

ESTRATEGIAS PARA COMENTAR UNA OBRA DE ARTE: ARQUITECTURA, ESCULTURA, PINTURA

▪ ARQUITECTURA

La arquitectura se define como el arte de proyectar, construir edificios, siendo considerada arte desde el momento que conlleva la búsqueda estética; siguiendo a Vitrubio, en la arquitectura se perciben tres valores:

- Firmitas: seguridad a nivel técnico, constructivo.
- Utilitas: función a la que se destina.
- Venustas: belleza que posee.

ARQUITECTURA:

- Civil: Obra de ingeniería, obras públicas.
 - Militar-muralla, castillo...
 - Conmemorativa-arco de triunfo, columna...
 - Edificios urbanos –de la arquitectura histórica a la arquitectura funcional.
- Religiosa: templo, basílica, catedral...
- Funeraria: sepulcro, mausoleos, hipogeos, pirámides...

ELEMENTOS FORMALES:

- Planta: Rectangular, basilical, cruz latina, central, poligonal, circular, cruz griega, laberíntica –Cnossos en Creta-.
- Elementos sustentantes: Columnas, fundamento en la arquitectura lignaria. Pilar. Pilastra. Tipologías. Órdenes.
- Elementos sustentados: Dinteles -línea recta –horizontalidad → estabilidad, racionalidad, decisión de fuerza. Arco → línea curva → dinamismo, flexibilidad.
- Muro: Piedra -mármol, caliza-, ladrillo, adobe, hormigón, hormigón armado, pretensado, hierro, acero, madera, materiales plásticos, materiales de ornamentación: yesos, escayolas, mosaicos, cerámicas vidriadas, estucos, enlucidos, contraplacados.
- Sistemas de construcción: Según John Golic, desde que el hombre abandonó las cavernas hasta hoy han ocurrido tres descubrimientos estructurales:
 - Arquitectura adintelada o arquitebada.
 - Arquitectura abovedada, cubrición de espacios impresionantes. Tipos: bóveda de medio cañón, arista, crucería, vaída. Cúpulas: sobre trompas, pechinas → perfección.
 - Arquitectura de esqueleto interno → materiales nuevos.
 - Estudio del sistema de empujes y contrarresto de fuerzas.
 - Proporción: Número de Oro, Modular de Le Corbusier.
- El espacio: Lao-Tse en su composición "Tao-te-kni", en el año 550 a.C. define los tres niveles jerárquicos del espacio: tectónico, esterotómico y de interrelación.
 - Tectónico: por adición de elementos constructivos, que lo limitan
 - Esterotómico: surge del interior de la materia.
 - Interrelación: nexa entre espacio interior-exterior.
- Elementos decorativos: Pinturas, mosaicos, vidrieras, espejos, escultura, relieve. Luz –simbología y escenografía-. Correcciones ópticas –Partenón en Grecia y Scala Regia de Bernini, por ejemplo-.
- Función y simbología: Arquitectura al servicio del poder eclesiástico, político, económico. Arquitectura con fin propagandístico.

CONCLUSIÓN:

- Arquitectura Lineal-Pictórica: dominio de la línea/complicación de las formas, dominan bordes, línea rota.
- Arquitectura Superficial-Profunda: ausencia de profundidad/búsqueda de perspectivas.
- Arquitectura Cerrada–tectónica / Abierta-atectónica: formas cerradas, geometrismo, quietud, reposo - formas desprovistas de límites-, irregularidad.
- Arquitectura Plural/Unitaria: Tendencia a las formas individuales que se unen en un todo -prima el conjunto, una masa difícil de individualizar-.
- Arquitectura claridad absoluta/relativa: belleza absoluta -la belleza reside en el misterio que se desprende de su aparente confusión formal-.

CLASIFICACIÓN: Título, autor, movimiento, cronología.

▪ ESCULTURA

ESCULTURA: Bulto redondo, exenta: aquella que el espectador puede contemplar desde diferentes puntos de vista. Si hay más de una, por ejemplo dos, tres, relacionadas temáticamente → Grupo Escultórico.

RELIEVE: “Saliente a partir de un plano de fondo”

Altorrelieve: la figura parece exenta, solamente toca el plano de sustentación.

Bajorrelieve: la figura o figuras tienen una sección inferior a su mitad, por tanto cuando vemos un relieve en el que es perceptible media figura → mediorrelieve.

Huecorrelieve: relieve hundido, excavado el bloque pétreo. En relación con el relieve se encuentra la perspectiva; podemos hablar de ausencia de perspectiva, sistema procesional, representación enumerativa, perspectiva inversa, planos, perspectiva lineal.

