

Ver, comprender y disfrutar el arte: La obra de arte y el espectador. Ética y estética.

Introducción

Al deseo de expresarte artísticamente siempre debería seguir la sana curiosidad por penetrar en el fascinante mundo del arte también desde todas sus ópticas sociales e históricas. Este tema tiene como objetivo que amplíes tu capacidad de comprensión hacia el mundo artístico a través del disfrute que implica ver las obras de arte en diferentes contextos expositivos: galerías, museos, etc. Esta comprensión, este "saber ver" del que se hablaba en un tema anterior, hará que pases de la vulgar descripción de una obra (cuando reconozco más o menos al autor, tal vez el estilo o época en que la pintó y poco más) a una verdadera visión estética que te va a propiciar que llegues a observar y apreciar cosas de las que antes ni soñabas su existencia, a vivir las obras, a habitarlas, a sentirlas. Por cierto, tal vez recuerdes algo que viste en el pasado trimestre y que también se citaba en la historia inicial, un video que ilustra un sueño del cineasta (y pintor) japonés **Akira Kurosawa** donde su protagonista pasa de la contemplación en un museo a la vivencia de estar dentro de las obras de Van Gogh y dialogar incluso con él, sentir el acto creativo a flor de piel. Ciertamente es un sueño pero puestos a soñar ¿Te gustaría entrar en algún cuadro, darle vida?

Es cierto que sobre el arte se ha dicho y se dicen muchas cosas, en especial cuando se equipara arte y belleza. Seguramente, recuerdes algunos temas en que hablaba de eso, de los ideales de belleza. Hasta los filósofos han metido baza en el tema. Decía Kant:

"La belleza artística no consiste en representar una cosa bella, sino en una bella representación de una cosa"

Si recuerdas nuestra historia inicial, sabrás que el arte tiene el don de despertar emociones. Y también, podemos añadir ahora, el don de la controversia, el escándalo y la contradicción, especialmente cuando se plantean en los discursos contemporáneos del arte actual dónde están los límites de la belleza o de la ética en determinadas prácticas artísticas que tocan la fibra sensible del público. Aunque escándalos artísticos los ha habido desde que el arte es arte. Este tema promete ¿a que sí?.

1. Pero ¿qué es arte?

Podemos empezar con una reflexión acerca de estas y otras preguntas del tipo ¿Qué es o significa para tí el arte? ¿Y la belleza? ¿Que expresan los artistas? ¿Qué debería considerarse arte? ¿Crees que el arte hoy día sólo busca la provocación? ¿Crees que el arte es una herramienta social?...Tómate unos minutos en ver este video e intenta darte algunas respuestas, luego seguimos.

Sucede a veces que esa insaciable búsqueda- bien de la originalidad, bien de la simple notoriedad- provoca entre el público encendidos debates acerca de si considerar arte a determinadas manifestaciones contemporáneas que recurren, en aras de la libertad creativa, a franquear los límites de la ética y de lo que pueda considerarse el buen gusto, como cuando se usan con fines artísticos símbolos o elementos de índole religiosa o popular. Sin entrar en valoraciones, lo único que podríamos decir es que no dejemos que otras personas decidan por nosotros lo que debe ser o no debe ser considerado arte, que tengamos criterios y nos formemos una opinión que podamos sin pudor defender en público. Veamos un ejemplo del trabajo del artista y polémico escultor **Ron Mueck**, que habrá a quien le hiera la sensibilidad el desconcertante realismo y escala de sus esculturas y a quien le parezca algo simplemente genial...

Para saber más

Ron Mueck es actualmente un famoso artista australiano procedente del sector cinematográfico de efectos especiales. De ahí su depurada técnica para hacer maquetas hiperealistas de personas que causan asombro, no sólo por su grado de realismo sino por la -a veces- alteración brutal de las escalas de sus figuras (casi siempre o mucho más grandes o mucho más pequeñas), como habrás podido comprobar en el video que has visto anteriormente. Aquí tienes [más información](#) sobre este desconcertante artista.

