

Filosofía y Arte: la pintura |Pilar Salvá Soria

1. Filosofía y Arte. Introducción

Fuente: GONZÁLEZ-GARZÓN MONTES, I.; FINAT ALONSO, B. PensARTE: Arte y Filosofía en Madrid. Madrid: C. de Madrid, 2005

- Una obra de arte puede mostrar, mediante un complejo mecanismo de simbolización, cómo una época se pensó a sí misma.
- Un cuadro nos habla. A través de símbolos, alegorías y representaciones, 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.

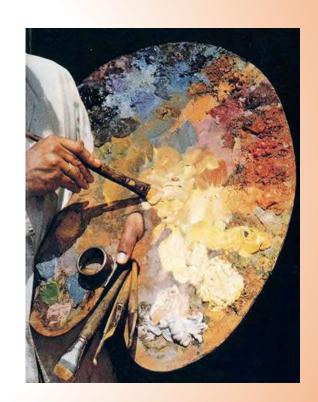
Filosofía y Arte. Introducción (I)

- 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 pictórica.

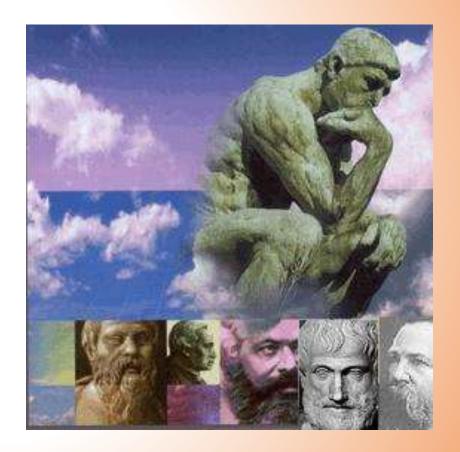
2. Contenidos curriculares generales

- 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.

Filosofía y Arte: la pintura | Pilar Salvá Soria

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/

- Standford Encyclopedia of Philosophy:

https://plato.stanford.edu/

Páginas sobre Historia del Arte

- Arte e Historia:

https://www.artehistoria.com/es

El poder de la palabra:

http://www.epdlp.com/

Guía de Historia del Arte:

https://arte.laguia2000.com/

- Humanities Web:

http://www.humanitiesweb.org/human.ph

René Magritte:

https://historia-arte.com/artistas/renemagritte

Salvador Dalí:

https://www.salvador-dali.org/es/

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

Un ejemplo: Wikiart

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

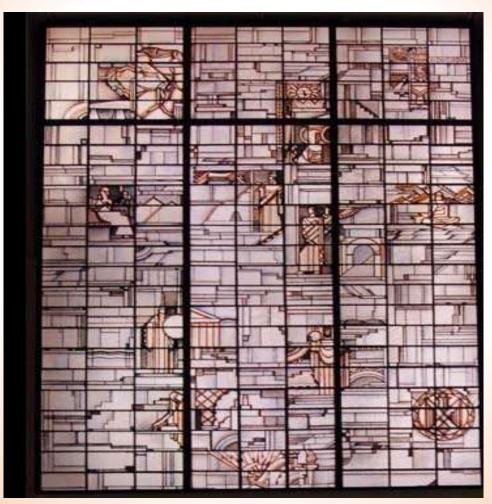
Fundación Ortega y Gasset:

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/

Un ejemplo: La Vidriera de la Facultad de Filosofía UCM

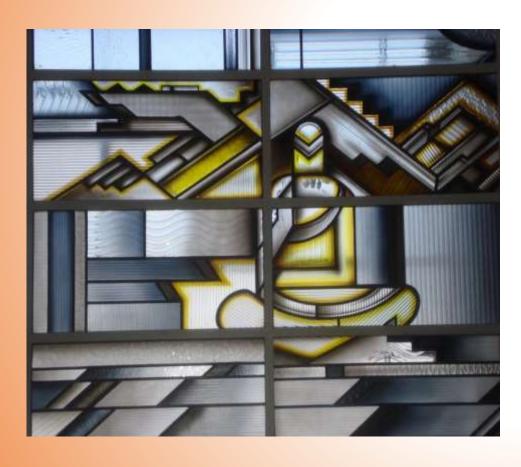

Un ejemplo: La Vidriera de la Facultad de Filosofía UCM La prehistoria

La iconografía de la vidriera representa las principales culturas y corrientes filosóficas de la historia. Se puede reconocer con facilidad la prehistoria representada por pinturas rupestres, arqueros, bisontes.

Un ejemplo: La Vidriera de la Facultad de Filosofía UCM El extremo Oriente

El extremo Oriente,

representado por un buda que en la espalda tiene como la figura del dragón que cuesta un poco reconocer.

