

Filosofía y Arte-Escultura

Pilar Salvá Soria
Dpto. de Lógica y Filosofía Teórica
UCM (Madrid)
msalva@ucm.es

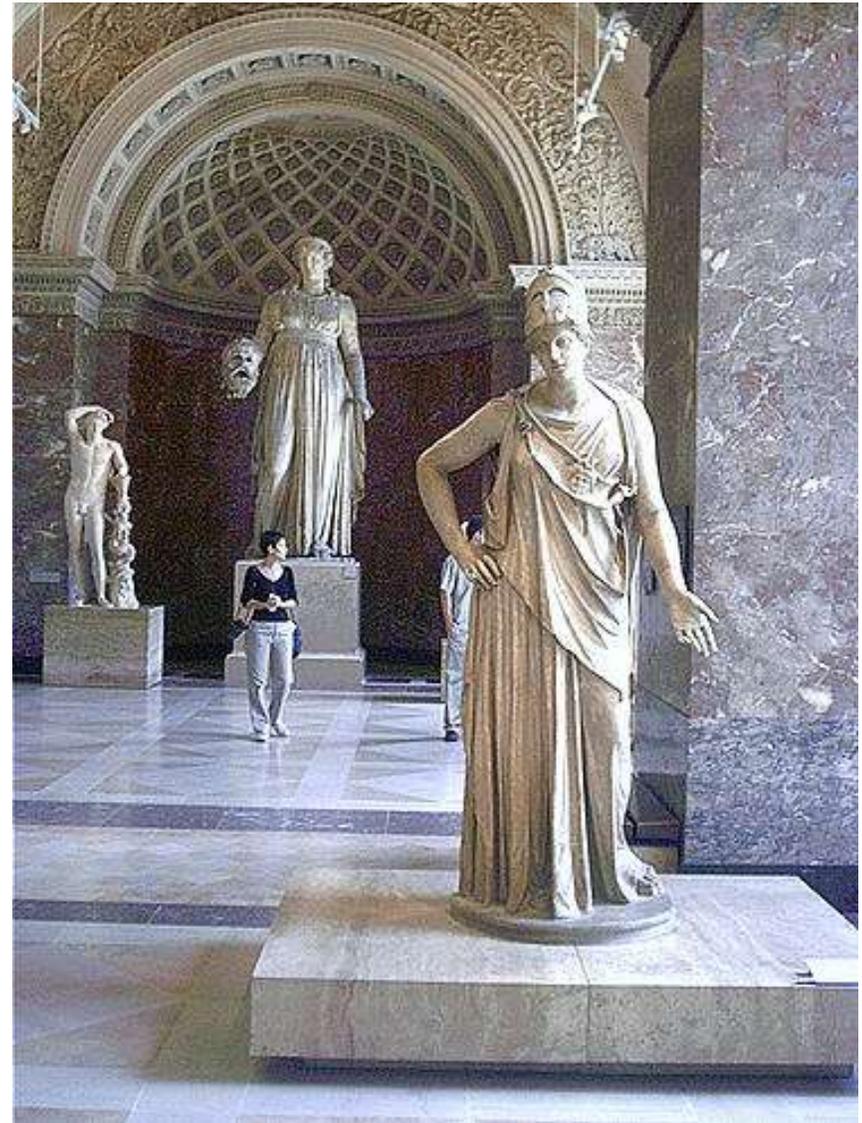




Teoría

1. Filosofía y Arte. Introducción

- Una obra de arte puede mostrar, mediante un complejo mecanismo de simbolización, cómo una época se pensó a sí misma.
- Una escultura nos habla. A través de la simbolización, la textura, el color y la forma de los materiales podemos saber acerca del contexto histórico, filosófico y cultural en el que la obra se creó.
- Por ello, mediante la elaboración de preguntas nos será posible acceder a sus contenidos más ocultos.