Fotografía de [Connmike12](#) en Flickr bajo CC

La naturaleza es un dato más o menos en bruto a la que dirigimos la mirada de forma natural, resultándonos relativamente fácil esta mirada ya que la experiencia de la vida cotidiana permite a cada uno identificar lo que se presenta ante sus ojos: árbol, casa, caballo, etc. Sin embargo, el arte es un lenguaje y por tanto, sujeto a ciertos códigos. Si dirigimos la mirada hacia una obra de arte debemos primero "aprender a ver" y leer estos códigos. La mirada, casi por doquier, se encuentra con productos de la actividad humana que se emparentan con la creación artística. Los jardines de La Alhambra, el Gran Canal de Venecia o el "sky line" de Manhattan pueden deparar experiencias estéticas a un observador sensible, más allá de hacer una fotografía como souvenir, en el sentido que te despiertan emociones, sensaciones, recuerdos, etc.

Desde que nacemos, nuestra mirada se carga de experiencias, de memoria y de saber. Abrimos los ojos al mundo. A medida que crecemos y nos formamos como personas, cuanto vemos se colorea de connotaciones religiosas, técnicas, políticas, literarias, etc. Incluso algo tan natural como una puesta de sol no puede librarse de estas connotaciones.

Pero como sucede en muchos ámbitos, en materia artística también es indispensable cierto aprendizaje para adquirir una visión especializada y enriquecedora. Pongamos varios ejemplos para ilustrarlo. Fijate un momento en las tres imágenes que tienes debajo.

Ejemplo 1. Fotog.de [Raúl-Fotografia](#) de en Flickr bajo CC

Ejemplo 2. Fotografía de [Banff Lake](#) en Flickr bajo CC

--	--	--

Ejemplo 1 : Imagina que vas a una feria de ganados, un ganadero o un veterinario no verá las vacas como tú o un turista que recorre la feria por curiosidad. El ojo experto descubre rápidamente la raza, la edad, el peso, la condición física del animal, allí donde sólo aciertas a ver hermosos ejemplares vacunos. A los ojos de un artista, las mismas vacas pueden servirles de inspiración para experimentar con colores, formas y texturas.

"Cow Parade" Fotografía de [Mayme](#) en Flickr bajo CC

Ejemplo 2: Los inuits son esquimales. La mayor parte de su vida la pasan rodeados de nieve. Para ellos es fundamental distinguir la más mínima variación de color en un paisaje que si lo miras, te parecerá de un mismo blanco, infinito y desolador, el blanco que tú asocias a la nieve. Sin embargo, los inuits distinguen más de 12 tonos distintos de blanco, correspondientes a distintos estados de la nieve y el hielo, fundamental para su supervivencia en tan inhóspito paisaje, por ejemplo cuando distinguen por un ligero matiz en el color que la placa de hielo es muy fina y podría hundirse bajo sus pies.. Su experiencia de la vida cotidiana ha condicionado que sus ojos sean sensibles a estos importantes matices cromáticos que nosotros no alcanzamos a distinguir.

Ejemplo 3: Imagina ahora que eres un típico turista japonés que visita la Semana Santa de Málaga o Sevilla, por poner un ejemplo. Le llamará la atención entre otras cosas el espectáculo cromático de la fiesta, especialmente los colores de las túnicas de los nazarenos. Sin embargo, quien conoce los códigos religiosos de estas fiestas -un costalero, por ejemplo- tal vez no aprecie esto de la misma forma, o al menos no con el criterio estético de un turista aficionado a la fotografía, ya que sabe por su experiencia de vida que tal o cual túnica pertenece a una hermandad o cofradía en concreto, el recorrido que hacen los pasos, de dónde salen y otros detalles más que su conocimiento le va a ir dictando. Eso no quiere decir que el japonés disfrute o se emocione menos. Tal vez le falten esos datos, pero disfrutará con otros aspectos: ambiente, colores, texturas, músicas, etc. En definitiva, un costalero y un turista tendrán distintas visiones y lecturas de una misma situación ante sus ojos.

Observa detenidamente el cuadro que están viendo los visitantes en la fotografía. Se trata de la obra "La balsa de la Medusa" de Theodore Gericault.

Aquí

puedes verlo en detalle
¿Qué ves en él? ¿Qué crees que está sucediendo?
¿Quiénes son los personajes?
¿Qué interpretas?
¿Qué sientes?

