GUÍA DE GALERÍAS

Autoguía K-12

Cómo mirar una obra de arte

UMFA
UTAH MUSEUM OF
FINE ARTS

POPS
Professional Outreach Programs in the Schools

Arts of Africa

Cómo mirar una obra de arte

Nuestro mundo está lleno de imágenes. Es importante que sepamos “leerlas”, descubrir su significado y examinar por qué los artistas toman las decisiones que toman. Con esta guía, podrás entrenar tu ojo artístico y desarrollar el don de la visión. Practicaremos la observación minuciosa de los detalles para comprender lo que las obras de arte pueden estar diciéndonos.

Toma un lápiz y un cuaderno de dibujo o una hoja de papel para usarlos durante la visita.

Modales en el museo

- Inspírate, pregunta y conversa.
- No toques. Los dedos y los lápices dañan las obras de arte.
- Camina despacio y habla en voz baja.
- No se permite comer ni beber en las galerías del Museo.
- No uses flash si vas a tomar fotografías y ten en cuenta nuestras reglas sobre fotografías, que puedes consultar en el mostrador de bienvenida.

Calentamiento de la creatividad

¡Vamos a calentar nuestros cerebros artísticos creativos! Mira tu zapato y dibújalo sin levantar el lápiz del papel. Piensa primero en dibujar las formas grandes y luego vuelve atrás y añade los pequeños detalles.

Derecha | Viola FREY (Estadounidense, 1933–2004), detalle de *Hombre étnico,* 1991, cerámica esmaltada a fuego bajo. Adquirido con fondos del Phyllis Cannon Wattis Endowment Fund, UMFA2000.11.1A–O

Observación paciente y minuciosa

¿Sabías que los visitantes de un museo dedican entre 15 y 27 segundos a contemplar una obra de arte? ¡Eso no es mucho tiempo! Para mirar algo de verdad y VERLO realmente, tenemos que ir más despacio. Respira hondo y dedica un rato a mirar y ver.

Elige una obra de arte en cualquier lugar del museo y empieza por programar un temporizador de 2 minutos. Cuanto más practiques la observación paciente y minuciosa, más fácil te resultará. Empieza con 2 minutos y luego intenta mirar durante más tiempo. Pronto te encontrarás mirando durante 30 minutos o más.

Mientras miras, imagina que tus ojos pasean por la obra de arte. Elige un camino y empieza a mover los ojos para fijarte en cada parte de la obra. Si caminar no es lo tuyo, imagina que tus ojos son escáneres y escanea la obra de un lado a otro, fijándote en cada detalle.

¿En qué te has fijado? Enumera lo que has visto.

¿Cómo te ha hecho sentir la obra de arte?

¿Qué te ha recordado o qué historias podrías contar basándote en lo que ves?

¿Puedes encontrar algún detalle más que no hayas visto antes?

Arriba | Kate Gilmore, (Estadounidense, nacida en 1975) *Rock, Hard, Place,* 2012 Video color de alta definición con sonido 11 minutos, 15 segundo. Adquirida con fondos del Phyllis Cannon Wattis Endowment Fund y de Friends of Contemporary Art, UMFA2013.10.1

Bocetos

Mucha gente aprende mejor haciendo. Hacer bocetos es una actividad divertida que también te ayuda a observar una obra de arte. Al dibujar lo que ves, tu cerebro establece conexiones y te ayuda a entender lo que estás viendo.

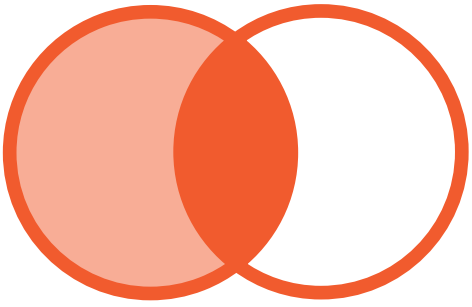
Prueba a seguir estos consejos para dibujar:

- Empieza con líneas y formas básicas, y luego ve añadiendo detalles.
- Intenta mirar la obra de arte y no el papel mientras dibujas.
- Haz un dibujo de línea continua manteniendo el lápiz sobre el papel y sin levantarlo. • Si pudieras añadir algo a la obra de arte, ¿qué sería? Dibújalo en el papel.