Filosofía y Arte. Introducción (I)

- De hecho, las propias obras de arte son también un interrogante sobre el mismo hecho de pensar y sobre los hitos más fundamentales de esa actividad.
- Así que es un camino de doble dirección: pensar el arte y, a su vez, el arte pregunta sobre el hecho mismo del pensar.
- Además, el arte posibilita entrar en contacto con un sentido que la teoría pura, la lógica no permite tanto. Por eso, los ejemplos de obras de arte pueden ayudar al alumno a fijar y comprender diversos conceptos y cosmovisiones filosóficas.



Filosofía y Arte. Introducción (II)



- Con este trabajo se pretende dar una orientación en la tarea de pensar el arte y pensar la filosofía a través de la obra o creación escultórica.

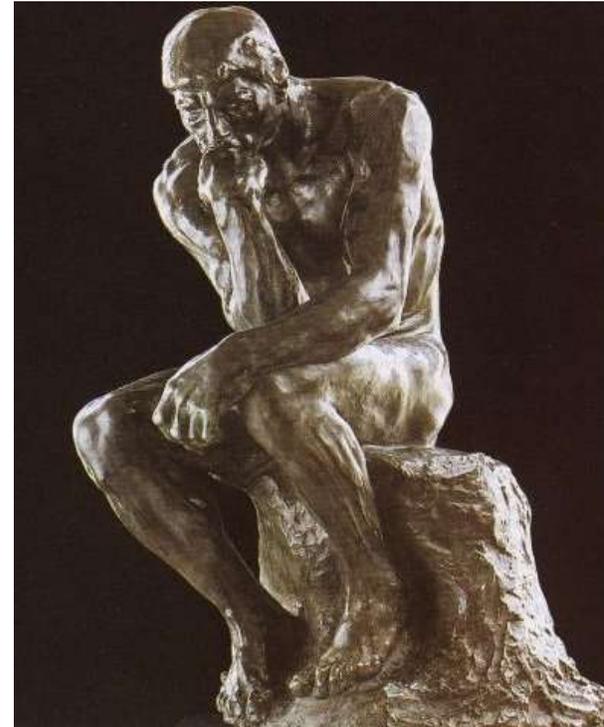
2. Contenidos curriculares generales

1. Potenciar la capacidad de observación y disfrute mediante la educación de la mirada.
2. Valorar las obras de arte, con especial atención a las localizadas en la Comunidad de Madrid.
3. Estimular la búsqueda de un adecuado nivel de información y documentación.
4. Descubrir significados simbólicos en las obras de arte (expresión de valores y mentalidades en conexión con las cuestiones tratadas en la clase de Filosofía).



Contenidos curriculares para Filosofía I

1. Adoptar una actitud crítica ante las cuestiones teóricas y prácticas (exigiendo que estén siempre debidamente fundamentadas).
2. Utilizar el diálogo para contrastar y debatir diferentes puntos de vista.
3. Comprender los principales problemas filosóficos a lo largo de la Historia.



Contenidos curriculares para Filosofía II



1. Conocer y comprender los grandes periodos en que se divide la Historia de la filosofía occidental.
2. Comprender las distintas soluciones que se han propuesto a estos problemas filosóficos en su contexto histórico y cultural.
3. Valorar el debate de posiciones contrapuestas como medio de practicar el respeto a los demás y la tolerancia positiva contra cualquier forma de discriminación.
4. Aprender a exponer correctamente el pensamiento de los autores estudiados.

Contenidos curriculares para Historia del Arte

1. Comprender y valorar los cambios en la concepción del arte y la evolución de sus funciones sociales a lo largo de la historia.
2. Entender las obras de arte en su globalidad, como exponentes de la creatividad humana, susceptibles de ser disfrutadas por sí mismas y valoradas como documento testimonial de una época y cultura.
3. Realizar actividades de documentación e indagación, a partir de diversas fuentes.
4. Contribución a la formación del gusto personal, a la capacidad de disfrutar del arte y a desarrollar el sentido crítico, aprendiendo a expresar sentimientos propios ante las creaciones artísticas.