De la misma manera y al igual que los ejemplos anteriores, tendremos una experiencia más plena del arte si aprendemos a ver y descifrar si no todos, sí algunos de sus códigos para permitir su disfrute y experiencia estética donde otras personas sólo ven superficies llenas de colores y texturas con más o menos sentido, con más o menos

indiferencia,
sólo atentas
posiblemente
al tema que se
representa:
religioso, un
retrato, un
paisaje, etc.
De eso
trataran los
siguientes
apartados de
ver,
comprender y
sentir las
obras
artísticas, si
quieres, claro.

Visitantes en la Feria de ARCO, Madrid | de manuleica en Flickr bajo CC

La obra de arte -a pesar de considerarse en muchos casos como una mercancía- no es un objeto inanimado, es un organismo vivo que evoluciona, envejece y hasta puede desaparecer (formas de arte efímero) pero siempre va a pedir tu participación. Necesita el diálogo permanente. La mirada que dirigimos al arte no es un simple ejercicio visual, es una madeja de relaciones donde hay intercambio de informaciones, reflexiones, sensaciones y emociones entre creadores y expectadores. Este intercambio mantiene la obra viva, condiciona en cada época y en cada lugar la consideración de que goza, reactiva su "aura", aquello por lo que ciertas obras "brillan" en el tiempo y ejercen esa fascinación atemporal de encontrarnos ante un momento irreplicable y único, como podríamos sentir si llegáramos a ver las pinturas originales de Altamira, no su réplica (perfecta, pero "réplica" a fin de cuentas)

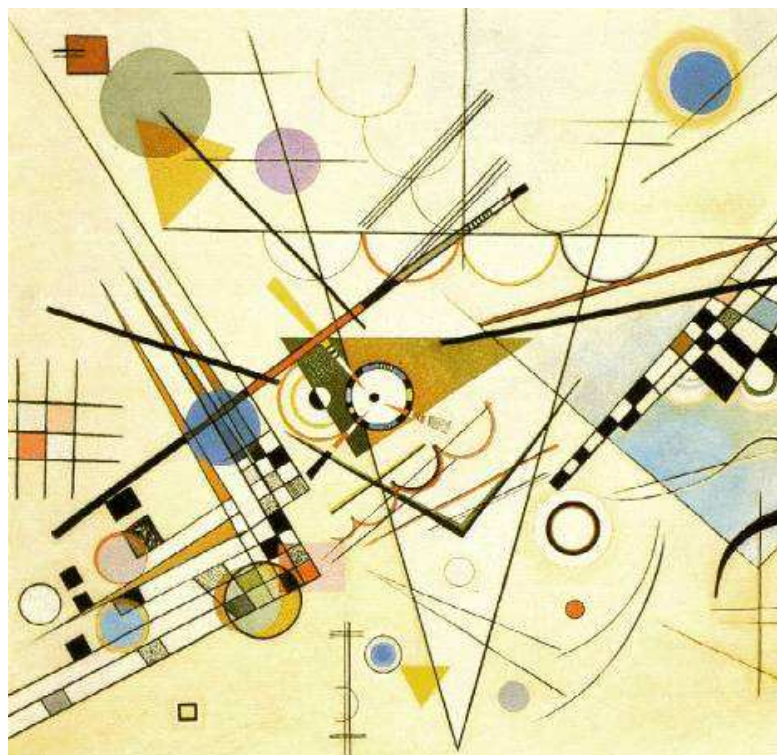
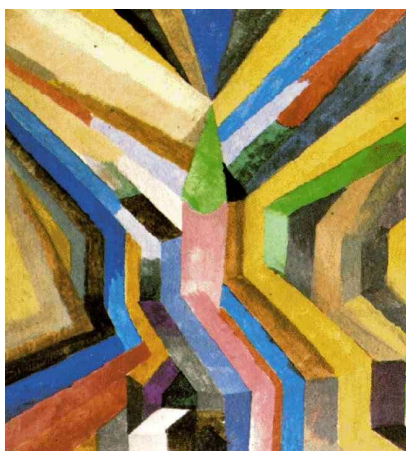
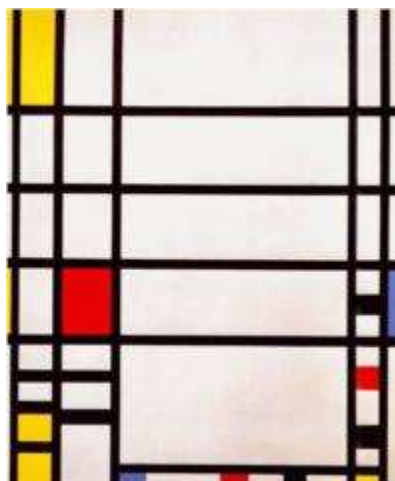
El enriquecimiento es mutuo. La calidad de la obra exige la calidad de las miradas, cuantas más creativas y diversas, mejor. Sin embargo, a veces sucede que haya obras que por una u otra razón dejan de mirarse y se apagan lentamente en el olvido. Otras, recién creadas (como le pasó a los impresionistas, a Van Gogh, Cezanne y a tantos otros) a pesar de verse "expuestas" en los salones, su público del momento no las veía porque aún no tenía el "acostumbramiento". Es como cuando entras de la calle en una habitación oscura, tardas un tiempo en habituarte pero lentamente vas viendo en la oscuridad.