Recuerda, hacer bocetos es una práctica, no una perfección. Nos ayuda a ver mejor las cosas y a desarrollar la confianza creativa.

Abajo | François Ykens (1601–1693), flamenco, detalle de *Naturaleza muerta de flores,* 1644, óleo sobre tabla. Donación de Val A. Browning, UMFA1993.034.006.

Derecha | Pacífico Sudoccidental, Papúa Nueva Guinea, región de Middle Sepik, pueblos sawos, detalle de ***Cuenco para Comer,*** loza y pigmento. Adquirido con fondos de The Phyllis Cannon Wattis Endowment para el Museo de Arte del Siglo XX UMFA1998.22.2.



Similitudes y diferencias

A veces, observar dos o más obras de arte juntas permite comprenderlas de un modo nuevo. Mientras paseas por las salas o galerías del museo, elige dos obras que te llamen la atención. Pueden estar una al lado de la otra o en distintos lugares del museo.

¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian?

Dibuja dos detalles que tengan en común. Escribe en qué se diferencian.

¿Puedes encontrar los elementos del arte en estas obras (línea, forma, color, textura, espacio)? ¿Los artistas utilizan los elementos de forma similar o diferente?

Elige un tema (materiales, elementos artísticos, sentimientos, máscaras, animales, etc.) y diseña una exposición con las obras que veas en el museo.

Narración

A todo el mundo le gusta un buen cuento, y el UMFA está lleno de historias de todo el mundo.

Actividades para probar:

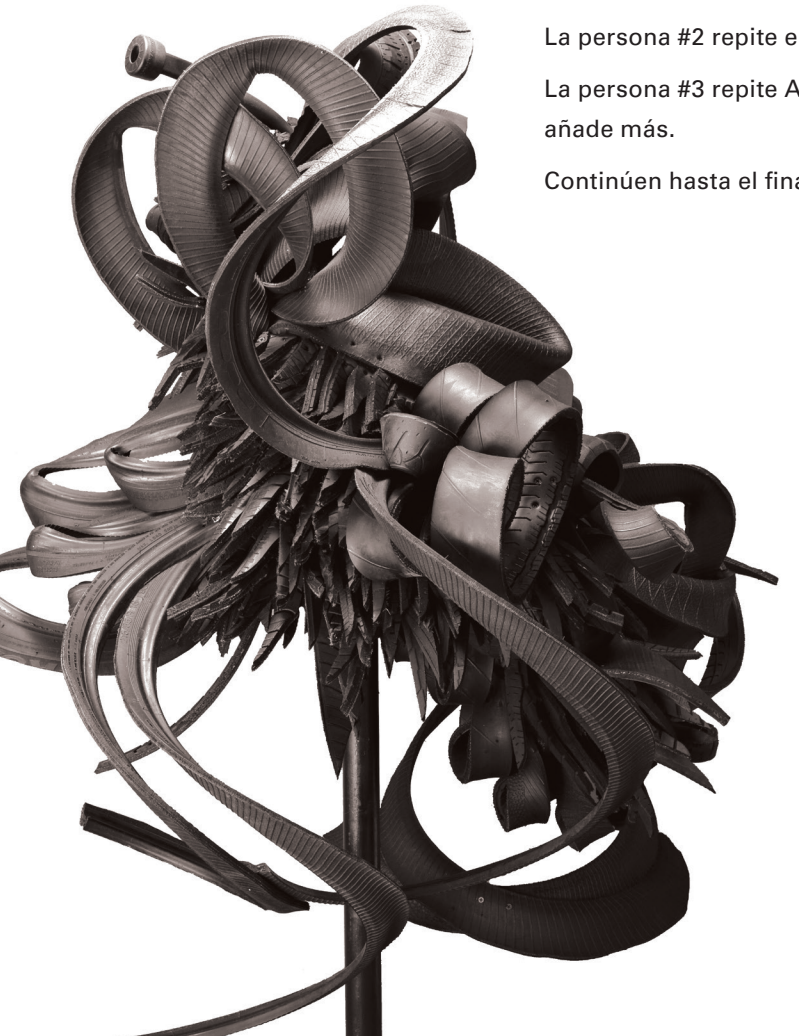
- Observa una obra durante 60 segundos y piensa en la historia que cuenta. Después, dale a la obra un título que cuente la historia.
- Observa otra obra y piensa en su historia. ¿Qué ocurrió justo antes de este momento? ¿Qué ocurrió después?
- Si estás con un amigo o un grupo pequeño, cuenten una historia juntos mientras ponen a prueba su capacidad de escucha, memoria y pensamiento crítico.

