

GUIA DE APROXIMACIÓN Y ANALISIS DE OBRAS PINTURA- GRABADO- DIBUJO

Ante el encuentro con una obra de arte el placer que nos provoca su contemplación está antes que cualquier juicio de valor.

Al mismo tiempo que se ofrece a nuestra mirada podemos superar esos valores subjetivos, tratando de descifrar el mensaje explícito o implícito que toda obra expresa, adquiriendo de esta manera una mayor sensibilidad estética y accediendo así a la posibilidad de establecer un juicio crítico.

Nos hablará la materia desde un lenguaje tan eficaz como el lenguaje hablado. Para descifrarlo, debemos conocer los elementos de los cuales se vale ese lenguaje, estableciendo un esquema sistemático, en función de las diferentes disciplinas y medios técnicos. Cada proceso tendrá elementos básicos de los cuales partirá para la construcción de la obra, develando ese universo de líneas, colores, lugares y tiempo. Veremos más allá de lo que nos muestra la obra, hallando nexos que permitan introducirnos en la experiencia vivida por el artista y los sistemas de valores de su sociedad.

Para el análisis de los elementos plásticos, que son los materiales de construcción de cada obra, se debe considerar en primer lugar, las variantes dentro de cada disciplina artística. Estas variantes serán aquellas sin las cuales, la disciplina no podría existir. Así veremos que en la pintura, lo son el color y la luz, en la escultura la materia y el espacio; en las artes gráficas: el grabado y en el dibujo, la línea y el plano.

1-CATALOGO RAZONADO

Apellido y nombre del artista. Seudónimo

Lugar y fecha de nacimiento y muerte

Título de la obra.

Si consta: lugar y fecha de ejecución de la obra

Existe o no la firma: Ubicación de la misma

Dimensiones de la obra

Técnica

Lugar donde se encuentra actualmente la obra. Colección particular, museo, galería, otros.

2- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

a- Aproximación intuitiva a la obra de arte: sensación y/o sentimiento que transmite.

Marco de encierro de la obra. Relación entre marco de encierro y elementos particulares: contribuye o no al tema desarrollado.

b- Distribución de los personajes y/o elementos de la obra- Enumeración y descripción. Análisis preiconográfico.

c- Relación entre los elementos de acuerdo a su disposición, gesto y actitudes.

3- ASUNTO DE LA OBRA

Los temas artísticos son aquellos directamente objeto de preocupación ligados a sus épocas respectivas. Su sistematización proviene de una peligrosa tentativa de descripción de los géneros y temas recurrentes dentro de la pintura, la escultura así como todas las otras artes que se llaman "visuales" que están directamente conectadas con ellas.

También son conocidos como géneros, pues en las artes, género es cada una de las distintas categorías o clases en que se pueden ordenar las obras según rasgos comunes de forma y de contenido.¹

Un género artístico es una especialización temática en que se suelen dividir las diversas artes. Antiguamente se denominaba "pintores de género" a los que se ocupaban de un sólo tema: retratos, paisajes, pinturas de flores, animales, etc. El término tenía un cierto sentido peyorativo, ya que parecía que el artista que trataba sólo esos asuntos no valía para otros, y se contraponía al "pintor de historia", que en una sola composición trataba diversos elementos (paisaje, arquitectura, figuras humanas). En el siglo XVIII, el término se aplicó al pintor que representaba escenas de la vida cotidiana, opuesto igualmente al pintor de historia, que trataba temas históricos, mitológicos, etc. En cambio, en el siglo XIX, al perder la pintura de historia su posición privilegiada, se otorgó igual categoría a la historia que al paisaje, retrato, etc. Entonces, la pintura de género pasó a ser la que no trataba las principales cuatro clases reconocidas: historia, retrato, paisaje, etc. Así, un pintor de género era el que no tenía ningún género definido. Por último, al eliminar cualquier jerarquía en la representación artística, actualmente se considera pintura de género cualquier obra que represente escenas de la vida cotidiana, temas anecdóticos, al tiempo que aún se habla de géneros artísticos para designar los diversos temas que han sido recurrentes en la Historia del arte (paisaje, retrato, desnudo, bodegón), haciendo así una síntesis entre los diversos conceptos anteriores.²

- Géneros pictóricos: se suelen clasificar en cuanto a su contenido temático: retrato y autorretrato, desnudo, bodegón y vanidades, paisaje y marina, pintura de mitología, pintura de historia, pintura religiosa, pintura de género, etc.