Las primeras exposiciones de los impresionistas provocaron en la prensa y en el público de la época una burla generalizada. Cuando Matisse y otros pintores "fauves" asombraban al público con sus audacias cromáticas, los críticos hacían burlas escribiendo en sus crónicas cosas como "Donatello entre las fieras", en alusión a que en uno de aquellos salones oficiales de pintura coincidieron un escultor de los llamados "académicos" con varias obras "fauves" (fieras, en francés). De ese escultor ya nadie se acuerda, pero sí de Matisse o Derain. Lo que en un momento fue considerado una burla ("Fauve") ha pasado a ser con el tiempo, el nombre con el que se conocen a los integrantes de unos de los más innovadores movimientos artísticos de inicios del siglo XX: el fauvismo. Cosas del destino tan inexplicables como el caso de aquellas otras obras que resplandecen y alcanzan el éxito nada más acabadas, pero que poco después se esfuman en la indiferencia o en el rechazo. Con o sin razón, las obras académicas de finales del siglo XIX han sufrido este revés.

En la web del **Museo Thyssen-Bornemisza** hay un juego para niños y jóvenes titulado precisamente **"El misterio de las miradas"**, donde se deben descubrir ciertas obras escondidas en un museo virtual mediante pistas y un detalle de cada obra, normalmente ojos de personajes que aparecen en dichas obras.

Así como cada persona, en función de sus conocimientos de sus intereses, posee una visión particular de la naturaleza del arte. Pero no todas las imágenes entran en la categoría "artísticas". Se necesitan unos códigos. El "código de arte" da una idea simplificada del lenguaje artístico, ya que las barras, flechas o las líneas trazadas sobre la calza son símbolos como las palabras o las notas musicales, incluso aquel que no ha aprendido a descifrarlos.

El código artístico es evidentemente más complejo y su evolución sobrepasando con mucho las reglas de circulación. Además, de una época a otra, de una zona geográfica a otra. Es continuamente puesto en tela de juicio por la exigencia de las nuevas posibilidades tecnológicas. Es una lectura que podrían tener en su época los espectadores del Bosco, es muy diferente a la que podemos hacer a la luz del siglo XX.

Estos códigos se hacen aún más incomprensibles con el tiempo. En el siglo XX los artistas llegan a abandonar toda representación reconocible. Ya no podemos intentar acceder al significado del "tema" ya que no hay un tema, el sistema está en sí mismo. Puede estarlo en la música pura: tenemos líneas, manchas, texturas. Así, en la pintura llamada **abstracta**, el código es claro, como puedes apreciar en los ejemplos de Mondrian, Klee, Giacomo Balla o la de Kandinsky, que están apartados.

