

Análisis y comentario de una obra de arte.

I. ARQUITECTURA.

I. El análisis.

Se trata de meternos dentro de la obra y deducir cómo está hecha. El principal problema que tendremos que observar siempre es ver cómo se sujeta la cubierta del edificio, la cubierta y los soportes son la clave.

1) Elementos sostenidos, es la cubierta del edificio y los arcos. La cubierta puede ser de varios tipos: cubierta plana, normalmente de madera; armadura de cuchillos; bóvedas, pesan mucho al ser de piedra normalmente y eso hace que los elementos sustentantes, sean sólidos y precisos, bóvedas hay de muchos tipos, la más usual es la de medio cañón; cúpulas... También los arcos pueden ser de varios tipos y su función más importante es llevar el peso de la bóveda o cúpula a los soportes; el arco más frecuente es el de medio punto.

2) Elementos sustentantes, son los soportes que aguantan el peso de la cubierta, cuyo peso determina el tipo de soporte y su disposición. El elemento sustentante más básico es el muro, pero también encontramos pilares y columnas, cada uno de ellos puede ser de muy diversa forma.

3) Materiales, es el análisis de los componentes del edificio, pueden ser de muchos tipos; piedra (y dentro de la piedra sillería mampostería...); ladrillo, que son económicos y se suelen utilizar en construcciones que no tienen que

aguantar mucho peso...; adobe; hormigón; hierro... Es frecuente también la combinación de materiales. Según el material utilizado podemos ver la solidez del edificio.

4) Relación muros/vanos, nos habla de la relación entre la parte maciza del paramento (muro) y los vanos (puertas, ventanas), estará en relación con el tipo de arquitectura y con la cubierta.

5) Iluminación, está relacionada con lo anterior, si el número de vanos es grande el edificio estará muy iluminado; depende también del tipo de arquitectura, en el Románico, por ejemplo, las ventanas serán pequeñas porque la bóveda pesa mucho y se apoya en el muro, el abrir grandes ventanas hubiera debilitado el muro.

6) Planta, es el plano del edificio, la distribución interior. Puede ser de muchos tipos: central (cuadrado, círculo, polígono, elipse, cruz griega...), basilical si es rectangular, cruz latina... Dentro de planta podemos fijarnos en las distintas partes.

7) Alzado, es el desarrollo del edificio en altura, el estudio de los pisos o alturas. Se puede estudiar tanto en el interior como en el exterior, así como en la fachada.

8) Decoración, a menudo en un edificio podemos ver abundantes motivos decorativos, otros están desornamentados, va en relación con la época.

9) Función del edificio, es decir, con qué finalidad fue construido: función religiosa si es un

templo, civil si es un palacio, militar si es un castillo...

II. Comentario.

El método del comentario es igual en cada una de las artes que tratamos. Consiste en poner en relación la obra analizada con los datos que poseemos de la época, el estilo, el autor...

1) Estilo al que pertenece. Es aquí cuando decimos por primera vez a qué estilo pertenece la obra. **2) Identificación de las características del estilo**. Se trata aquí de identificar en la obra en concreto las características que conocemos. Si se trata de una iglesia románica, tendríamos que identificar la horizontalidad, la oscuridad interior...

Aplicamos aquí las características que conocemos por los apuntes, libro...

3) Identificación del autor. No se trata de jugar a adivinar el autor, es más, eso es lo menos importante, se trata de aproximarnos y si estamos seguros lo decimos. Si no conocemos el nombre del autor lo mejor es callarnos.

4) Relación con la época histórica. Lo que hacemos aquí es relacionar la obra con su contexto histórico. Si hablamos de la iglesia románica anterior tendríamos que hablar de la religiosidad de la época, el poder de la Iglesia... Este apartado se hace brevemente. Suele coincidir con las introducciones que hacemos al empezar cada tema.

II. ESCULTURA.

I. Análisis.

Es el estudio del volumen. Tras una breve observación procederemos al análisis.

1) Género. Es decir a qué tipo de escultura pertenece la obra, si se trata de un relieve o un bulto redondo, si es una escultura sedente (está sentada la figura), ecuestre...

2) Tema y la forma de tratarlo. Aquí hablaremos de qué trata la obra, a qué hace alusión, el tema puede ser mitológico, religioso, retrato...

En la forma de tratarlo hablaremos de características como si es antinatural o natural (según se aleje o no de la realidad), si es muy realista, si está tratado el tema de una manera solemne o burlesca...

3) Material. Es la materia prima con la que se hace la escultura, puede ser muy variado: mármol, alabastro, madera, escayola, bronce... y cada uno tiene una técnica distinta.

4) Técnica. Está muy relacionada con el material. Así sabemos que hay tres técnicas principales: añadiendo materia (soldadura de hierro, modelado en barro...), sustrayendo materia (esculpido en mármol, tallado en madera), o vaciando (vaciar escayola sobre un molde, la técnica de la cera perdida para el bronce)...

5) Composición. Si es un relieve tendremos que ver cómo se distribuye la figura o figuras en el espacio, cuáles son las líneas dominantes... Y si se trata de una obra exenta ver cuáles son las líneas principales que describe la obra (verticales, horizontales, diagonales, ejes quebrados...). A veces podemos ver también en qué figura geométrica podemos encuadrar la obra.

6) Movimiento. Está muy en relación con la anterior. Si la obra presenta diagonales y ejes quebrados suele expresar movimiento; en cambio, las verticales y horizontales nos transmiten estaticidad, ausencia de dinamismo.

7) Volumen. Es esencial sobre todo en el relieve el ver el grado de volumen que tiene la obra, si sobresale mucho del fondo podemos hablar de altorrelieve; poco bajorrelieve; y mediorrelieve si está entre los dos anteriores.