Estilo:

Principio organizado. Forma, expresión, cualidad, relaciones o elementos que se mantienen constantes a través de las manifestaciones del arte de un individuo, grupo, sociedad o cultura. Cualidad inherente a la obra de arte que permite su ubicación histórica en el espacio y en tiempo.

Sistema de formas significativas que lo son de la personalidad e un artista, grupo, cultura o civilización por cuyo intermedio se manifiesta la interioridad del pensamiento y el sentido colectivo.

Carácter de la totalidad de una cultura a través del cual se hace visible su unidad.

En el campo de la crítica estética el término se entiende como cualidad de su hacer artístico; así se suele decir del pintor o escultor que "tiene estilo" para significar que tiene valor de realización.

Figuración- Abstracción.

La abstracción se refiere a aquella representación en la cual no se reconocen objetos de la realidad material. El arte abstracto es el que se vale exclusivamente de los elementos puros, formas, líneas, colores, despojados de toda imagen figurativa. No objetual, no representativo del mundo externo. Por oposición se define el arte figurativo referido a los objetos y realidades materiales.

4- COMPOSICIÓN PLÁSTICA

El cuadro, (universo espacial que se rige por leyes propias) debe "fabricar las estructuras que el permitan organizarse. El elemento plástico destinado a cumplir con este requisito impostergable es la composición. El vocablo componer está formado por dos partículas: componer. "poner juntos" es decir distribuir las partes en cierto orden para alcanzar la unidad vital de una forma inédita

a. Mapa estructural: Determinación de la estructura interior de la obra. Líneas de apoyo fundamentales: medianas y diagonales. (R. Arnheim) Se denomina así a la estructura inducida del

cuadrado o rectángulo de encierro ó el campo sobre el cual se desarrollan las diversas fuerzas del cuadro. De modo inductivo se demarcan el centro, las medianas verticales y horizontales, y los diagonales: ascendentes (desde ángulo inferior izquierdo al ángulo superior derecho). En centro, cruce de estas líneas imaginarias es la zona de mayor atracción, y la zona de mayor equilibrio para los elementos representados.

b. **Composición:** se considera la composición como la organización de unidades visuales en un campo dado (mapa estructural) donde el resultado es un todo integrado y armónico. Así los elementos: formas, líneas, colores, y espacio; mantienen su valor individual pero se subordinan a la estructura total.

c. **Equilibrio:** es la distribución de partes por la cual el todo ha llegado a una situación de reposo, aunque la idea de equilibrio implica fuerza y dirección por lo tanto también movimiento.

Según la física el equilibrio es el estado de un cuerpo en el cual las fuerzas se compensan mutuamente y esta noción en el arte se relaciona con la percepción. En la pintura el equilibrio esta referido a los bordes o marcos del cuadro, y se relaciona con el peso compositivo, y la dirección y la tensión.

El equilibrio plástico puede clasificarse en tres: Axial, central y oculto; los cuales pueden estar incluidos en una misma composición.

Equilibrio Axial: parte de similitud o igualdad ante un eje central, ya sea vertical u horizontal. Dicho eje puede estar presente o implícito.

Equilibrio radial: se organizan los elementos alrededor de un punto central, de modo tal que se hallan equidistantes desde el centro por rotación.

Equilibrio oculto: se consigue de modo tal que no se refiere a ejes o puntos explícitos, sino controlando atracciones con un sentido dinámico entre los diferentes elementos plásticos.

d. **Peso compositivo:** La distribución e peso en el campo visual puede determinarse a partir de las siguientes propiedades (que se hallan interrelacionadas formando un sistema): el tamaño, la ubicación, el color y forma de las figuras representadas.

El tamaño influye sobre el peso dado que cuanto más grande es una forma mayor es su peso, dependiendo siempre de su ubicación. El color es otra propiedad que contribuye a la variación del peso compositivo. El peso de las formas varía de acuerdo al color aplicado, de modo que una misma forma con aplicaciones de tonos cálidos o fríos, puede dar la sensación de tener distinto peso.