Ilustraciones : superior derecha, "Composición VIII" de Kandinsky en [CEFIRE](#) bajo CC; inferior izquierda, "Square" (1943) de Piet Mondrian, en [Wikipainting](#) autorizada para uso educativo; centro, "Campanario verde como centro + luz" de G. Balla en [CEFIRE](#) bajo CC;

"Las Hilanderas" (1657-58) de Velázquez, [archivo](#) de dominio público

Sin un gran bagaje estético o cultural, la gran mayoría de espectadores se comunica con las obras de arte mediante el "tema". Incluso sabiendo o creyendo saber lo que se representa, también pueden producirse numerosos malentendidos o contrasentidos. Esto lo puedes comprobar fácilmente en muchas obras de **Velázquez** como las famosas *Meninas*. Observa su lienzo conocido como "**Las Hilanderas**" que está en el Museo del Prado. En principio, podríamos conformarnos con una lectura simple: representa una escena costumbrista con un grupo de mujeres hilando en un taller de tapices, pero Velázquez era un artista con una exquisita cultura clásica y lo que en realidad quiso representar en el lienzo era una escena mitológica disfrazada de escena cotidiana; de hecho el cuadro en realidad llevaba por título "*La fábula de Aracne*", aunque durante mucho tiempo este detalle se obvió y se consideró esta obra como un cuadro de género. Citando a la [wikipedia](#)

"Hoy se admite que el cuadro trata un tema mitológico: La Fábula de Atenea y Aracne, en una escena del mito de Aracne que se describe en el libro sexto de Las metamorfosis de Ovidio. Una joven lidia, Aracne, afirmó que podría competir con la Diosa Atenea, inventora de la rueca, tejiendo el tapiz más hermoso. La escena del primer término retrataría a la joven a la derecha, vuelta de espaldas, trabajando afanosamente en su tapiz. A la izquierda, la Diosa Atenea finge ser una anciana, con falsas canas a sus sienes. Sabemos que se trata de la Diosa porque, a pesar de su aspecto envejecido, Velázquez muestra su pierna, de tersura adolescente. En el fondo, se representa el desenlace de la fábula. El tapiz confeccionado por Aracne está colgado de la pared: su tema constituye una evidente ofensa contra Palas Atenea, ya que Aracne ha representado varios de los engaños que utilizaba su padre, Zeus, para conseguir favores sexuales de mujeres y Diosas. Frente al tapiz, se aprecian dos figuras: son la diosa, ataviada con sus atributos (cuerpo y casco) y ante ella la humana rebelde, que viste un atuendo de plegados clásicos. Están colocadas de tal manera que parecen formar parte del tapiz. Otras tres damas contemplan cómo la ofendida diosa, en señal de castigo, va a transformar a la joven Aracne en araña, condenada a tejer eternamente."

Curiosidad

Fíjate en la escena que se desarrolla frente al tapiz del fondo. La imagen es ambigua: cuesta trabajo distinguir lo que forma parte del tapiz y lo que forma parte de la escena en sí. Lo que sí se reconoce claramente es la escena mitológica representada en el mismo, a la que se alude en el fragmento de la wikipedia. Como se dijo, Velázquez era

