

Interpretación de obras de arte: Dinámicas y estrategias de participación.

Jyotima Barrenetxea

Factores que intervienen en el encuentro obra-espectador:

- Encuentro

Construcción de una experiencia

- Contexto

en el que se creó la obra
en el contexto en que se muestra

- Espectador (individuo, grupo)
bagage personal, cultural
experiencias,

- Obra

Características
formales, simbólicas,
...

- Artista
intenciones,
motivaciones,
experiencias
...

Significados
Asociaciones

Tendencias en la educación museística:

1. **Modelo tradicional: esencialismo, autoridad y trasmisión.** --- La obra como producto cerrado que encierra una o varios mensajes. Desvelar el mensaje “la verdad”. Significados legitimados por los expertos, visitante pasivo,... Elitismo.
2. **Interpretación “autoexpresiva” como reacción.** --- Participación del espectador mediante preguntas, interpretación subjetiva libre, la obra no tiene mensaje “esencia”, educador no interviene, no aporta información, recursos, La mejor interpretación es la que hace el individuo tenga o no que ver con con el mensaje/s de la expo. Democratización , autocomplacencia.
3. **Camino intermedio: interpretación crítica.** --- La obra como condensado de significados diversos y cambiantes (ideas, deseos, experiencias...) Acercamiento desde lo personal, crear asociaciones, explorar, crear significados ... para luego ampliarlos, cuestionarlos y enriquecerlos. Espectador activo. Experiencia estética, crítica y reflexiva.

“Educación museística e interpretación de obras de arte”. Amaia Arriaga

- Estrategias y dinámicas de abordaje de las obras de arte -

Tipos de estrategias según niveles de interpretación:

- Estrategias para **la observación**, el análisis formal, etc. -----
- Estrategias para establecer relación entre la obra y el espectador . Lo **cotidiano**, el **bagaje** , sus **experiencias**,... como base para trabajar la obra y a su vez , el encuentro con la obra ayuda a significar lo cotidiano.
- Estrategias para **contextualizar**; social, artístico, histórico, etc. Ejemplo: fragmentos de periódico.
- Estrategias para conectar con sus sensaciones, para el **disfrute** del encuentro con la obra.
- Estrategias que posibiliten las **ideas** de la obra, del artista, sus motivaciones, inquietudes,... No mensaje concreto. Ejemplo: partir de una frase suya, del título...

- **La pregunta**, estrategia “madre”. Dinámicas de preguntas:
 - Ante una imagen hacer cada espectador crear **preguntas abiertas** (en torno a la obra , al autor, a los personajes,...).
 - Comparaciones entre obras en relación a una consigna (aspectos formales, ideas, temas, proceso de creación, intención del artista, ...).
 - Preguntas que sirvan de **disparador de sus propias experiencias**, su mundo cotidiano, sus deseos, recuerdos, etc.
 - Preguntas inteligentes, que sirvan como herramienta para profundizar y **reflexionar**, activar pensamientos, sensaciones, etc.

“El guardián del bosque”. Iker Serrano. 2010

Imágenes del proyecto: "Viaje e isla" de Iker Serrano.

- Evocar sensaciones, olores, sonidos, movimientos en relación a la obra. --- Qué olores desprende la obra? a que olores os recuerda? como sonaría esta obra? Y si fuera un sonido? que tipo de movimientos se darían? Como se moverían?....

Y si estuviéramos ahí?

“Bosque”. Maria Jimenez. Centro Huarte. 2009

- Estrategias que vinculan las obras de arte con otras disciplinas.

(El arte como disparador para otras disciplinas / otras disciplinas para llegar a profundizar en el arte.)