Según la ubicación de los elementos dentro del campo visual se observan variaciones de peso: si se hallan ubicados en el centro o sobre el eje vertical central pesan menos que otros que se encuentran alejados de estas zonas. De la misma manera si se hallan sobre el borde inferior y a la izquierda pesan menos que los que se encuentran en el borde superior y a la derecha.

5- ELEMENTOS FORMALES

a. **Formas:** nos referimos a las características estructurales de los objetos, sin tener en cuenta su ubicación ni orientación en el espacio. Se alude también a los límites que pueden ser lineales, de contorno o de superficie, y a la correspondencia entre interior y exterior.

Formas abiertas presentan una integración en algunas zonas, con el fondo, debido a que en estas se ha anulado el contraste respecto del fondo

Formas cerradas se distinguen por la continuidad de su contorno, por la permanencia del contraste respecto del fondo y por su tactilidad.

b. **Líneas:** la línea es la traza que deja el punto al moverse y es por lo tanto su producto. La Línea presenta variaciones: **HOMOGENEA:** cuando es de igual grosor en todo su recorrido.

ENFATIZADA O MODULADA: cuando sufre engrosamientos en su dimensión y el énfasis acentúa la direccionalidad y sentido rítmico.

La organización basándose en líneas o apoyadas en ellas, provoca espacio, relaciones rítmicas de equilibrio, dinámica, sugerencia de planos o volúmenes y como todo elemento plástico transmite determinada carga expresiva.

c. **Textura:** es la apariencia externa de la estructura de los materiales y también el tratamiento que puede darse a una superficie a través de los materiales.

Táctil: cuando presenta diferencias que responden al tacto y a la vista; rugosa, áspera, suave, etc. Estas diferencias producen sombras que varían con los cambios de luz y enriquecen la superficie.

Visual u óptica: cuando presenta sugerencias de diferencias sobre una superficie que sólo pueden ser captadas por el ojo y no responden al tacto, como cuando presentan variables de brillantez u opacidad.

d. **Direcciones y tensiones.** La Tensión es la fuerza presente en el interior del elemento y solo aporta una parte del movimiento activo, la otra parte está constituida por la dirección.

La tensión es una sugerencia de fuerza evidenciada en las direcciones de las formas, las que tienden a dirigirse hacia aquellos lugares donde se acentúa su dirección.

La dirección de formas y figuras se relaciona con las direcciones principales del espacio o campo y sus propios ejes estructurales. Las formas o figuras que no tienen movimiento direccional (el círculo) son inducidas por las tensiones y líneas de fuerzas del campo.

Las tensiones no solo se evidencian donde la forma existe en su configuración visible sino en direcciones virtuales: como por ejemplo una mirada

e. **Espacio:** diseño sobre una superficie plana sin sugerencia de profundidad, eludiendo la ilusión de profundidad para enfatizar lo plástico. Espacio pictórico puede ser bidimensional o sugerir tridimensionalidad mediante sistemas y técnicas proyectivas como el gradiente- de forma, tamaño, textura- avance y retroceso del color, la superposición, el escorzo, el movimiento diagonal, rebatimiento de planos, transparencias.

Perspectiva: es un método de organizar los indicadores de espacio en un sistema coherente de ilusión de profundidad, utilizado desde el renacimiento en occidente. En la perspectiva a un punto de fuga todas las paralelas convergen a dicho punto, mientras que el escorzo de los objetos se acusa cuando más cerca del punto de fuga se encuentren. Las diferentes perspectivas utilizadas son: a varios puntos de fuga, invertida, axonométrica, amplificada, jerárquica, aérea.

El escorzo es entendido como desviación de un objeto frontalmente simétrico, donde el ángulo de enfoque es preferentemente oblicuo y se muestran las partes más características de la figura.

f. **Ritmo y agrupamientos:** el ritmo nos refiere a una periodicidad percibida. Movimiento virtual provocado a través de la percepción de acentos y pautas o intervalos. Los acentos son factores que repiten, crecen, alternan o desaparecen y se manifiestan relacionados entre sí y con un silencio. El ritmo presenta una recurrencia esperada y cambiante en las variables que difiere de la repetición regular. La relación rítmica puede darse a través de los diversos medios plásticos (color, direcciones, formas, líneas) de modo que las igualdades o semejanzas ópticas dictan el ritmo.

g. **Agrupamientos:** las unidades próximas entre sí se agrupan espontáneamente en conjuntos mayores que las contienen, este es el modo más elemental de agrupamientos, otro factor es la similitud o semejanza, que puede ser de color, tamaño o forma.

h. **Color y luz:** El color natural de un objeto es la propiedad de absorber una determinada cantidad de luz y rechazar otra. El color debe su existencia a la presencia del ser humano, el color en cuanto ente que existe es una sensación. La sensación habla de sentidos y estos traen a colación al imagen del hombre.