MATERIALES:

- Mármol –material de los grandes escultores- idealismo.
- Alabastro – materia blanda, aproxima la estatua a la vida.
- Caliza.
- Granito: macizo, sólido → estatuaria, egipcia.
- Madera: caoba, nogal, boj → talla y policromía.

Decía Pacheco que en una cabeza encarnada por él coincidían dos artes: la talla de un gran escultor y el retrato de un buen pintor”.

- Barro cocido.
- Cera.
- Bronce; material propio para dioses y reyes, es propio para el retrato y grupo escultórico.
- Oro y plata → orfebrería.
- Jade.
- Azabache, cristal de roca, marfil.
- Acero inoxidable, hierro, hormigón, escayola, materiales acrílicos.

TEMÁTICA: Religiosa y civil → fin político y/o recreativo.

↓

- Paganismo-mitología
- Cristianismo

Iconografía–iconología, la primera identifica, la segunda analiza, desentraña...

ESTUDIO **PROPORCIÓN-DESProporción.**

DE LA FIGURA: - Egipto-cuadrícula.

- Grecia -canon de Policleto-.

- Vitrubio –concepción cerrada del hombre-.

- Edad Media –formas- ▲ ■ ■.

- Desproporción –puede obedecer a correcciones ópticas, por ejemplo alargamiento del cuello en una escultura situada en un plano alto.

En el Románico → razón espiritual

En el Manierismo → razón estética.

VOLÚMENES:

Rostro: realismo –idealismo – caricatura -. Estudio de las expresiones: labios, boca, ojos, cejas, cabellos y manos. ETHOS O PATHOS.

Estudio de la anatomía: Concepción rígida, estatuaria antigua que en ocasiones se amolda a un elemento sustentante → eternidad.

Concepción curva, concavidad–convexidad- desde la escultura prehistórica hasta la contemporánea que intenta conquistar el volumen interno → carácter más humano.

Movimiento sereno, hieratismo, quietismo → reverencia, veneración, jerarquía.

Contrapasto, movimiento ondulado, posición inestable, movimiento de caída, movimiento en potencia, en acto –ver noción del tiempo-. Ejemplo, Laocoonte, Tumbas de Médicis, Apolo y Dafne.

Movimiento real –escultura móvil de Calder.

Vestimenta. De paños mojados a ocultación de anatomía, sensación de movimientos.

ESTUDIO **ACABADO DE LA OBRA, ¿MIGUEL ÁNGEL?**

DE LA FIGURA: Luz –lucernario en los talleres del escultor –.

- Externa, en un marco exterior → salientes en las figuras a colocar en el exterior, por ejemplo, cabello en voladizo para que la luz no quite importancia a la obra.

- Interna, marco arquitectónico, aprovechamiento de un óculo, ventana lateral, ejemplo Bernini.

Composición: abierta/cerrada.

Ubicación de la escultura.

Fachadas, frontones, columnas, capiteles, ley de adaptación al marco.

Complejo urbanístico.

Jardines.

Naturaleza –coloso de Rodas, Cristo del Otero en Palencia, Estatua de la Libertad.

Espectador.

Visión frontal → Egipto.

Visión en redondo → Hera de Samos.

Visión lateral → Lisipo -importancia del dorso-.

Visión en circunvalación → Manierismo y Barroco, toma de posiciones ante la figura, por ejemplo, David de Bernini.

CLASIFICACIÓN: Título, autor, movimiento artístico, cronología.

▪ PINTURA

SOPORTE:

Madera, tela, lienzo, -se incorpora a partir del Renacimiento-

Madera: Álamo blanco, tilo, sauce, castaño, caoba, ciprés, abeto...

Tela: Lino, cáñamo –lino+algodón-, yute; en menor medida se emplea el tapiz, seda, terciopelo. La tela siempre ha de recibir una imprimación o base sobre la que se aplicarán los materiales.

Otros: Cobre, mármol, marfil, pergamino, papel, cartón...

TÉCNICA:

Carbón vegetal, pigmentos –hierro y manganeso-, sangre, caseína, aglutinante: grasa animal. Época prehistórica.

Temple: Los pigmentos se aglutinan con agua y goma, colas, huevo.

Fresco: Exige revoque de cal húmeda sobre la que se aplican los pigmentos disueltos en agua, no permitiendo rectificaciones, pero se emplea la **sinopia**, es decir, un dibujo preparatorio sobre revoque que fija los contornos y marca las jornadas en las que se realizará la obra.

Encáustica: Los colores se diluyen en cera fundida que cumple la función de aglutinante y se aplican en caliente.