La persona #1 empieza a contar una historia pero se detiene justo después del principio.

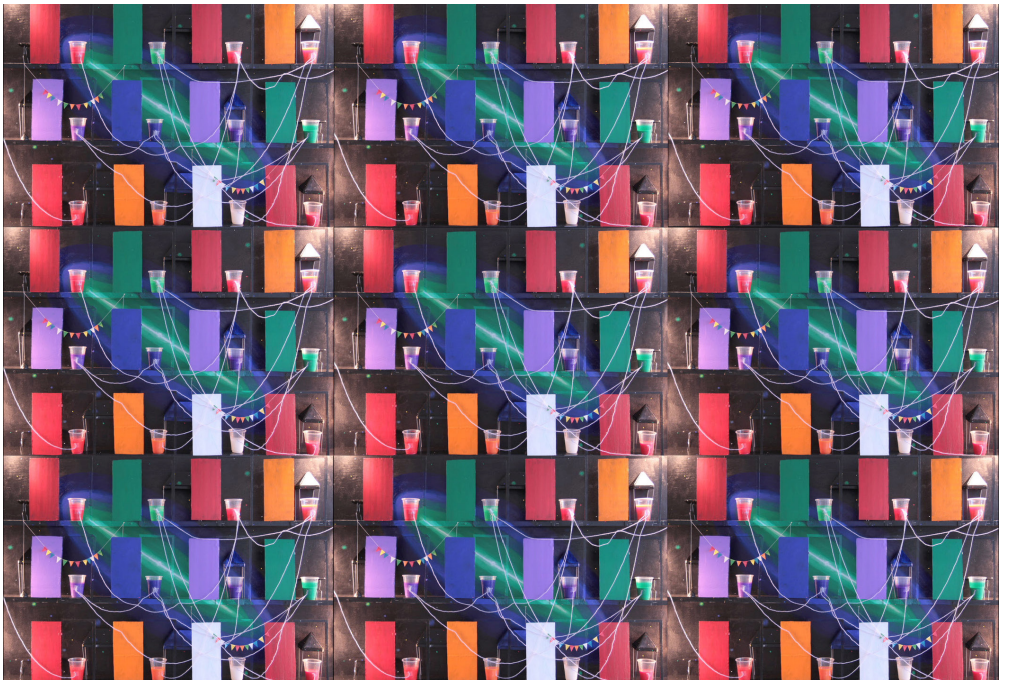
La persona #2 repite el principio pero añade algo más.

La persona #3 repite AMBAS partes de la historia y añade más.

Continúen hasta el final de la historia.



Izquierda | Chakaia Booker (Estadounidense, nacida en 1953), *Recuerdos descartados,* 2008, neumáticos, madera, metal y pintura. Adquirido con fondos de UMFA Young Benefactors y del Phyllis Cannon Wattis Endowment Fund, UMFA2009.15.1A, B



Conectar

Cuando visites el UMFA, esperamos que te veas reflejado en una obra de arte o en una idea. Tal vez encuentres una obra que te inspire o te enseñe algo nuevo. Tal vez encuentres una obra que represente tu cultura o tu lugar de origen. O tal vez haya algo que te parezca realmente bello, sorprendente o divertido. La mejor manera de entender una obra de arte es establecer una conexión personal con ella.

Arriba | Ezra Wube (etíope, n. 1980), *Galaxias crepusculares*, 2017, animación con movimiento detenido y animación en movimiento. Adquirido con fondos del Phyllis Cannon Wattis Endowment Fund, UMFA2018.16.2.

Usa tu cuerpo para hacer una pose que represente una obra de arte. Podrías inspirarte en la danza o juntar tres poses en una secuencia para contar la historia de lo que ves.

¿Puedes encontrar una obra en el UMFA que tenga tu color favorito? Que te haga sentir feliz o te recuerde tu canción favorita.

