



## Piensa en Arte- Lección No. 15

### Detallar la imagen entera / explorar otras áreas de la imagen

Al interactuar con una obra artística se establece un diálogo entre el observador como receptor y la obra como emisora de un mensaje y cuando se solicita a los estudiantes que digan lo que piensan que podría estar pasando en la imagen, se produce una “descodificación” de ese mensaje. No es necesariamente el mensaje que el autor o autora ha querido plasmar, pero sí lo que cada uno interpreta de su propia experiencia.

Para ampliar el diálogo y profundizar en esta comunicación, el docente como mediador puede pedir a los estudiantes **detallar la imagen entera y explorar otras áreas** de la misma, en las cuales puedan encontrar no solo más evidencias que sustenten sus interpretaciones, sino también ideas nuevas que no han sido discutidas hasta ese momento

Esta técnica se aplica tanto cuando se están haciendo preguntas para profundizar en una interpretación, como al cabo de varias intervenciones, cuando los estudiantes se han centrado en una sola parte de la obra.

Contribuye a desarrollar habilidades de investigación como son la observación detallada y la síntesis.

Al solicitar que detallen la imagen completa se sitúan en un plano general y al hacer un sumario pueden notar algo nuevo. Por el contrario, al pedirles que exploren un área específica, su atención se enfoca en describir algún detalle delimitado, lo cual también puede aportar nuevas ideas.

Inicie la lección diciendo a los estudiantes que van a cambiar la forma de observar el afiche. Dibuje en la pizarra un reloj y coloque el afiche “Yolanda” de la pintora Margarita Bertheau. Ahora indíqueles que deben realizar su primera observación tomando nota de lo que ven pero en el sentido de las agujas del reloj. Esto pueden hacerlo en grupos. Dé las instrucciones indicando sobre el afiche donde quedarían los números del reloj. Dígales:

*“Vamos a situarnos en el centro de la parte superior y vamos a ir recorriendo con la mirada toda la obra, anotando lo que observan cuando son las doce, cuando es la una, las dos, y así hasta dar la vuelta al reloj.”*

Pida a cada grupo que compartan un detalle de lo que observaron y escríbalos en la pizarra alrededor del reloj dibujado. Inicie la conversación con una pregunta clave y desarrolle la lección utilizando las herramientas *Piensa en Arte*.

En el momento en que lo considere conveniente, puede usar las ideas que los estudiantes han brindado para llamar su atención hacia otras áreas de la imagen, por ejemplo: *Varios mencionaron que a las 6 se observan lo que podría ser..... ¿alguno quiere aportar otro detalle de lo que se ve a esa misma hora?*

*¿Quién quiere describir lo que se observa entre las 9 y las 10?*

**Información contextual y preguntas posteriores**

La pintura de Margarita Bertheau (Costa Rica 1913-1975) versa sobre muy variados temas; el paisaje de montaña, el urbano y el marino, así como el retrato. Siendo la técnica más utilizada la acuarela en la que logra gran libertad en las pinceladas y las manchas con su trazo espontáneo. Esta acuarela se llama **Yolanda** (1934) y es un retrato de su amiga, la escritora costarricense Yolanda Oreamuno. Sobre esta acuarela en particular se ha dicho lo siguiente:

*“Margarita decide enmarcar la figura de Yolanda con la silueta de una ventana y ante el patrón decorativo de una cortina. **Pensando en nuestra conversación sobre la obra, ¿qué aportan estas palabras?***

*“El azul oscuro del vidrio de la ventana empuja hacia delante la figura de la escritora. La mancha anaranjada del borde inferior la separa del espacio habitado por el espectador. Aquella mancha establece un diálogo con el motivo ornamental del fondo (en el lado izquierdo del cuadro) y recalca el carácter bidimensional de la pintura.”<sup>1</sup>*

***¿Cómo podemos relacionar estas descripciones con lo que hemos observado en la obra?***

*" Al pintar soy yo misma, me son indiferentes las escuelas pictóricas... frente a la grandeza de la naturaleza siento la libertad, la independencia y la intuición propias al sentimiento artístico sin cadenas o compromisos extra-estéticos que tienden a fortalecer lo impersonal y a destruir la aristocracia de la mente, base de toda actividad humana profunda y duradera.”<sup>2</sup>*

**Tomando en cuenta las palabras de la artista ¿qué más podemos observar en la imagen?**

**Reflexión**

**Converse con sus estudiantes sobre el ejercicio de detallar la imagen según las agujas del reloj y cómo esto les influyó en su perspectiva de lo que observaron.**

**Pregúnteles sobre el proceso de pensamiento que se desarrolla cuando nos enfocamos en detalles específicos.**

***¿Cómo pueden relacionar el hecho de observar un detalle específico con la interpretación general de toda la imagen?***

***¿En qué situaciones podemos aplicar este tipo de técnicas?***

***¿Para cuáles profesiones piensan ustedes que pueden servir este tipo de ejercicios de observación?***

**Actividad: Manchas Delatoras**

Prepare de antemano pliegos de papel grandes y acuarelas o pinturas con las cuales se puedan hacer manchas. Pida a los estudiantes que formen grupos pequeños de 4 o 5 participantes y entregue a cada grupo un pliego de papel y materiales para pintar.

La actividad se basa en que realicen un cuadro pero solamente con manchas de pintura, utilizando diversos colores y ocupando todo el pliego. Pueden usar esponjas, trapos de tela o brochas anchas para hacer las manchas. Con lápices o marcadores pueden delinear los contornos para definir una forma.

Luego deben comentar con la clase su creación particular.

---

<sup>1</sup> Ulloa Molina Edgar, Costa Rica en lienzo y papel, La Nación 2008  
[www.nacion.com/ancora/2008/marzo/02/ancora1445451.html](http://www.nacion.com/ancora/2008/marzo/02/ancora1445451.html)  
<sup>2</sup> <http://www.nacion.com/viva/1997/septiembre/01/portada.html>