8) Acabado final. Es fijarnos en la decoración de la escultura, lo más normal, sobre todo en la Edad Antigua y Media e incluso después en España, es que la escultura estuviera policromada. Otras veces en vez de pintarlas se las pulimentan.

II. Comentario.

En este apartado se trata de poner en relación la obra que hemos analizado con los datos que poseemos del estilo, época, autor...

1) Estilo al que pertenece. Es aquí cuando decimos por primera vez a qué estilo pertenece la obra. **2) Identificación de las características del estilo.** Se trata aquí de identificar en la obra en concreto las características que conocemos. Si se trata de una escultura griega, tendríamos que identificar la proporción anatómica, la belleza... Aplicamos aquí las características que conocemos por los apuntes, libro...

3) Descripción iconográfica e interpretación iconológica, se trata de explicar el origen de la imagen o los símbolos que aparecen en

la obra y su evolución, y en un segundo momento su interpretación en relación con el contexto histórico o artístico.

4) Identificación del autor. No se trata de jugar a adivinar el autor, es más, eso es lo menos importante, se trata de aproximarnos y si estamos seguros lo decimos. Si no conocemos el nombre del autor lo mejor es callarnos.

5) Relación con la época histórica. Lo que hacemos aquí es relacionar la obra con su contexto histórico. Si hablamos de la escultura griega anterior tendríamos que hablar de la polis griega, del antropocentrismo... Este apartado se hace brevemente. Suele coincidir con las introducciones que hacemos al empezar cada tema.

III. LA PINTURA.

I. Análisis.

Nos meteremos dentro del cuadro para ver cómo está hecho.

1) Género, es clasificar a la obra según su temática en un género u otro: si es un bodegón, un paisaje, un retrato, una pintura religiosa o mitológica.

2) Tema y forma de tratarlo. Se trata aquí de decir de qué trata lo representado, si es una pintura de género religioso precisaremos si se trata de una Crucifixión, un Descendimiento...

En cuanto a la forma de tratarlo hablaremos de características como si es antinatural o natural (según se aleje o no de la realidad), si es muy realista, si está tratado el tema de una manera solemne o burlona... como vemos es parecido a lo que veíamos en la escultura.

3) Material sobre el que se pinta (soporte). Sabemos que la pintura se puede realizar sobre el muro, la madera, puede ser una vidriera, se puede pintar sobre un lienzo, ser un mosaico... Según sea el material así será la técnica empleada.

4) Técnica, está relacionada con lo anterior, sabemos que para pintar sobre un soporte necesitamos mezclar el color –pigmento- con un aglutinante, según como sea el aglutinante y el soporte podemos distinguir varias técnicas que ya conocemos: fresco, temple, óleo...

5) Composición, es la disposición de las figuras, los objetos y el paisaje dentro de la obra. Siempre nos tenemos que fijar en el centro del cuadro donde está el eje de la composición, allí se encuentra el tema o los personajes más importantes. Nos tenemos que fijar también en las líneas

principales de las figuras, las verticales y horizontales transmiten reposo, tranquilidad; las diagonales, las curvas y los ejes quebrados movimiento... A veces los personajes se enmarcan en figuras geométricas como triángulos.

6) Movimiento, se deriva de lo anterior, nos dice si la acción es agitada o reposada y es típico de varios estilos como el Barroco, el Romanticismo...

7) Volumen, nos dice si las figuras poseen tridimensionalidad o por el contrario son planas. El volumen en las figuras se produce normalmente por el sombreado o por el difuminado del color.

8) Profundidad, es fundamental en pintura ya que una obra es de dos dimensiones y lo que intenta es captar la ilusión de la tercera dimensión, la perspectiva, esto será básico a partir del Renacimiento donde la perspectiva se consigue de una manera científica.

9) Luz, es una de las peculiaridades de la pintura. Debemos fijarnos en una obra pictórica si está igual de iluminada por todas partes o si, por el contrario, hay contrastes de luces y sombras, en cuyo caso debemos describir qué es lo que está iluminado y de donde viene el foco de luz.

10) Color, va relacionado con la luz. Sabemos que cada color transmite una sensación, según esa sensación utilizaremos unos colores u otros. Es de destacar también el color de los personajes principales que suelen ser colores más llamativos para remarcar su protagonismo.

11) Dibujo, sirve para marcar el límite de las figuras (contornos) y las partes del interior de ellas (dintornos). Hay estilos artísticos en los que

predomina el dibujo sobre el color y se marca la delimitación de las figuras con un fuerte trazo (Románico), en otros el límite se marca difuminando el color (Barroco), decimos entonces que predomina el color sobre el dibujo.

II. Comentario.

En este apartado se trata de poner en relación la obra que hemos analizado con los datos que poseemos del estilo, época, autor...

1) Estilo al que pertenece. Es aquí cuando decimos por primera vez a qué estilo pertenece la obra. **2) Identificación de las características del estilo.** Se trata aquí de identificar en la obra en concreto las características que conocemos. Aplicamos aquí las características que conocemos por los apuntes, libro...

3) Descripción iconográfica e interpretación iconológica, se trata de explicar el origen de la imagen o los símbolos que aparecen en la obra y su evolución, y en un segundo momento su interpretación en relación con el contexto histórico o artístico.

4) Identificación del autor. No se trata de jugar a adivinar el autor, es más, eso es lo menos importante, se trata de aproximarnos y si estamos seguros lo decimos. Si no conocemos el nombre del autor lo mejor es callarnos.

5) Relación con la época histórica. Lo que hacemos aquí es relacionar la obra con su contexto histórico. Si hablamos de la pintura barroca anterior tendríamos que hablar del poder de la monarquía y la Iglesia... Se hace brevemente. Suele coincidir con la introducción del tema.