

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 23 – OCTUBRE DE 2009

“CÓMO SE COMENTA UNA OBRA DE ARTE: LA PINTURA”

AUTORÍA LUCÍA ESTHER MORENO ROMERO
TEMÁTICA HISTORIA, HISTORIA DEL ARTE
ETAPA ESO, BACHILLERATO

Resumen

A través de una introducción sobre las características fundamentales del dibujo y la pintura, presentaremos a los alumnos tanto de la ESO como de Bachillerato, el modo en que se realiza un comentario artístico de una obra pictórica. Este proceso será especialmente importante para los alumnos de 2º curso de Bachillerato de Historia del Arte.

Palabras clave

- Bidimensional
- Perspectiva lineal
- Perspectiva geométrica
- Perspectiva aérea
- Gradaciones
- Temple
- Óleo
- Acuarela
- Claroscuro
- Escorzo
- Contraposto

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 23 – OCTUBRE DE 2009

1. EL DIBUJO Y LA PINTURA: TÉCNICA Y NATURALEZA DEL SOPORTE

Lo que distingue al dibujo y la pintura de otras artes plásticas es el carácter plano del soporte. Se trata en principio de un arte bidimensional. El objetivo de la pintura o el dibujo es representar los objetos con artificios ilusionistas. El origen de la pintura se puede encontrar en las huellas dejadas por animales o humanos, repetidas luego de forma consciente (palmas de las manos en época prehistórica).

Aunque las variantes son muy abundantes, tanto en el tipo de colores como en cuanto a las superficies sobre las que se han aplicado, en la tradición artística occidental destacan varias técnicas básicas:

- Pintura al fresco

Consiste en aplicar los colores sobre un muro enlucido, cuando todavía no se ha secado, de modo que lo pintado penetra en la pared y no se destruye cuando la superficie sufre algún deterioro.

- Temple

Es una técnica muy utilizada por pintores medievales, seca rápidamente pero no se presta mucho a la representación matizada de expresiones y atmósferas.

- Pintura al óleo

Se comienza a utilizar a partir del siglo XV y se caracteriza porque los pigmentos están diluidos en aceite y trementina. Es muy útil para hacer veladuras (capas con tonos semitransparentes) y para obtener efectos cromáticos. Desde el siglo XVI el óleo se aplicó sobre el lienzo, que es ligero y flexible y permite hacer obras de gran tamaño.

- Acuarela

Los pigmentos se diluyen en agua y se aplica normalmente sobre el papel, de ahí, que sea un medio excelente para bocetos y pequeños formatos

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 23 – OCTUBRE DE 2009

2. LA LÍNEA Y EL COLOR

La historia de la pintura está condicionada por una tensión entre el contorno de las cosas y su color. Lo primero se considera como un asunto propio del dibujo, aunque para establecer las distinciones hay que tener en cuenta el instrumental usado: el pincel es propio de la pintura, y no solemos decir que son dibujos las obras hechas con él. El énfasis de los contornos y en el volumen escultórico de los cuerpos fue una característica de algunas escuelas de la pintura del Renacimiento italiano, como la florentina; la veneciana, en cambio, estuvo más atenta al color y a la representación vaporosa de los efectos atmosféricos.

3. EL ESPACIO ILUSORIO Y LA REALIDAD DEL CUADRO

Un anhelo de los pintores era lograr la ilusión de que lo representado pareciese “real”. A ello contribuyeron dos recursos técnicos:

- La perspectiva lineal: se dibujaba una trama geométrica convincente.
- Las gradaciones de tono y color, que imitaban los efectos de las cosas sobre la retina.

Se habla de este espacio ficticio realista vigente en Occidente hasta principios del siglo XX. Pero con el cubismo y las distintas corrientes de la abstracción generaron otros modos de entender el espacio pictórico: más que imitar la supuesta naturaleza exterior, los artistas crearon ámbitos específicos de la misma pintura, sin referencia a las realidades ajenas al cuadro propiamente dicho.

3.1. Tres concepciones del espacio pictórico

A modo de ejemplo vamos a exponer tres ejemplos de cómo el espacio pictórico ha cambiado a lo largo de la Historia del Arte:

- El “ilusionismo” (sensación de realidad) de la pintura renacentista se lograba por la superposición de dos convenciones que se sintetizaban las habilidades del dibujante y las del pintor: la perspectiva geométrica y la semejanza cromática (el cielo azul, la sangre roja, las hojas verdes, etc.). Se añadía a eso el claroscuro, es decir, gradaciones de tono que sugerían el volumen.

Todo esto se halla en la tabla de Piero Della Francesca que representa la **Flagelación de Cristo** (1450-1460). Parece como si un ojo único, inmóvil, estuviera controlando todos los

INNOVACIÓN
Y
EXPERIENCIAS
EDUCATIVAS

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 23 – OCTUBRE DE 2009

lugares de la representación; las cosas alejadas son más pequeñas que las cercanas y unas leyes matemáticas rigurosas (las de la perspectiva) determinan qué partes de cada objeto y en qué posición se hacen visibles para el espectador. El cuadro parece así una especie de ventana ideal abierta a un espacio imaginario de profundidad infinita.

Flagelación de Cristo (1450-1460).