Temple + fresco + encáustica: origen egipcio y grecorromano.

Óleo: Mezcla de pigmentos coloreados con aceite, generalmente de linaza o nuez, proporcionan color brillante y permite rectificaciones –por superposición de pinceladas-arrepentimientos-

Pastel: El pigmento es molido con un aglutinante a base de color.

Cera: Mezcla de colores disueltos en cera líquida, mezclada con esencia y otras sustancias; se adhiere mejor al papel.

Acuarela: Empleo de colores transparentes, ligeros aglutinados con goma arábiga o del Senegal, sin intervención del pigmento blanco.

Gouache: Difiere de la acuarela en el empleo de colores opacos y algo pastosos y empleo del blanco.

Dibujo: Constituye generalmente una fase previa de la realización artística –proyecto, esbozo, boceto...-, en Oriente con el vocablo hua se designa a la pintura, dibujo, escultura, como elementos plásticos valorados a un mismo nivel.

Otras técnicas: Dorado, esmalte, vitral, mosaico...

TEMAS:

Temática religiosa. Antiguo y Nuevo Testamento. Vidas de Santos. Sacra Conservación. Inmaculadas; Milagros, Misterios de la Iglesia –**didactismo de la imagen**-.

Temática civil. Retrato: Integrado –donantes, orantes-, Autorretrato, Retrato.

Evolución del retrato: signifiante en el Renacimiento, alegórico en el Barroco, psicológico –siglos XVIII y ss.-. Fotográfico. Retrato en grupo.

Pintura costumbrista. Bodegones. Naturalezas muertas. Paisajes y marinas, paisaje de creación propio del primer Renacimiento. Paisaje surrealista y metafísico. Representación conmemorativa.

Mitología – sentido doble- religioso y simbólico-.

Pintura sígnica –caligrafía-.

FORMAS:

Dibujo, es decir, la línea → forma cerrada → dogmatización. -RENACIMIENTO- Individualizan los elementos haciéndolos aprehensibles. Carácter especulativo. Pincelada → forma abierta, pictórica → momentos de crisis de valores –BARROCO- globalizan los elementos. Carácter decorativo, accesorio. Estudio de las formas, análisis de rostros-ethos, pathos-proporción-canon- volúmenes.

COMPOSICIÓN:

Cerrada → figuras geométricas, cuadriláteros más o menos regulares, definidos por líneas rectas → estabilidad, seguridad, composición centrípeta → inclusión.

Abierta → diagonales, curvas, líneas serpentina → línea curva → carácter dinámico, inestable, movimiento, composición centrífuga → fragmenta.

ESPACIO:

Ausencia de perspectiva.

Perspectiva teológica gótica ¿perspectiva jerárquica?

Perspectivas curvas –Retrato Matrimonio Arnolfini-

Perspectiva Artificiales –siglo XV- coincidencia de los ejes vertical – horizontal en su intersección con el punto de fuga.

Leonardo da Vinci en su **Tratado de Pintura** propone:

- Construcción lineal de los cuerpos –perspectiva lineal-

- Difuminación de los colores en relación a la distancia –perspectiva del color-.

- Pérdida de determinación de los cuerpos en relación a las diversas distancias –perspectiva menguante-.

- Perspectiva ilusoria.

- Veduta –cámara oscura.

- Perspectiva aérea (luz y color).

Color: fríos, cálidos. Fríos → usados de manera intelectual, se corresponden a momentos en los que la racionalización o cripticismo de las obras es mayor. Colores cálidos permiten un acercamiento sensorial a la obra.

Complementarios → obra pasiva.

Opuesto → obra activa y agresiva.

Luz: homogénea -Románico/Gótico, parte del Renacimiento-.

Dual – Fondo oscuro potencia a las figuras de primer término-.

Insertivo -relación luz-sombra-.

Propia –homogénea/iluminante.

ESPACIO:

Iluminante se divide en:

Tangible → vela, antorcha.

↑

Focal

↓

Intangible → luz artificial externa.

Difusa → sfumato

Real → sueño de los pintores, siglo XVII en adelante, se pretende que realidad pictórica sea realidad tangible.

Irreal → focos de luz personajes vivos luz simbólica.

Compositiva → recoge todas las anteriores.

Conceptual → potenciación del mensaje.

Claroscuros ↔ tenebrismo.

Línea de horizonte:

Horizonte alto → empequeñece

Horizonte bajo → ensalzar

Horizonte medio → mostrativo, valora los elementos situados en el mismo plano.

CLASIFICACIÓN: Título, autor, cronología, movimiento artístico.