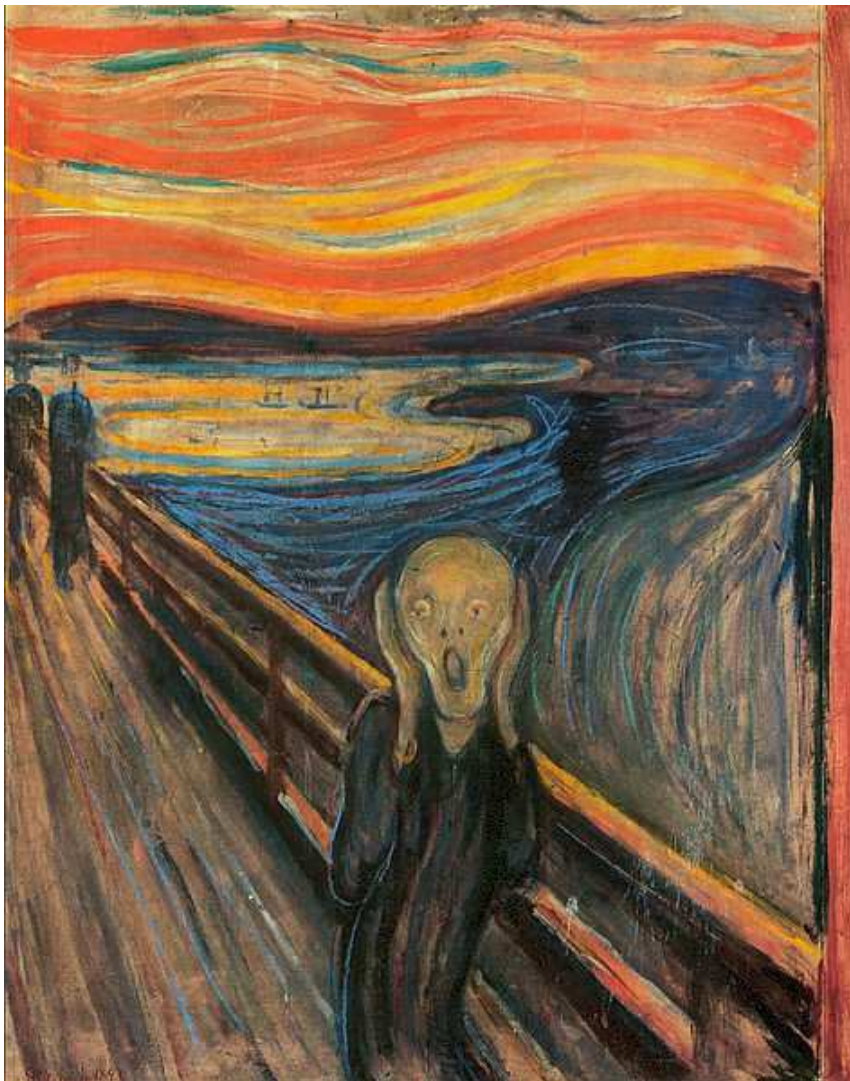
el "*Rapto de Europa*", cuya reproducción tienes a continuación. De esta forma, Velázquez homenajea a un artista flamenco coetáneo suyo.

"El rapto de Europa" de Rubens (1628-29) [Archivo](#) bajo dominio público

Importante

Un razonable conocimiento de la historia de las civilizaciones, de la mitología antigua y de los símbolos religiosos y culturales resulta enriquecedor para una adecuada interpretación de la mayor parte de las vias obras que cuelgan en los museos, especialmente aquellos de arte antiguo como el Prado o el Louvre. Ten en cuenta que los artistas trabajaban en una época determinada bajo ciertas restricciones temáticas (pintaban por encargo) y bajo presiones políticas y culturales evidentes que se reflejaban en muchos elementos iconográficos, opciones de composición, actitudes y elecciones cromáticas que hoy día han perdido gran parte de su significado.

"El grito" de E. Munch (1893) en [Wikipedia](#) bajo dominio público

Todo lo expuesto en los apartados anteriores debe conducirte al último escalón que va más allá del ver o el comprender el arte: el sentirlo. Evidentemente hay obras que nos seducen más que otras, algunas que comprendemos y otras no, algunas que nos hacen sentir emociones y otras no. También podemos ver y comprender aunque no nos hagan sentir nada especial. Y otras que aún resistiéndose a una comprensión o entendimiento de las verdaderas intenciones del artista, por alguna extraña razón tiene una alta carga emocional.

Debes tener en cuenta que muchas de las obras que actualmente cuelgan en los

museos fueron
erradicadas de
sus destinos
primitivos y
desposeídas de
sus funciones
tradicionales,
por lo que hoy
solo se ofrecen
a una
contemplación
estética. No
por ello dejan
de estar
cargadas del
"aura" que el
tiempo le ha
ido
adjudicando.

Muchas obras
artísticas
proyectan ese
aura a las
generaciones
venideras en el
sentido que
son
reinterpretadas
y cargadas de
nuevos
significados. Por
ejemplo, la
famosa
litografía de
Edvard Munch,
"El Grito"
que tienes a tu
izquierda. A
finales del siglo
XX, esta obra
adquirió
estatus de
icono cultural
que comenzó
tras la Segunda
Guerra
Mundial. En
1961 la revista
Time utilizó
"El grito" en la
portada de su
edición
dedicada a los
complejos de
culpa y a la
ansiedad. Entre
1983 y 1984, el
artista pop

Andy Warhol

realizó una serie de [estampaciones](#) en seda sobre las obras de Munch, que incluían El grito. La idea fue desacralizar la pintura convirtiéndola en un objeto de reproducción en masa.