Un ejemplo: La Vidriera de la Facultad de Filosofía UCM Grecia Clásica y Roma

GRECIA CLÁSICA

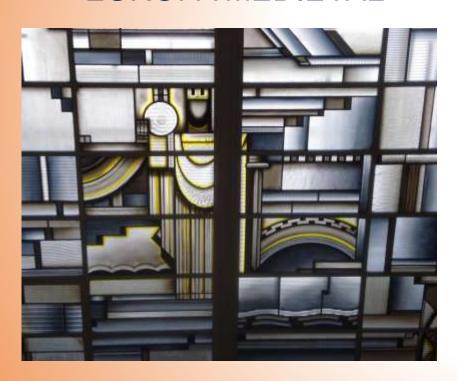

ROMA

Un ejemplo: La Vidriera de la Facultad de Filosofía UCM Europa Medieval y Tiempos modernos

EUROPA MEDIEVAL

TIEMPOS MODERNOS

Un ejemplo: La Vidriera de la Facultad de Filosofía UCM Supuesto escudo de la Facultad

El supuesto escudo de la Facultad. Aunque se trata de un enigma aún por resolver porque el escudo de la Facultad es algo diferente y el de la Complutense posee un cisne. Aquí aparece un águila imperial o bicéfala con corona.

Museos y Galerías de la Comunidad de Madrid

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

http://www.bne.es/es/MuseoBiblioteca Nacional/

Centro de Arte Reina Sofía:

http://www.museoreinasofia.es/

Fundación Thyssen-Bornemisza:

https://www.museothyssen.org/

Museo de América:

https://www.mecd.gob.es/museodea merica/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/

Museo del Romanticismo:

http://www.museoromanticismo.mcu.es/

Museo Sorolla:

http://www.mecd.gob.es/msorolla/inicio.html

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.

Bibliografía de utilidad I

- García-Frías Checa, C., & Patrimonio Nacional. La pintura mural y de caballete en la biblioteca del real monasterio del escorial. Madrid: Patrimonio Nacional, 1991.
- 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.

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.
- LAFUENTE FERRARI, E. Museo del Prado: Pintura española de los siglos XVII y XVIII. Madrid: Aguilar. 1978.
- LUNA, J., & MUSEO NACIONAL DEL PRADO. Guía actualizada del Prado: Una historia de la pintura a través de las obras del museo. Madrid: Alfiz. 2000.

Bibliografía de utilidad III

- MALINS, F., Mirar un cuadro. Para entender la pintura. Madrid: Blume. 1984.
- Manguel, A., Restrepo, C., & Restrepo, C. Leer imágenes: Una historia privada del arte. Madrid: Alianza. 2003.
- Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (España), García Vergara, M., & La. HUERTA, J. Guía de la colección a través de 80 obras: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (1ª ed.). Barcelona: La Central. 2007.
- Museo Thyssen-Bornemisza, Álvarez Lopera, J., & Fundación Thyssen-Bornemisza. *Maestros modernos del museo thyssen-bornemisza* ([3ª ed.] ed.). Madrid: Fundación Colección Thyssen-Bornemisza. 1994.
- PAQUET, M. René Magritte, 1898-1967: El pensamiento visible (Back to visual basics). KÖLN: TASCHEN. 2000.

Bibliografía de utilidad IV

- PAQUET, M. René Magritte, 1898-1967: El pensamiento visible (Back to visual basics). Köln: Taschen. 2000.
- RIVAS, M. Mujer en el baño. Madrid: Alfaguara. 2003.
- RUHRBERG, K., SCHNECKENBURGER, M., FRICKE, C., HONNEF, K., WALTHER, I., FRICKE, C., . . . SCHNECKENBURGER, M. Arte del siglo XX. Köln: Taschen. 2005.
- Sturgis, A., & Clayson, H. *Entender la pintura: Análisis y explicación de los temas de las obras*. Barcelona: Blume. 2002.
- VVAA. El arte y las grandes civilizaciones. Madrid: Akal. 1992.
- VVAA. Historia Universal de la Pintura. Madrid: Espasa Calpe. 1996.

4. ¿Cómo abordar una obra?

Para leer un cuadro, 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 leer 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 FILOSÓFICA

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, el soporte y las técnicas empleadas, sus dimensiones y procedencia.

2. DESCRIPCIÓN

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

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 autora en esa obra.
 - b) Género al que pertenece la obra: si es religioso, alegórico, mitológico, histórico, retrato individual o de grupo, naturaleza muerta, etc.

- c) Composición. Abierta o cerrada, centrada o con diferentes puntos de interés, en un plano o varios, etc.
- d) Tratamiento de la luz. Localización del foco o focos de luz, valoración, significado, etc.
- e)Color. Colores que predominan: primarios/secundarios, cálidos/fríos..., así como el modo de aplicarlos, papel que desempeñan y significación.
- f) Dibujo. Delineación cuidada, abocetado...
- g) Estilo o movimiento en que se encuadra. Gótico, renacimiento, manierismo, barroco, neoclásico, impresionismo, cubismo, etc.

