

GUÍA PARA LA LECTURA DE UNA OBRA DE ARTE EN 5 PASOS

Fuente: PensArte

Gemma Muñoz-Alonso López. UCM

- 1. Recoge información sobre la obra:
 - título,
 - autor,
 - época,
 - estilo,
 - características,
 - etc.

2. Describe la obra y pregúntate sobre ella:
- ¿Qué parece representar esta obra?,
 - ¿qué se ve en ella? (personajes, animales, plantas, objetos, líneas, formas, colores...),
 - ¿qué elementos llaman más tu atención?,
 - ¿qué resulta extraño, chocante o sorprendente en esta obra?

3. Piensa e intenta responder a las cuestiones que te has planteado:

- ¿Qué pueden significar los diferentes elementos presentes en la obra, además de su utilidad o razón de ser más evidente?,
- ¿remiten o dirigen nuestro pensamiento hacia “otra cosa” diferente de ellos mismos?,
- ¿cuál puede ser su significado oculto o “simbolismo”?

4. Comenta y amplía información:

- Después de comentar la obra con tus compañeros y tu profesor en clase,
 - ¿qué nuevos descubrimientos has hecho sobre el significado de lo que has visto y lo que quiere decirnos esta composición?

5. Sintetiza tus conclusiones:

- Resume ahora lo que has descubierto en forma de redacción, describiendo los elementos que aparecen y su posible significado o interpretación.

FICHA Y GUÍA DE ANÁLISIS DE UNA OBRA PICTÓRICA EN 6 PASOS

Fuente: GONZÁLEZ-GARZÓN MONTES, I.; FINAT ALONSO, B. PensARTE: Arte y Filosofía en Madrid. Madrid: Comunidad de Madrid, 2005

1. APROXIMACIÓN

- Título
- Fecha de ejecución
- Autor
- Soporte y técnicas empleados
- Dimensiones
- Procedencia

2. DESCRIPCIÓN

3. ANÁLISIS FORMAL

- Tema.
- Género al que pertenece la obra.
- Composición.
- Color.
- Dibujo.
- Estilo o movimiento en que se encuadra.

4. CONTEXTO

- Sobre el autor
- Contexto histórico-cultural
- Finalidad y significación de esta obra

5. VALORACIÓN ARTÍSTICA

6. REFLEXIÓN O LECTURA FILOSÓFICA

UN EJEMPLO

1. Aproximación

- *Los Cinco Sentidos*. Dimensiones: 0,65 x 1,29; 1,07; 1,09; 1,08; 1,10. Tipo de cuadro: Óleo sobre tabla. Fecha de la obra: 1617. Autor: Jan Brueghel de Velours (1568-1625) y Peter Paul Rubens (1577-1640), colaborador. Escuela flamenca (Siglo XVII)

2. Descripción general y 3. Análisis formal

La vista

- La vista.

- En una amplia sala Venus y Cupido admiran un cuadro.
- Tras ellos, un arco nos permite ver el paisaje del fondo.
- A la derecha, vemos una galería en la que penetra un rayo de luz, creando un efecto atmosférico.
- En primer plano observamos un buen número de cuadros y en la pared del fondo una colección de bustos romanos.
- La tabla expresa el interés por el coleccionismo que surge entre la nobleza y la burguesía flamencas durante el Barroco.
- Parece ser que en estas pinturas Jan Brueghel realizó los cuadros y objetos que llenan la estancia, mientras Rubens trabajó en las figuras principales.
- La serie completa de los cinco sentidos estuvo en el Alcázar de Madrid desde 1636, salvándose del incendio que lo destruyó en la Nochebuena de 1734.

El oído

Gemma Muñoz-Alonso

- El oído está representado por instrumentos musicales.
 - Al fondo aparecen unos músicos cantando y tocando alrededor de una mesa.
 - En primer plano, Venus con un amorcillo, junto a un ciervo, símbolo del oído.
 - Una galería de tres arcos nos permite descubrir los jardines del Palacio de Mariemont, residencia de los Archiducos Isabel Clara Eugenia y Alberto de Austria, gobernadores de los Países Bajos y grandes mecenas.
 - Por el suelo de la habitación, en desorden, una colección de instrumentos musicales y partituras.

El olfato

- El olfato es simbolizado por Venus jugando con un amorcillo en un jardín poblado de una rica variedad de flores y plantas.

El gusto

- El gusto aparece escenificado por una ninfa sentada a la mesa repleta de ricos manjares y un sátiro que sirve vino en su copa. En primer plano, un bodegón de caza, al gusto de la época. Al fondo se aprecia el valle del Voer con el castillo de Tervueren. Como ocurre en el resto de la serie, las pinturas que aparecen en la sala se hallan perfectamente identificadas.