Característico del arte moderno es el irónico tratamiento en forma de collage pictórico que realiza **Erró** de la obra cumbre de Munch, en sus acrílicos [El segundo grito](#) (1967) y [Ding dong](#) (1979).

La reproducción de la obra en toda clase de productos como camisetas hasta tazas de cerámica, pósters, llaveros, etcétera da testimonio de su estatus como icono, así como de la completa desacralización para el público actual a través del cómic o la ilustración como en esta irreverente [versión](#) o

ésta **otra** ,
como protesta
urbana en
forma de
stencil.

Esto ha
sucedido con la
mayor parte de
otras famosas
como la
mismísima
Giocondade
Leonardo, Las
Meninas de
Velázquez o el
Guernica de
Picasso, como
verás en el
apartado
siguiente.

Ejercicio resuelto

Hagamos una pequeña práctica para ir afilando nuestra visión estética con una obra mundialmente conocida, el **Guernica** de Picasso. Seguramente sepas ya muchas cosas acerca de esta obra, del cómo, cuando y en qué situación histórica se gestó. Clica en START para hacer el siguiente **"video-test"** .

respuesta que consideres correcta y nuevamente a siguiente (NEXT) hasta completar la serie de cuatro preguntas...

"Angelus" de Jean-François Millet (1859)
[Archivo](#) bajo dominio público

"Las meninas" de Velázquez (1657)
[Archivo](#) bajo dominio público

Conforme avances en tu formación artística irás encontrando tus propias afinidades y entendiendo muchos de los secretos del arte. Escogerás técnicas y materiales en función de los efectos buscados. Te fijarás en la tradición o en la vanguardia. Irás definiendo tus gustos. Recuerda que el artista no nace, se hace. A medida que vayas profundizando en el lenguaje artístico, mucho serán los problemas que surjan, a veces inesperados, que resolver. Problemas debido al soporte (lienzo, papel, etc.), a la eficacia de las herramientas (pinceles, espátulas, etc.) o a la calidad de los materiales (oleos, acuarelas,...). Hoy tienes la suerte de tener a tu alcance todo el arte del mundo gracias a internet y a que puedes viajar. También las nuevas tecnologías te abren infinitas posibilidades creativas.

En la unidad anterior viste cómo muchos artistas buscan inspiración en sus predecesores, viste como en los talleres del Renacimiento los aprendices hacían copias de las obras de sus maestros, hasta que llega el momento de decidir qué camino propio tomar. En no pocos casos aquellos aprendices superaron y eclipsaron a sus propios maestros. El gran escultor Brancusi, tras un largo periodo de aprendiz en el taller de Rodin, un día decide que ya no puede seguir y escribió esta frase en su diario : *"No se puede crecer a la sombra de los grandes árboles"* en alusión a la arrolladora personalidad artística del autor de "El pensador".

Lo cierto es que el arte vive y permanece en la medida que se entablen diálogos entre lo antiguo y lo moderno. La copia voluntaria como aprendizaje es una práctica muy antigua. Casi todos los grandes artistas del pasado en algún momento han realizado copias mas o menos personales de aquellos artistas que han sido importantes en su formación o de los que extrajeron algún aprendizaje. El mismo Van Gogh, de formación mayoritariamente autodidacta, realizó sistemáticamente interpretaciones de la obra de sus artistas de cabecera como **Millet**, cosa que también hizo otro artista totalmente distinto y mucho después: **Salvador Dalí** .

"Angelus" copia al carbón de Van Gogh | de iedaprofesores bajo CC

Muchas conocidas obras son sometidas a revisiones y reinterpretaciones a cada cual más sorprendente e imaginativa. Como botón de muestra aquí tienes lo que puede dar de sí una obra como "Las Meninas" de **Velázquez**, recreada desde los niños en las escuelas hasta la peculiar visión de conocidos artistas contemporáneos o el arte callejero. Hasta puede que te animes a realizar tu propia versión...

Meninas

Las Meninas de Velazquez

