

MIRAR Y COMPRENDER UNA OBRA DE ARTE

Rodolfo J. Lugo-Ferrer

El acercamiento a una obra de arte va a depender de varios factores, que nos llevan a una interpretación, que puede ser objetiva (intelectual) o subjetiva (sentimental). Esta última, considero, es la que debe tener la supremacía, pues el arte es interpretación individual entre el artista-obra y entre obra-espectador.

La aproximación la podemos hacer desde varios aspectos: el técnico, temático, ideológico. La interpretación estará constituida por una complejidad que encierra la comprensión del mensaje de la obra, marcada por una confluencia de elementos entrelazados que dan estructura a la obra que tenemos frente a nosotros.

Antes de continuar desde una perspectiva crítica, considero imprescindible situarnos en el desarrollo histórico de lo que llamamos arte. Debemos definir, y en esto de definiciones, hay que aclarar que podemos incurrir en limitaciones o en abundar en explicaciones demasiado amplias o abarcadoras.

A través del proceso evolutivo histórico de la humanidad vamos a ver que el ser humano se va a enfrentar con una serie de dificultades que le da la Naturaleza; esto lo llevará a resolver lo que podemos llamar limitaciones naturales que le impone el ambiente o entorno.

Se desarrolla el concepto de trabajo que le permite la consecución de llenar las necesidades básicas de alimentación, vestimenta y vivienda.

Poco a poco se va estructurando la sociedad. El llenar estas necesidades de acuerdo al ambiente son lo que ayuda a despegarse de su etapa de bestialidad, de su etapa animal.

Ante el número de presiones ambientales, de fuerzas externas que desconoce y no domina, comienza a crear una serie de medidas para imponerse sobre esas fuerzas naturales. En ese periodo que responde a la era o época que llamamos Paleolítico superior se desarrolla lo que llamamos ***arte rupestre o arte de las cavernas***, es la muestra de la pintura más antigua que se conoce. Las figuras que sobresalen son las de animales para la alimentación y sobre vivencia del ser humano: bisontes, renos, jabalíes, ciervos.

Los realizadores de estas muestras de arte de la época prehistórica tienen la necesidad de reflejar una imagen muy aproximada de los animales mediante un dibujo de síntesis, con economía de recursos y fuerza en el uso del color. Características que miles de años después utilizarán los artistas contemporáneos. Se ha dado en interpretar que estas muestras pictóricas más que contemplación eran un rito mágico-religioso.

Estas muestras fueron descubiertas en el 1879 por el marqués de Santuola en Altamira, al norte de España. Su antigüedad data aproximadamente de 40 mil años atrás. Hay evidencia de este arte, también, en el sur de Francia, en la región de Lascaux.

Estas manifestaciones en las cuevas se dan de una manera inconsciente e irracional. De esta manera se va desarrollando la mente, la razón. Al ir creando imágenes que va asociando con ideas abstractas de dominio y posesión para comunicar en términos alegóricos. Entonces, podemos definir **arte** como toda aquella manifestación que realiza el ser humano para identificarse con el otro, con el Todo, que permitan expresar un mensaje consciente o inconsciente a través de símbolos o imágenes implícitas o explícitas mediante el uso de técnicas artísticas. Por eso es arte la literatura, la música, el dibujo, la pintura, la escultura, la arquitectura. Hoy en día se podría considerar arte, partiendo de la fotografía, en determinadas circunstancias: el cine, los videos, la televisión. Para efectos de este programa hablaremos de lo que llamamos artes plásticas: el dibujo, la pintura, la escultura, las artes gráficas.

¿COMO APRECIAMOS UNA OBRA DE ARTE?

Una obra de arte representa una imagen que se logra a través de la mezcla, unidad o unión de distintos elementos que integran lo que llamamos composición, estos son ***líneas, volumen, áreas, color, valores, equilibrio, proporción, ritmo, énfasis.***

El diseño nos da la identidad y la estructura del lenguaje plástico, digamos una figura geométrica, por ejemplo, un círculo, un triángulo o un cuadrado dejan de serlo cuando en determinado contexto o finalidad van unidos o fusionados nos presentan una imagen. Lo que hace que un trabajo artístico se convierta en una obra de arte, lo va a representar la cualidad en como el artista compone todos los

elementos unificados y, la obra conlleva o nos permite entender la calidad expresiva de ella misma. Esto es logrado a través de una estructuración adecuada al mensaje o a lo que quiere comunicar el artista. El espectador decodifica o interpreta, ya bien sea, racional, intelectual, emocional o sentimentalmente.

Las obras de arte se dividirán en **planimétricas** o las que utilizan superficies planas o bidimensionales, que apreciamos desde una perspectiva frontal, ejemplo de esto son: el dibujo, la pintura, los grabados, la fotografías, los tapices, los vitrales, bordados y otros.

Las **volumétricas** son las tridimensionales (alto, ancho, largo). Para apreciarlas debemos situarnos desde distintos ángulos, ejemplo son la cerámica, la escultura, la orfebrería.

Las **espaciales** por ejemplo la arquitectura, la jardinería, el urbanismo.

Las **cinéticas** son las que mezclan distintas manifestaciones artísticas para darnos una personalidad composicional, se valen del tiempo, la imagen móvil, visual, alegórica, ejemplo son el teatro, la danza, el ballet, el cine. La unión de todas ellas o parte de ellas se conoce como instalaciones y "happening".

Las **líneas** constituyen el recurso básico de la expresión pictórica. Podríamos decir que el empleo de la misma puede ser utilizada en un esquema semioculto que puede servir como base al desarrollo

posterior de la imagen o, la línea como recurso expresivo por si misma. Adquiere o adopta distintas características: difuminada, casi invisible; transparente; puede recalcar o resaltar un ángulo de la imagen con alguna intención. Pueden ser sutiles, rebuscadas, que cuentan una historia visual, definen un objeto. El artista la utiliza a conveniencia para lograr expresar una intención.

Las **áreas** son planas o yuxtapuestas, sirven como elemento fundamental en la realización de la imagen visual, ayudan en la estructuración de la obra en su totalidad. Es con el empleo de áreas como se logra el equilibrio, el ritmo (la repetición de motivos visuales, establece una secuencia, una intención), el énfasis; pueden ser definidas, sólidas, que le dan peso o balance hacia un lado específico de la composición. Logran dar ilusiones ópticas mediante las combinaciones de elementos como la línea y el color. Para dar profundidad en la composición y el diseño el artista se vale de planos, desde el primero, segundo, tercero, logrando así la perspectiva.

Otro elemento es el **color**, el cual le permite al artista combinar, contrastar. El mismo tiene unas cualidades visuales que es lo que llamamos **valores**, estos son la luz que produce luminosidad y/o sombras. Pueden crear ilusiones, volumen, profundidad. La variedad tonal o variantes del color se mide en fríos o calientes.

Otra manera de ver una obra de arte, es, visualizando la función del arte en si, como es la de provocar en los espectadores una

identificación con la vida del otro, establecer lazos, vínculos entre los seres humanos para que así, puedan modificar su entorno, su realidad social. El arte logra llevarnos por encima del mundo natural y animal. Dice Susanne Langer que "toda obra de arte expresa, más o menos puramente, más o menos sutilmente, los sentimientos y emociones que el artista conoce, no los sentimientos y emociones que tiene el artista; su penetración en la naturaleza de la vida sensible, su representación de la experiencia vital, física, emotiva y fantástica"

Toda obra de arte se vale del lenguaje para expresar o comunicar y esto lo logra mediante la metáfora con la que transforma la realidad.