DRAMATIZACIÓN - ESCENIFICACIÓN

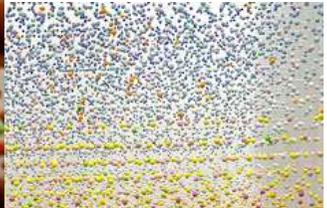
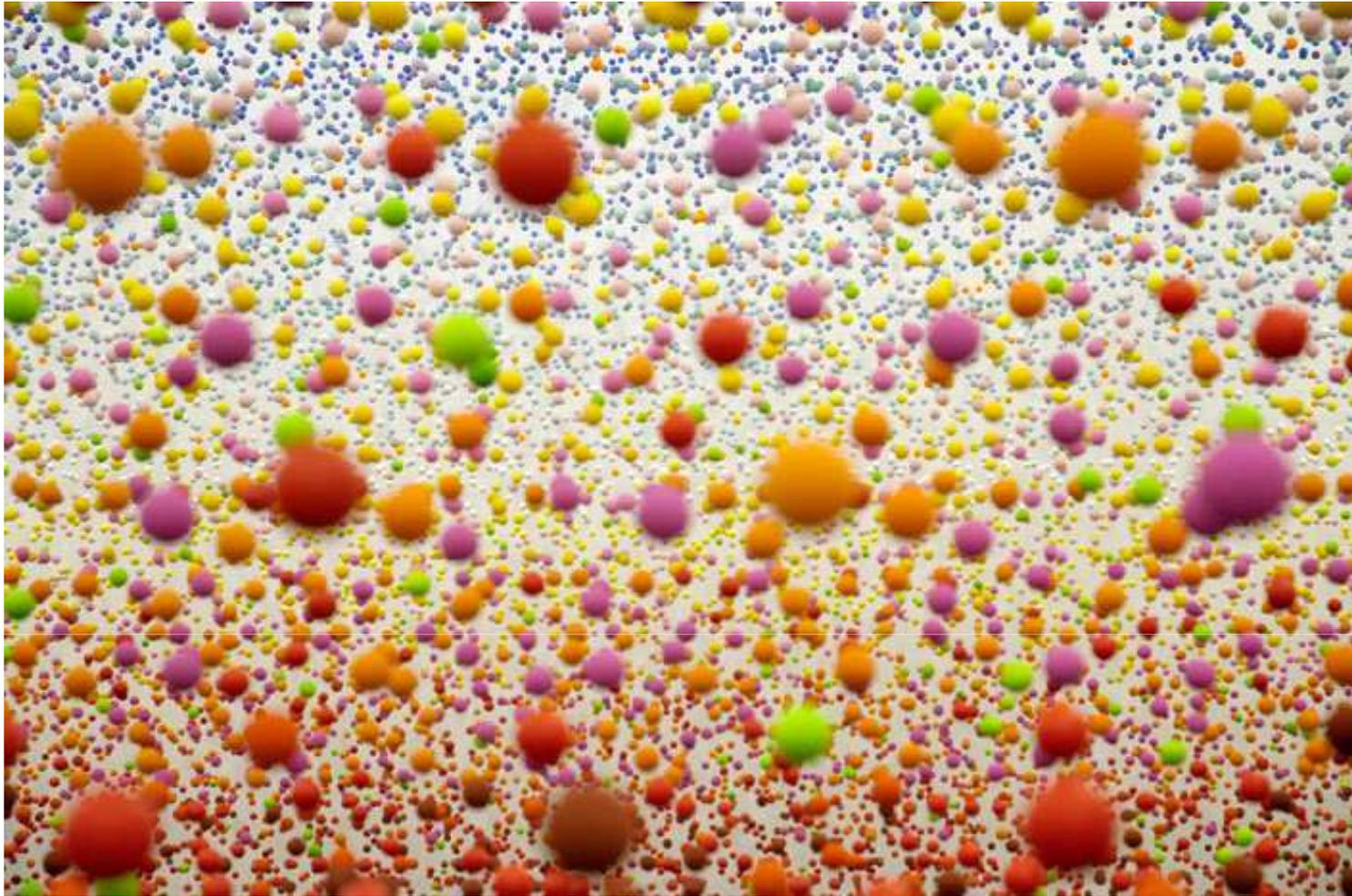
**MUSICA – ESPRESIÓN
SONORA**

EXPRESIÓN CORPORAL

**LITERATURA- EXPRESIÓN
ESCRITA**

MUSICA – ESPRESIÓN SONORA

- Crear composiciones musicales con instrumentos sencillos según obras de arte (su clima, composición)—
- Escoger dos canciones y elegir cual le va mejor a una obra de arte – por qué, que te ha llevado a elegir esa y no la otra?—

1.go abestia

2. abestia

LITERATURA- EXPRESIÓN ESCRITA

- Escribir una postal imaginándote que estas en ese lugar /espacio representado.
- Crear , integrar un texto el la reproducción de una obra (tipo poster, comic...)
- Escribir un poema, texto ... partiendo de palabras que la obra sugieren después de observarla atentamente , etc.
- Inventar un título.

“Waterfall” Noemie Goudal. 2009

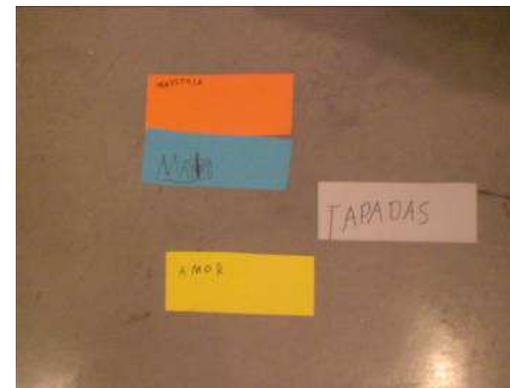

“The Weather Project”Olafur Eliasson”.2003

Visitas familia. "Ayudas a la Creación 2011"- Centro Huarte.
Obra: Mireya Martín Larumbe

"Mariposas tapadas de amor"

ESCULTURA – EXPRESIÓN CORPORAL

- Crear esculturas con nuestros cuerpos basándonos en obras escultóricas- Antes atenta observación de las mismas; formas, direcciones, espacios vacíos, llenos, planos, volúmenes, etc.---
- Variaciones de la actividad (individualmente, en parejas, grupales, por tema, por añadidura de elementos, por sustracción, etc.)

"Up" Tom Carr. 2012

DRAMATIZACIÓN - ESCENIFICACIÓN

- Interpretar, escenificar el cuadro: dramatización de los personajes que aparecen (posturas, acciones, estados de ánimo, profesiones, etc.).

¿Donde estáis? ¿Quienes sois?
¿Que estáis haciendo?, ¿que se
pasa por la cabeza?, como os
sentís? Que hay alrededor?....

Visitas familia. “ Ayudas a la Creación 2011”- Centro Huarte.
Obra: Guillermo Sarmiento

Puesta en común

- Valoración de las pautas y estrategias expuestas y trabajadas. Utilidad, adecuación,...
- Traspaso de las dinámicas de participación propias del museo al aula y viceversa. Posibles dificultades, beneficios,...
- Otras consideraciones.