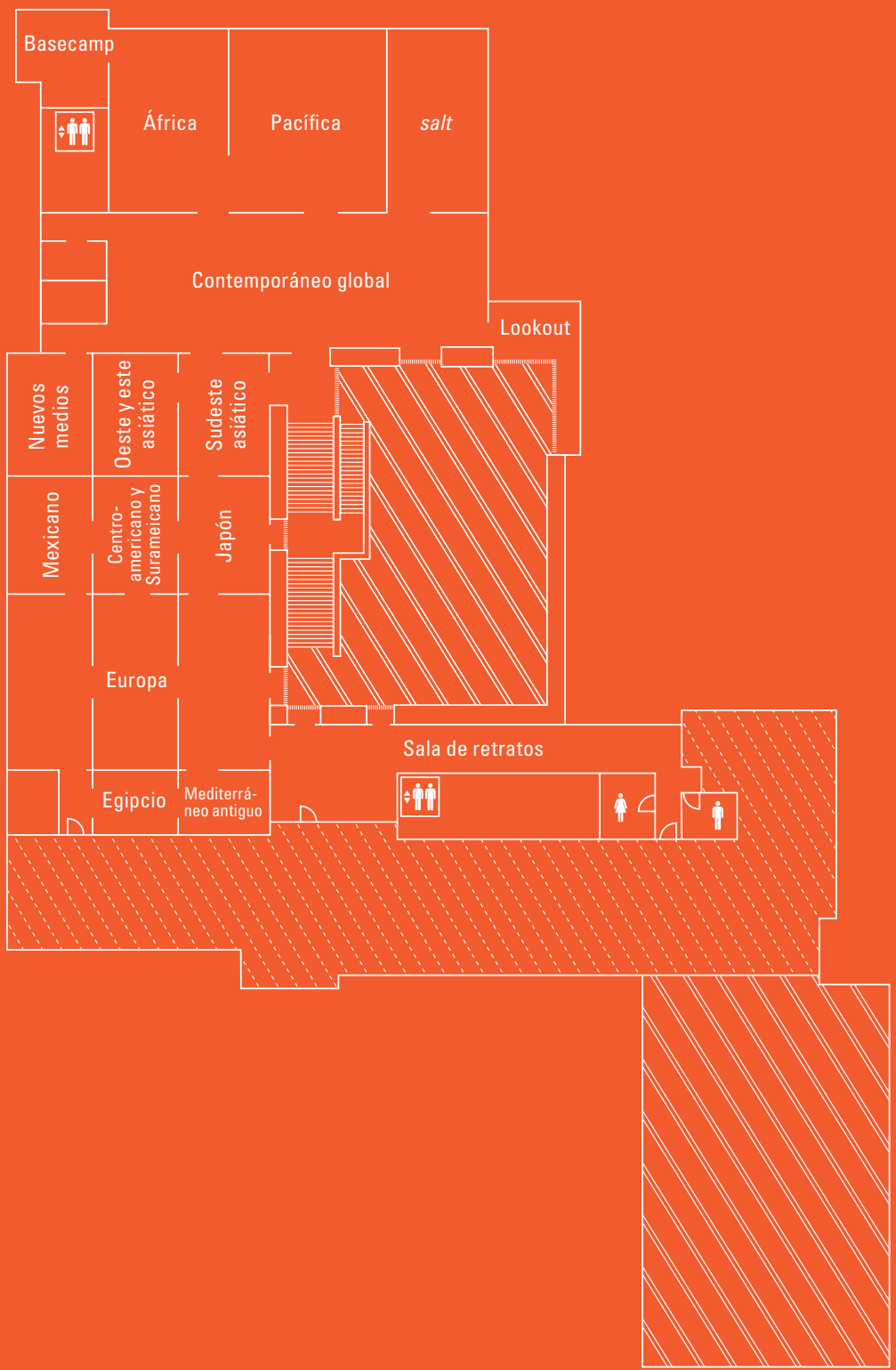
Si pudieras llevarte una obra de arte a casa (¡aunque no puedes, lamentablemente!)... ¿qué obra elegirías? ¿Por qué?

Gracias por explorar el UMFA y Cómo mirar una obra de arte. Sigue usando estas técnicas para mirar y ver las muchas imágenes de nuestro mundo. Haz preguntas y sigue desarrollando tus poderes de detective visual.

Mapas de las galerías

Usa estos mapas para recorrer las galerías durante tu visita.

Primer piso



Segundo piso

UMFA
GUÍA DE GALERÍAS
#UMFA

UMFA
UTAH MUSEUM OF
FINE ARTS