3. Recursos y Bibliografía

Buscadores de Filosofía

- Proyecto Filosofía en español:

<http://www.filosofia.org/>

- Enciclopedia de Filosofía:

<https://www.iep.utm.edu>

- Cibernous, filosofía en la red:

<http://cibernous.com/>

- Documentación filosófica:

<http://www.lechuza.org/>

- Filosofía en Internet:

<http://www.filosofia.net/>

- Stanford Encyclopedia of Philosophy:

<https://plato.stanford.edu/>

3. Recursos y Bibliografía

Páginas sobre Historia del Arte

- Arte e Historia:
<https://www.artehistoria.com/es>
- El poder de la palabra:
<http://www.epdip.com/>
- Guía de Historia del Arte:
<https://arte.laguia2000.com/>
- Humanities Web:
<http://www.humanitiesweb.org/human.php>
- René Magritte:
<https://historia-arte.com/artistas/rene-magritte>
- Salvador Dalí:
<https://www.salvador-dali.org/es/>

3. Recursos y Bibliografía

Bancos de imágenes-Arte

- Top 100 Masterpieces: Most Famous Paintings
<https://www.brushwiz.com/most-famous-paintings/>
- Artes:
<https://www.artnet.com/>
- Centro Virtual Cervantes:
<https://cvc.cervantes.es/>
- Imágenes de Google:
<https://images.google.com>

- The Athenaeum.org:
<http://www.the-athenaeum.org>
- Web Gallery of Art:
<https://www.wga.hu/>
- Wikiart:
<https://www.wikiart.org/es>

3. Recursos y Bibliografía

Un ejemplo: Wikiart

The screenshot shows the Wikiart website interface. At the top left is the Wikiart logo with the text 'WIKIART ENCICLOPEDIA DE ARTES VISUALES'. To the right are search and navigation icons, including a language dropdown set to 'ES' and a 'INICIAR SESIÓN' button. The main content area is titled 'ARTE DEL DIA' and features a large painting of a painter in his studio by Rembrandt. To the right of the painting is a detailed description in Spanish, including the title 'El pintor en su estudio', the artist 'Rembrandt', the year '1626', and a paragraph describing the painting's subject and location. Below the description is a 'DETALLES DE LA ARTE' button and a 'REPRODUCCIÓN DE ORDEN' button with a shopping cart icon. On the left side, there is a navigation menu with categories like 'INICIO', 'ARTISTAS', 'OBRAS DE ARTE', and various sub-categories. At the bottom, there is a 'DESTACADO' section with a 'CALENDARIO' and 'HIGH RESOLUTION' filter, and a row of four small painting thumbnails with their respective titles: 'The Race Track (Death on a Pale Horse)', 'Bild no. 15, Berg und Schiffe', an abstract painting, and a painting of a winged figure.

WIKIART
ENCICLOPEDIA DE ARTES VISUALES

ES INICIAR SESIÓN

ARTE DEL DIA

INICIO
ARTISTAS
Movimientos artísticos
Escuelas y grupos
Géneros
Áreas
Nacionalidades
Siglos
Instituciones de Arte
OBRAS DE ARTE
Estilos
Géneros
Media

El pintor en su estudio
Rembrandt · 1626

El pintor en su estudio es un cuadro del pintor neerlandés Rembrandt. Fue ejecutado hacia 1626-1628. Se trata de una pintura al óleo sobre lienzo, que mide 25,5 centímetros de alto y 32 cm de ancho. Actualmente se conserva en el Museo de Bellas Artes de Boston (Estados Unidos).

El cuadro representa el estudio de un pintor; no se sabe si era el mismo del propio Rembrandt: las paredes desnudas.

