con diversas expresiones artísticas, identificando cómo una época influye en el arte y viceversa.

El profesor puede cambiar los ejemplos de obras elegidas para representar los conceptos de “época”, “técnica”, “tema” y “problema”.

Si lo estima conveniente, puede pedirles que haga individualmente la comparación de obras de la tercera parte.

También puede recurrir a otros materiales audiovisuales que los ayuden a entender el análisis artístico. Si les cuesta hacer el análisis, el profesor puede elaborar un cuadro comparativo con los conceptos básicos vistos en la primera parte de la actividad. También puede presentar otras dos obras de distintas épocas, pero con temas en común, para ofrecer un análisis abierto al respecto frente al curso; así modelará cómo comparar dos expresiones artísticas [Obras sugeridas: “Autorretrato” Rembrandt y “Autorretrato” George W. Bush].

Asimismo, puede destinar un momento para que los jóvenes den un ejemplo de expresiones artísticas de cualquier época que tengan características comunes; por ejemplo: su técnica, tema o problema.

Luego, interpretan ambas obras y comparan sus significados, tomando en consideración sus contextos culturales.

RECURSOS Y SITIOS WEB

Ficha de Conceptos

Técnica

Dentro del campo artístico, la técnica alude al dominio de un conjunto de procedimientos y recursos, intelectuales y materiales, de que se vale un determinado artista para plasmar un hecho estético.

Las técnicas son distintas para cada disciplina específica, sea pintura, música, escultura, literatura o danza. Así como en pintura se valora el empleo del color, el manejo de proporciones o de luz y sombras, en música se apreciará la manipulación de un instrumento, el dominio vocal de un cantante o el conocimiento de la teoría musical de un compositor. En este sentido, la destreza técnica determina, en buena medida, la calidad de una obra de arte.

Época

Del latín epōcha, el término permite referirse a distintos conceptos relacionados con el tiempo; por ejemplo: la fecha de un suceso a partir del cual se empiezan a contar los años.

Una época es también un periodo temporal que puede distinguirse o definirse por los hechos históricos que sucedieron en él y determinaron sus formas de vida.

Tema

Se denomina tema a un eje central sobre el que se organiza un discurso determinada. Puede concebirse como un conjunto de ideas que son privilegiadas y que se relacionan estructurándose como las más importantes, siendo las demás una mera derivación dependiente. Cada texto escrito e incluso cada unidad de discurso oral tienen un tema que sirve como una suerte de anclaje semántico.

Problema

Se refiere a los posibles conflictos, cuestiones y complicaciones con respecto a la cultura y sociedad que se puede inferir de lo que presenta y sugiere una obra de arte.

[Fuente: definicion.de]