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 pintó esta obra, qué se pretendía con ella, qué acogida encontró....

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.

6. REFLEXIÓN FILOSÓFICA

- Se trata de buscar una interpretación de la obra de arte que se relacione con autores, 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, autora o autores, 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: la pintura |Pilar Salvá Soria

5. Ejemplo de lectura de una obra de arte Adán y Eva, de Alberto Durero (1507)

5. Ejemplo de lectura de una obra de arte Adán y Eva, de Alberto Durero (1507) I

1. APROXIMACIÓN

- Una de las primeras cosas que llama la atención es el color. Colores bastante cálidos. Especialmente en el caso de Eva, donde se ven unos toques de color rojo, por ejemplo, en la manzana. Luego en las mejillas, los labios y los pechos de Eva, formando como una especie de círculo de atención que destaca lo más importante: los símbolos y luego la cara de Eva.
- También pareciera como si las manos estuvieran totalmente cambiadas: las de Adán parecen más finas que las de Eva y las posiciones de las manos igual: las de Adán son más femeninas y las de Eva son más gruesas y varoniles. La postura no es natural porque si están comiendo una manzana lo lógico es que la miren, no mirar al lado contrario. La serpiente está muy idealizada, parece de goma.
- El Adán y Eva están muy idealizados, en la forma, en los pelos, que no se sabe de dónde viene ese viento... las manos... demasiado idealizadas. Hay una diferencia de los cuerpos. En Eva, la contextura de la piel es más lisa y la anatomía es mucho más lisa. En cambio, en Adán están mucho más marcados los músculos y toda la contextura anatómica, lo vemos principalmente en el tórax. El carácter sensual está presente en las dos figuras. Lo vemos en el carácter ovalado de Eva y en su boca principalmente.

5. Ejemplo de lectura de una obra de arte Adán y Eva, de Alberto Durero (1507) Il

2. DESCRIPCIÓN

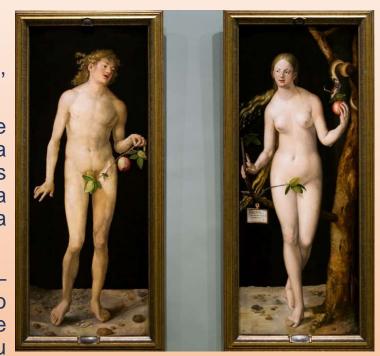
- Son figuras marcadas por la sensualidad, incluso por el erotismo. Son un poco frías, hieráticas, pero desbordan sensualidad. Vemos que aparecen también las hojas de parra impuestas por Roma, por los cardenales. Aquí aparece un poco más libre, con las hojas más disimuladas. En este caso fruta, como puede ser la manzana.
- Por otra parte, si miramos el rostro de Eva, es un rostro nórdico como el de Adán. Los cabellos son rubios, algo que no sucedía en la pintura latina. Podemos fijarnos en la naturaleza muerta, que en el Barroco va a tomar una gran importancia. Pero aquí ya podría ser un pequeño bodegón con la manzana que está muy bien conseguida en sus matices con sus tonos rojizos llegando al amarillo. Adán tiene en una mano la manzana y la otra mano la tiene en una posición femenina. Su cuello y su cuerpo son muy gruesos. Podríamos decir que están un poco desproporcionados. Como si no hubieran tenido modelos, como si hubieran salido de la propia imaginación. Los brazos y las piernas son lo menos imaginativo.
- Para ser una escena típicamente religiosa –la creación del hombre y la mujer– se basa mucho en la anatomía, pasando de una imagen religiosa a una totalmente pagana. Por este motivo, podemos deducir que la escena bíblica es tan solo una excusa.

5. Ejemplo de lectura de una obra de arte Adán y Eva, de Alberto Durero (1507) III

3. ANÁLISIS FORMAL

- - Sorprende que, aunque sean dos elementos de una misma unidad temática, Durero los haya separado.
- - Se observa también la calidad del dibujo —Durero era un excelente grabador—. Es un pintor que cuida mucho el detalle, separa y diferencia siempre los primeros planos del fondo. Aunque el fondo sea gris, se ven las piedras muy bien diferenciadas. Además, la obra en su conjunto ofrece una sensación de perspectiva muy buena. Llama la atención la delicadeza y la textura con la que está tratada la piel, sobre todo en Eva, en su tersura.
- La serpiente es símbolo del pecado, así destaca el aspecto moralizante recordemos que Eva y Adán tendrían que estar desnudos—. Como recurso para tal aspecto se utiliza el recurso de la ramita con la manzana. Y luego, se puede observar a Adán con ese fondo negro y la expresión terrible en su rostro, además de estar en una tierra yerma que simboliza lo que va a venir, lo que les espera después de haber pecado: la salida del paraíso.
- -El fondo negro se debe a la voluntad del autor de centrar el mensaje. Por otro lado, el aspecto tenebrista. El fondo negro que contrasta con lo que sería el paraíso, el fondo yermo... Resalta la expresión de Adán de Dolor y luego la expresión sensual de Eva.

