

AMON
CARTER
MUSEUM OF
AMERICAN
ART

Cómo entender el arte abstracto

Guía para descubrir el arte

familia

Cómo entender el arte abstracto

Morton Livingston Schamberg
(1881-1918)
Figure [Figura]
1913
Óleo sobre tela

¡Un consejo!

Pon atención a los títulos de las obras de arte.

A veces ofrecen claves para entender la obra.

Luego, da un paso atrás y observa los colores, las líneas y las formas.

Algunos artistas estadounidenses famosos que hacían arte abstracto son Arthur Dove, Georgia O'Keeffe y Morton Livingston Schamberg.

Les interesaba capturar la esencia de las cosas de maneras que no fueran realistas.

Recorre las galerías y pasa un rato frente a una obra de arte abstracto.

Utiliza estas categorías (color, línea y forma) para pensar en las obras de arte cuya comprensión propone un reto. Haz turnos con tu familia y amigos para preguntarse sobre lo que ven.

¿Qué es?

Arte abstracto es cuando el artista **hace que los objetos y las personas no se vean como** en la vida real.

El artista abstracto utiliza el **color**, la **línea** y **la forma** como elementos básicos para crear sus propias versiones de los objetos, las personas, las ideas y los sentimientos.

colores

colores primarios
(rojo, amarillo, azul)

colores secundarios
(naranja, verde, morado)

colores cálidos

colores fríos

piensa

Dependiendo del uso que haga un artista del color, puede crear un estado de ánimo o sugerir movimiento. Louise Nevelson escogió un solo color para su escultura *Paisaje lunar*, mientras que Stuart Davis usó una paleta de colores brillantes para *Bass Rocks No. 2*. Un cambio en los colores de estas obras podría alterar las sensaciones que experimentas al observarlas.

Louise Nevelson
(1899-1988)

Lunar Landscape [Paisaje lunar]
1959-60
Madera pintada

Stuart Davis
(1892-1964)
Bass Rocks No. 2
1964
Óleo sobre tela
Adquisición
hecha posible
por la generosa
donación de
Nancy Lee y
Perry R. Bass

pregunta

¿Qué colores usó cada artista?
¿Por qué crees que utilizó estos
colores en particular?
(Recuerda, no hay respuestas
correctas o incorrectas).

haz

Usa esta lista de emociones
para identificar los
sentimientos que
experimentas con cada
obra de arte que ves

Felicidad

Estrés

Tristeza

Cansancio

Enojo

Ansiedad

Tranquilidad

Pesadumbre

Ganas de jugar

Energía

línea

piensa

A veces los artistas utilizan líneas para crear acción, meter detalles en las formas y mover la mirada del observador de un lado a otro de la obra. Distintos tipos de líneas crean una variedad de emociones o sensaciones en una obra de arte. Una obra con líneas rectas nos puede hacer percibir algo como estático o tranquilo y las líneas curvas pueden generar un ánimo sereno, mientras que las líneas en zigzag pueden producir una sensación de ajetreo y frenesí.

pregunta

Cuando observas una obra de arte, ¿qué es lo primero que ves? ¿En qué dirección se mueven tus ojos?

haz

Busca estos tipos de líneas diferentes en las obras de arte que estás observando:

línea diagonal

línea curvada

línea vertical

línea delgada

línea horizontal

línea gruesa

línea corta

línea en zigzag

línea larga

Will Barnett
(1911–2012)
Self-Portrait
[Autorretrato]
1952–53
Óleo sobre tela
© Patrimonio
de Will Barnett/
Licensed by
VAGA, NY

forma

pregunta

¿Qué formas ves en esta obra de arte? ¿Las formas son figuras geométricas como estas

o más orgánicas, como estas otras?

¿Qué podrían simbolizar las otras formas?

piensa

Los artistas abstractos a menudo simplifican las formas (objetos y personas) hasta obtener figuras básicas, y utilizan uno o dos detalles reconocibles que nos permiten identificar la forma. Un buen ejemplo es *Autorretrato* de William Barnet. El signo de interrogación puesto al revés parece una nariz y unos ojos.

haz

Ahora que ya sabes mucho, usa la contraportada para dibujar tu propia obra de arte abstracto. Deja que te inspire un pariente, una mascota o algún amigo o amiga.

¡Dibuja!

Crea tu propia obra de arte abstracto

Una última pregunta (y no lo tienes que decidir en este momento): ¿Te gusta el arte abstracto? ¿Por qué sí o por qué no?

¿ENCONTRASTE UNA
OBRA DE ARTE FAVORITA?
TÓMALE UNA FOTO Y
COMPÁRTELA EN LAS REDES
CON LA ETIQUETA #CARTERART

AMON
CARTER
MUSEUM OF
AMERICAN
ART

@THEAMONCARTER
CARTERMUSEUM.ORG