

GUIA PARA EL ANALISIS Y COMENTARIO DE LA OBRA DE ARTE

Existen dos vías para acercarse a la obra de arte

-La **INTUITIVA** que podríamos definir como la impresión personal, subjetiva y difícilmente comunicable que sentimos ante el objeto artístico, que nos permite captar su valor estético y establecer una vinculación emocional con el mismo. Tiene que ver exclusivamente con la sensibilidad y con los gustos personales.

-La **REFLEXIVA** que supone un acercamiento a la obra de arte de un modo racional, calmado y sin prejuicios. Supone un conocimiento del lenguaje artístico y el empleo de un método o sistema. Existen varios métodos para acercarse al conocimiento y comprensión de las obras de arte (recordar lo dicho acerca de las diversas metodologías) pero el que proponemos es adecuado para la iniciación en el conocimiento. Se basa en dos fases sucesivas:

-análisis

-comentario

1) **ANALISIS:**

Es el estudio de las formas visibles y no visibles de los elementos que componen la obra, sus relaciones y funciones plásticas.

Consiste en la descripción de cada uno de los elementos artísticos que se nos presentan y de las funciones que desempeñan en cada caso utilizando la mayor precisión terminológica. Esta descripción se lleva a cabo partiendo de los más elementales, los materiales, para continuar con los elementos formales constructivos y decorativos, sus técnicas y sus valores plásticos.

Los elementos de mayor interés en cada una de las artes mayores son:

ARQUITECTURA

1) identificación:

-fotografía: puede representar un interior/exterior, vista total/parcial, fachada, cabecera, planta, perspectiva axonométrica/isométrica.

-reconstrucción ideal.

2) materiales:

-tipos: piedra, madera, barro, adobe, ladrillo, hormigón, hierro, cristal...

-causas de su utilización: influencia del medio, criterios estéticos, criterios técnicos.

-cualidades estéticas: pesadez, ligereza, belleza...

3) sistema arquitectónico:

-adintelado/abovedado.

4) elementos constructivos:

-soportes: muros/vanos, soportes exentos, soportes adosados.

En todos los casos hay que indicar el tipo de aparejo empleado, describir e identificar el orden al que pertenecen los soportes empleados y señalar si su función es estructural o decorativa.

-arcos: tipo y función

-cubiertas: adinteladas/armaduras de madera, abovedadas, cúpulas.

En todos los casos hay que mencionar cada uno de los soportes que componen la cubierta.

5) elementos decorativos:

-escasos/abundantes

-arquitectónicos, escultóricos, pictóricos

-material de que están realizados

-tema (vegetales, figurativos, geométricos)

-localización en el edificio

-función (fundamental/accesoria) plásticas:

6) valores

-proporción/armonía, correcciones ópticas/módulos

-simetría o ausencia de la misma

-volúmenes exteriores y su relación con el entorno y los espacios interiores

-articulación del espacio/modulación/escala.

ESCULTURA

1) descripción:

-tipo de escultura:bulto redondo/figura/grupo,cuerpo entero/busto/torso,actitud(en pié,sedente,yacente,orante...),relieve(altorrelieve/bajorrelieve)

-asunto:descripción de la escena

-material:pedra,madera,barro,bronce...

-técnica:talla/modelado/fundido...

localización:dependiente de la arquitectura/exenta.

2)elementos formales:

-textura de la superficie:lisa/fina/pulida,áspera/rugosa,morbidez(blandura)/tersura...

-sentido del volumen:en relación con el exterior(frontalidad/múltiples puntos de vista),volumen interno(derivado del espacio interno),relieves(profundidad y perspectiva de los mismos).

-composición y movimiento:reposado(sereno/hierático),dinámico(tensión/contraposto),movimiento real (cinético).

-incidencia de la luz:homogénea/suave/contrastada

-color:existencia o no de policromía,naturaleza del color(natural,simbólico)técnica(estofado/óleo/temple)

3)elementos no formales:

-formas de expresión:abstracto/figurativo,naturalismo(realismo/idealismo),antinaturalismo/simbolismo /hieratismo...

-elementos de expresión:anatomía(correcta o no/escala/musculatura...),tratamiento de los ropajes y pliegues y finalidad del mismo(encubrir/mostrar...),dimensión temporal de la obra(eterna/fugaz...)

PINTURA

1) descripción:

-asunto representado

-técnica:fresco/temple/acuarela/óleo/pastel/cera/gouache/collage/grabado...

-soporte:muro/tabla/lienzo/Papel/vidrio...

2)elementos formales:

-factura: pincelada/toque(corta, larga, acabada, deshecha, suelta, prieta...),textura(terse ,lisa, pastosa , rugosa, brillante, mate...).(Estos son aspectos difíciles de apreciar en la mayoría de las reproducciones).

-línea: presencia/ausencia,intensidad y continuidad, función(suplir volumen,ornamental,compositiva...)

-modelado:representación del volumen/plano,gradaciones de color y luz(sfumatto/claroscuro...)

-luz:natural/artificial/de estudio...,ambiental,procedente de un foco concreto,interior...,intensidad y contrastes entre luces y sombras,función(crear volumen,profundidad,expresionismo...)

-color:gama(fría/cálida),tonos,naturaleza(color local,naturalista,simbólico...),planos o matizados(relación con la luz),protagonista o subordinado al tema.

-perspectiva:fondos/interés por la especialidad/tipos(caballera,aérea,racional,cubista...),recursos empleados(paisajísticos,arquitectónicos,gradación de tonos,escorzos...)

-composición:sencilla/compleja,lineal/geométrica,dinámica/estática,valores expresivos,posible originalidad.

3)elementos no formales:

se aplican los mismos criterios que para la escultura.

2)COMENTARIO

Admite un enfoque mas libre que el análisis.Se basa en una reflexión y razonamiento a partir de los caracteres analizados,que permitan la relación de la obra con su contexto,comenzando por la clasificación de la misma e incidiendo en su contenido y significación,así como en circunstancias específicas que vengan al caso.

Hay que procurar,a pesar de su carácter personal,un tono objetivo,evitando manifestar las emociones y gustos propios con demasiado énfasis.Para llevarlo a cabo pueden utilizarse datos que no se aprecien en la obra siempre y cuando aporten una mejor comprensión de la misma y no sean un alarde gratuito de erudición confusa.Hay que tener en cuenta los siguientes puntos:

1)Clasificación de la obra:

Debe ser razonada y fundamentada en el análisis previo de la misma.En ella se establecerá:

- estilo al que pertenece
- escuela o período dentro del anterior
- autor. Si es posible, etapa a la que pertenece dentro de su producción.
- título de la obra, si lo tiene.

2) Contenido y función:

Se trata de modo diferente para la arquitectura que para las artes plásticas.

a) Arquitectura: tipo de edificio y su finalidad

b) Escultura y pintura:

- identificación del tema
- forma de representar: iconografía/iconología
- función a la que se destina

3) La obra:

- relación con el contexto sociocultural en que aparece
- posibles antecedentes
- su importancia en la producción total del artista
- su trascendencia en la Hª del Arte

4) El autor:

Breve reseña sobre el mismo haciendo hincapié en las circunstancias que inciden en la obra que es objeto de estudio.