Filosofía y Arte: la pintura |Pilar Salvá Soria

5. Ejemplo de lectura de una obra de arte *Adán y Eva*, de Alberto Durero (1507) IV

4. CONTEXTO

Alberto Durero

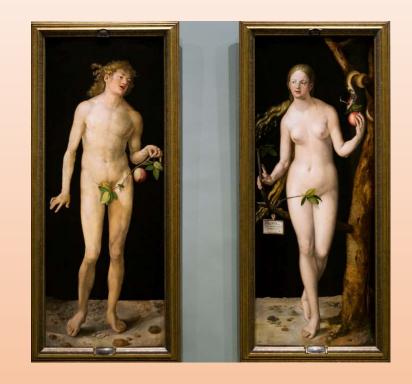
- Es un pintor alemán que nace en el siglo XV. Se trata de una época muy relevante ya que se va a producir uno de los cambios más radicales de la historia de nuestro mundo occidental. Se trata del final del mundo de la Edad Media y el comienzo del mundo de la Edad Moderna. Durero está en el eje de estas dos épocas, por lo que en su obra va a incidir en una serie, no solo de ideas pictóricas, sino también en ideas culturales.
- Es hijo de un orfebre, con lo que estudia arte desde muy pequeño. Es un gran pintor, grabador y dibujante. Además, estar a caballo entre dos épocas se observa en toda su obra.
- Durero hizo algunos viajes a Italia y ahí aprendió el nuevo estilo.
 La obra Adán y Eva corresponde muy bien a este estilo italiano.

5. Ejemplo de lectura de una obra de arte Adán y Eva, de Alberto Durero (1507) V

5. VALORACIÓN

- Es un pintor que puede reunir muchos elementos diferentes y hacer referencia a cosas muy distintas. Se pueden hacer varias lecturas de sus obras y todas con válidas. Es un tipo de artista como lo que en el ejemplo más o menos actual sería Picasso. Es decir, se trata del tipo de artista que se ha movido en terrenos muy opuestos y ha sabido salir y entrar muy bien, incluso integrar los unos en los otros y eso es una muestra importante de lo que es el genio.
- Durero es un pintor que parece muy frío, muy estático y muy poco expresivo. Pero parece que se trata de una expresividad un poco especial, como contenida. Muchas veces cuando la expresividad está contenida es mucho más emocionante que cuando la expresividad está desbordada. Es una de las razones que hace a Durero tan interesante.
- Hay un aspecto también muy intrigante porque Durero es un gran pintor religioso. Todas sus obras son de carácter religioso. Adán y Eva es una obra religiosa de origen, pero en la realización se observa que es una obra de carácter absolutamente pagano. Quizá sea un motivo, un pretexto que el haya tenido para hacer unas figuras humanas como canon de belleza.

5. Ejemplo de lectura de una obra de arte *Adán y Eva*, de Alberto Durero (1507) VI

6. REFLEXIÓN FILOSÓFICA

- Ética y valores humanos: fomentar la actitud crítica del alumno. Se pueden abordar cuestiones como, por ejemplo: el puritanismo. Qué opinión merece tapar los desnudos con la hoja de parra exigida por Roma. El tema religioso del pecado: lo terrible que se acerca después del paraíso. Asignación de roles, patriarcado: el miedo que transmite Adán y la sensualidad de Eva como la que incita al hombre a pecar.
- Filosofía I y Filosofía II: Contexto filosófico. Se trata del paso de una visión teocéntrica a una antropocéntrica y cómo esto ya lo encontramos señalado en la obra mediante la presencia de cierto tenebrismo, el tema del pecado, la hoja de parra. Y, a su vez, se observa el tránsito a la época Moderna, a una visión más ilustrada, pues el centro de la obra lo constituye un estudio casi científico del cuerpo humano masculino y femenino. Se puede observar la importancia del antropocentrismo, humanismo, una mentalidad más abierta a la hora de pintar, la hibridación entre lo medieval y una renovada cultura clásica.
- Al ir a Italia a formarse, Durero asiste de primera mano a la transformación del mundo, asiste al paso de la tradición medieval a la gestación de las bases de la filosofía moderna.

Filosofía y Arte- La pintura

FIN