Luz: se introduce este nuevo término, por medio de la cual se pueden captar las formas y los colores. La luz acorde con el color influye sobre el color pigmentario provocando cambios cualitativos en él. Tanto la luz como el color pueden estar sujetas a modificaciones.

Luz acromática: llamada también blanca. Luz difusa o dispersa donde los rayos se dispersan en todas direcciones, perdiendo intensidad y no se puede reconocer el foco de luz.

Luz dirigida: cuando se puede determinar la procedencia del foco lumínico a través de las sombras que proyectan los motivos. Se denomina luz también a los valores altos o claros, ya que a través de ellos se

provoca la sensación de luz sobre una superficie plana.

i. Características del color

Saturado: colores que se encuentran en estado puro: rojo, amarillo, azul, verde, naranja, violeta.

Desaturados: aquellos que no están en estado puro, manifestándose con menor potencial cromático. Las mezclas con otro color determinan los quebrados, con blanco se denomina al tinte, con negro al matiz, y con gris al tono.

Calidos y Fríos: clasificados de acuerdo con la temperatura del color. Refiere a la radiación del espectro luminoso que tienen. Los colores calidos tienen mayor longitud de onda y producen una reacción subjetiva percibida como temperatura del color. Los colores fríos se sitúan en el sector del espectro correspondiente a longitudes de onda mínimas próximas al ultravioleta.

Paleta tonal: refiere a la tonalidad dominante, sea armónica por predominio de un solo color (monocromo) por predominancia de un color al cual los restantes tienden a asemejarse por mezcla, por oposición con relación a la temperatura (calida, fría)

Color local: es el color propio del objeto representado.

Color modelado es el pasaje paulatino que va desde el valor alto de la luz al valor bajo de las sombras, con los cual se provoca sugerencia de volumen en los objetos. En este caso el color es gradado en su valor a través de la mezcla con blanco o negro.

Color modulado: sugerencia pictórica tridimensional que se obtienen al provocar sensación de luz y sombra basándose en el valor del color y en su temperatura. En este caso se acepta el blanco pero no el negro ya que implica la absorción de la luz y en consecuencia la carencia de color. Un medio para lograr sensación de volumen y espacio en los objetos es el claroscuro que se logra modelando con luz sus sombras sin considerar un foco luminoso definido.

j. **Valor:** no es condición única de los grises, sino de toda superficie que refleja más o menos luz. El color puro tiene un valor intrínseco, dependiendo de su grado de claridad, teniendo en consecuencia una ubicación con respecto a la escala de valores. Se denomina de esta manera a un gradiente organizado en nueve pasos que abarca del blanco valor 9 al negro valor 1.

k. **Claves tonales:** plan de valores extraídos de las escalas convencionales de grises cuyo arreglo toca los sectores altos, medios o bajos de la escala de donde reciben su denominación. Pueden ser más o menos contrastadas, amplias o reducidas, ofreciendo un clima de apoyo al tema de la obra.

Claves mayores. Toma como índices los valores de máximo contraste en al escala, el 9 como valor alto y el 1 como bajo y combinando con los grises

Claves menores. No tiene siempre los valores altos y bajos. Se combinan en triadas de grises.

l. **Factura:** disposición de los materiales y modo de utilización de las herramientas. Tratamiento particular de la materia por el cual el artista registra en la obra su impronta personal. En el grabado se utilizan diferentes técnicas sobre matrices de distintos materiales que permiten la reproducción de la imagen: grabado al aguafuerte, aguatisana, litografía, xilografía, otras. En pintura los diferentes materiales óleo, fresco, pastel, acuarela, acrílicos, tintas, pueden ser utilizados sobre diferentes soportes como telas, maderas, papeles, cartones, chapadur, metales.

Bibliografía:

Léxico técnico de las artes plásticas. Irene Crespi, Jorge Ferrario – Ediciones Colihue- Editorial Eudeba- Bs As 1989