DETALLES DE LA ARTE

REPRODUCCIÓN DE ORDEN

DESTACADO CALENDARIO HIGH RESOLUTION

The Race Track (Death on a Pale Horse)

Bild no. 15, Berg und Schiffe

3. Recursos y Bibliografía

Centros de Filosofía y Museos del mundo

Centros de Filosofía- Madrid

- Ateneo de Madrid:
<https://www.ateneodemadrid.com>
- Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid:
<https://filosofia.ucm.es>
- Fundación Ortega y Gasset:
<http://www.ortegaygasset.edu>

Museos del mundo

- British Museum:
• <http://www.britishmuseum.org/>
- Musée du Louvre:
• <https://www.louvre.fr/>
- Museos Vaticanos:
• <https://www.museodelprado.es/>

3. Recursos y Bibliografía

Museos y Galerías de la Comunidad de Madrid

- Biblioteca Nacional de España-
Museo (Antiguo Museo del Libro)

<http://www.bne.es/es/MuseoBibliotecaNacional/>

- Centro de Arte Reina Sofía:

<http://www.museoreinasofia.es/>

- Fundación Thyssen-Bornemisza:

<https://www.museothyssen.org/>

- Museo de América:

<https://www.mecd.gob.es/museodeamerica/el-museo.html>

- Museo de Arte Contemporáneo de Madrid:

<https://www.condeduquemadrid.es/servicios/museo-de-arte-contemporaneo>

- Museo Nacional del Prado:

<https://www.museodelprado.es/>

3. Recursos y Bibliografía

Bibliografía de utilidad

- BERGER, J. *Modos de ver (3a. ed.)*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili. 2016.
- CHORDA, F. *Aprendiendo a mirar el arte*. Diputación de Zaragoza, 1993.
- ESTEBAN LEAL, P. MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA: *La colección permanente: Guía*. Madrid: Aldeasa. 2003.
- *El ABC del arte*. London: Phaidon Press Limited.
- FOUCAULT, M., & MONGE, F. (2004). *Esto no es una pipa: Ensayo sobre Magritte*. Barcelona: Anagrama. 2004.

3. Recursos y Bibliografía

Bibliografía de utilidad I

- GOMBRICH, E. *Historia del Arte*. London: Phaidon. 2011.
- HAGEN, R., & HAGEN, R. *Los secretos de las obras de arte: Un estudio detallado*. Colonia: Taschen. 1999.
- HALL, J. *Diccionario de temas y símbolos artísticos*. Madrid: Alianza. 2003.

3. Recursos y Bibliografía

Bibliografía de utilidad II

- HATJE, U. *Historia de los estilos artísticos* (2 vols.). Madrid: Istmo. 2009.
- HAUSER, A. *Historia social de la literatura y del arte* Barcelona: Labor. 2004.
- HUMANES BUSTAMANTE, A. *Guía de el Real Sitio de el Escorial: Monasterio y territorio*. Dirección General de Patrimonio Histórico: Madrid. 2009.

4. ¿Cómo abordar una obra?

Para interpretar una escultura, no ha de consumirse sin más. Lo cierto es que hay que tener una mínima formación artística. Como profesores y profesoras hemos de hacer que los alumnos adquieran esas competencias.

- Los alumnos y alumnas tienen que poder interpretar la obra de manera crítica, con los recursos conceptuales adecuados para interpretar, valorar y expresar lo que han visto.
- Para ello se ha de entrenar la atención detenida, la observación del detalle, el gusto por la observación o la segunda mirada imprescindibles para encontrar el significado profundo de las obras de arte.