El tacto

- El tacto. La alegoría se sitúa en una cueva, que alude a la mítica fragua de Vulcano, donde varias armaduras se amontonan en el primer plano mientras Venus besa a un amorcillo.
 - Tras ella, cuadros de tema violento en relación con las armaduras.
 - Al fondo, la fragua con los herreros.
 - Las diversas sensaciones táctiles aparecen representadas por la picadura de los escorpiones y el frío de las armaduras, la caricia del beso y la suavidad de las telas.

4. Contexto

- Información sobre el autor
 - Época
 - Contexto histórico
 - Etc.

5. Valoración artística

- Novedades y aportaciones que supone
- Influencia y repercusión

6. Reflexión filosófica

- La pintura *Los sentidos*, de Brueghel de Velours, representa el valor de lo concreto, de lo particular con el objetivo de alcanzar el conocimiento.
- El conocimiento, en el Empirismo, parte y exige la verificación empírica.
- El cuadro de Brueghel expresa el valor de los sentidos, de lo sensorial y confirma parte de la doctrina empirista, según la cual cualquier conocimiento sólo puede proceder de la experiencia, ya sea experiencia interna (reflexión) o experiencia externa (sensación).
Proyecto Madrid.

- Proyecto Madrid.
 - uso docente,
 - nivel educativo,
 - contenido curricular asociado,
 - aspectos más relevantes relacionados con el currículum

- Esta serie de cuadros representan las Artes plásticas, la música, la caza, escenas de naturaleza y armas que transmiten la riqueza y sofisticación de la corte de los archiducos Alberto de Austria e Isabel Clara Eugenia, y aparecen retratados en la escena de "La vista".
- En la tabla de La Vista Venus está sentada, como figura alegórica, y preside la escena, y a su lado el Amor, que en vez de sujetar el espejo tradicional, presenta una pintura del mismo Brueghel, *La Curación del ciego*.
- En el sentido de El Oído los instrumentos de música forman parte del conjunto; las partituras sobre los atriles relacionan a los archiducos con este mundo, ya que se lee en una de ellas un madrigal cuyo compositor era el organista de Isabel Clara Eugenia y Alberto. Los temas religiosos o mitológicos de las pinturas repartidas por la sala representada hacen referencia a la palabra o a la música. El madrigal simboliza la música culta, y el grupo de músicos de la aneja habitación expresa la música popular.
- En el sentido de El Gusto aparecen un sátiro y una ninfa, los cuales están inmersos en una exuberante reunión de alimentos, que alude claramente a la gula; en primer plano la opulencia del bodegón y al fondo el frondoso paisaje exterior se refieren a la abundancia de los Países Bajos
- El contraste entre el ambiente desplegado y las figuras de Venus y Cupido simboliza la experiencia sensorial del hombre frente al sentido de El Tacto. En el tacto las armaduras reflejan el interés por el coleccionismo de armaduras en los inicios del siglo XVII

Uso docente

- Empirismo,
- modernidad,
- valores éticos,
- cuerpo,
- sentidos,
- conocimiento,
- libertad

Nivel educativo recomendado

- 1º ESO
- 3º ESO
- 1º Bachillerato

Contenido curricular asociado

1º ESO

- Asignatura: Valores éticos
- Tema: El ser humano. La importancia del cuerpo.
- La belleza en la experiencia sensible
- Sensibilidad y libertad.

3º ESO

- Asignatura: Valores éticos
- Tema: Verdad, Belleza y bien como valores sensibles a partir del cuerpo y la naturaleza.

1º Bachillerato

- Asignatura: Filosofía
- Bloque 2. El problema del conocimiento
- Tema: los sentidos externos como fuente del conocimiento
- Sensibilidad y experiencia
- La experiencia sensible como guía del conocimiento

- Bloque 6. Cultura y sociedad
- Tema: la antinomia naturaleza-cultura
- Arte y Naturaleza. Arte y Sociedad. Arte y técnica..

Aspectos más relevantes relacionados con el currículum

La pintura *Los sentidos*, de Brueghel de Velours, representa el valor de lo concreto, de lo particular con el objetivo de alcanzar el conocimiento. El conocimiento, en el Empirismo, parte y exige la verificación empírica. El cuadro de Brueghel expresa el valor de los sentidos, de lo sensorial y confirma parte de la doctrina empirista, según la cual cualquier conocimiento sólo puede proceder de la experiencia, ya sea experiencia interna (reflexión) o experiencia externa (sensación).