4. ¿Cómo abordar una obra? (I)

Ficha de análisis de una obra pictórica

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 Y/O REFLEXIÓN O LECTURA FILOSOFICA

4. ¿Cómo abordar una obra? (II)

Guiar al alumno o alumna en el análisis

1. PRIMERA APROXIMACIÓN

- El alumno o alumna puede acercarse a la obra observándola detenidamente con una actitud abierta, receptiva, observando sus propias reacciones: lo que llame su atención o despierte su interés, lo que le extrañe, lo que le gusta o le disgusta, etc.
- Puede anotar brevemente esas sensaciones y los interrogantes que le suscita la obra.
- Luego habrá de fijarse en su título, la fecha de ejecución, el autor o autora, el soporte y las técnicas empleadas, sus dimensiones y procedencia.

4. ¿Cómo abordar una obra? (II)

Guiar al alumno o alumna en el análisis

2. DESCRIPCIÓN

- En esta parte el alumno o alumna puede contar lo que ve en la obra y los elementos que la integran: forma, elementos, naturaleza, textura,... así como su disposición y agrupamiento, formas, colores, etc.
- No hay que olvidar los detalles y posibles elementos de carácter simbólico.

4. ¿Cómo abordar una obra? (II)

Guiar al alumno o alumna en el análisis

3. ANÁLISIS FORMAL

- Es el momento de buscar y seleccionar información para apreciar mejor y profundizar sobre lo visto.
- El alumno o alumna necesitará utilizar algún tipo de documentación: guías de museos, libros de texto, algún manual de Historia del Arte, algún diccionario o enciclopedia para responder a las siguientes cuestiones:
 - a) Tema: lo que pretende representar el autor o la autora en esa obra.
 - b) Género al que pertenece la obra: si es religioso, alegórico, mitológico, histórico, etc.

4. ¿Cómo abordar una obra? (II)

Guiar al alumno o alumna en el análisis

- a) Composición. Centrada o con diferentes puntos de interés, en una perspectiva o en varias, orientación vertical u horizontal, invertida.
- b) Textura. Dura o blanda. Distintos pliegues. Parecido con la realidad o idealización.
- c) Color. Colores que predominan: primarios/secundarios, cálidos/fríos..., así como el modo de aplicarlos, papel que desempeñan y significación.
- d) Estilo o movimiento en que se encuadra. Gótico, renacimiento, manierismo, barroco, neoclásico, impresionismo, cubismo, etc.

4. ¿Cómo abordar una obra? (II)

Guiar al alumno o alumna en el análisis

4. CONTEXTO

- Se trata de localizar información sobre el autor o autora: vida, obras, características. Cuál es su obra o contexto histórico y cultural, social, religioso, filosófico, etc.
- Para qué o para quién se elaboró esta escultura, qué se pretendía con ella, qué acogida encontró....

4. ¿Cómo abordar una obra? (II)

Guiar al alumno o alumna en el análisis

5. VALORACIÓN

- Con la información anterior y una reproducción de la obra a la mano, se trata de que el alumno o alumna reflexione sobre lo que ha visto y ha aprendido para hacer un comentario final.
- Sería interesante hacer hincapié en la sintetización del carácter de la obra y su autor o autora. Las novedades y aportaciones que supone; la acogida que encontró; la influencia y posterior repercusión para la Historia del Arte, etc.

4. ¿Cómo abordar una obra? (II)

Guiar al alumno o alumna en el análisis

6. REFLEXIÓN FILOSÓFICA

- Se trata de buscar una interpretación de la obra de arte que se relacione con autores y autoras y/o teorías filosóficas y/o problemas vistos en clase.
- Nos podemos ayudar del libro de texto y apuntes de la materia para responder, al menos a las siguientes cuestiones:
 - a. ¿con qué problema o tema filosófico podrías vincular la obra analizada? ¿Por qué?
 - b. ¿Qué autor, autores o autoras, autoras de la historia de la filosofía relacionarías con esta obra? ¿Por qué?
 - c. ¿Qué interrogantes y reflexiones te suscita la contemplación y análisis que has realizado?

Filosofía y Arte-Escultura

Pilar Salvá Soria
Dpto. de Lógica y Filosofía Teórica
UCM (Madrid)
msalva@ucm.es