- La fotografía, basada en la cámara oscura, heredó el modo de visión típico de la pintura renacentista, con un ojo único e inmóvil (el objetivo) y la proyección sobre un plano (la película) de las impresiones luminosas de los objetos.

Pero el arte del siglo XX ha generado otro modo descoyuntado de ver el mundo, heredero del cubismo sintético, cuya mejor expresión se halla en ciertos fotomontajes dadaístas. Uno de los más representativos es **Cortando con el cuchillo de cocina** (1919-1920), de Ana Höch. Esta hecho con muchos fragmentos de fotografías y algunos textos, todo ello recortado y pegado para formar un conjunto heterogéneo, como si fuera un caleidoscopio de representaciones múltiples no jerarquizadas, en perfecta sintonía con la confusión y la complejidad del mundo moderno. No hay un espacio único sino la yuxtaposición de muchos, con esas imágenes flotando en un soporte de profundidad indeterminada. Ello no impidió a Ana Höch desarrollar un programa iconográfico de exaltación dadaísta y burla de la sociedad burguesa.

Cortando con el cuchillo de cocina (1919-1920).

- El título de esta pintura realizada en 1957 por Yves Klein es **IKB54** (1957), una abreviatura de “Internacional Klein Blue”. El color azul ocupa toda la superficie, eliminándose de este modo cualquier ilusión de profundidad, así como las emociones y sentimientos asociados al tema. No hay espacio ficticio sino sólo es irreal de la tela en su relación física con el lugar donde se coloca. Klein jugó con la forma aleatoria del soporte: esto no sería un cuadro en sentido estricto, puesto que carece de los cuatro lados habituales en la mayoría de las pinturas. Con el círculo del soporte y la abstracción absoluta de su interior se nos indica que no existen un “arriba” y un “abajo”. Nos hallamos ante un alejamiento radical del espacio pictórico generado en la Italia renacentista y que predominó en Occidente hasta la época de las vanguardias.

IKB54 (1957).

4. COMENTARIO Y ANÁLISIS DE UNA OBRA PICTÓRICA

Estableceremos una pauta de trabajo y un guión que el alumnado deberá seguir a la hora de realizar un comentario y análisis de una obra pictórica.

Para poder acercarnos al comentario de una obra pictórica, debemos comenzar mirando el cuadro de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, así como analizar los siguientes puntos:

- **Tema**

Aunque no tiene que estar relacionado con el estilo pictórico. Sirve para acercarnos a la cultura del período histórico al que pertenece la obra y suele reflejar los rasgos personales del artista o su estilo peculiar.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 23 – OCTUBRE DE 2009

- **Técnicas pictóricas**

Son múltiples y varían según sea el aglutinante o elemento que se añade al pigmento o color en polvo. Las más usuales son el fresco, el temple, el óleo, la acuarela, el pastel, la encaústica, los acrílicos, etc.

- **Dibujo**

Son las líneas que marcan el contorno, es decir, delimitan la figura en un espacio y su volumen correspondiente. El énfasis con que se dibujan los contornos nos indica la personalidad del pintor. El grosor y la disposición de las líneas nos pueden transmitir emociones diversas: la línea horizontal produce quietud o reposo, la vertical sugiere fuerza, y la diagonal, movimiento. Asimismo, el dibujo es esencial en la ejecución de bocetos.

- **Color**

Es el elemento fundamental de la pintura. Existen dos grupos cromáticos: colores cálidos (rojo, naranja, amarillo) que dan sensación de vitalidad y alegría, y fríos, (verde, azul, violeta), que son más apacibles y sedantes. El blanco y el negro se utilizan para producir efectos de mayor o menor luminosidad. Además, el tono del color varía según la intensidad de luz que recibe, lo que nos ofrece infinitas variedades. Es importante que examinemos el color dominante en el cuadro y su distribución.

- **Luz**

Es otro de los elementos básicos de la pintura. Combinando colores y tonos se pueden obtener ricos y variados efectos lumínicos, que sirven para dar profundidad a un cuadro. Es importante observar si existe un foco de luz que atrae nuestra atención o si son varios, para obligar al ojo que se mueva de uno a otro.

- **Profundidad**

La pintura debe crear la sensación de espacio real, por lo que se recurre a las gradaciones de color y de tono y a la perspectiva, que es el fingimiento de la dimensión de profundidad en el cuadro. Las más utilizadas son la perspectiva geométrica y la aérea, que da la sensación de captación del aire entre los objetos.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 23 – OCTUBRE DE 2009

- **Figuras**

Con ellas se puede conseguir la profundidad, mediante el uso de escorzos o representación de la figura o parte de ella en dirección perpendicular al plano del cuadro, y movimiento, bien serpentino o giro de forma helicoidal, o bien contraposto, en el que las partes de una figura están contrapuestas buscando el equilibrio.

- **Composición**

Es la colocación y el orden de las figuras, objetos o luces y sombras dentro del cuadro. Pueden ser yuxtapuestas, simétricas, abiertas o cerradas.

- **Lugar**

Será necesario detallar el lugar para el que fue pensada la obra, así como su ubicación actual.

- **Autor**

Es importante identificar el autor o autores de la obra, así como los rasgos generales de su estilo y la inserción de la obra en una etapa concreta.

- **Evolución**

Realizar un breve comentario sobre los precedentes temáticos, técnicos, estilísticos e iconográficos de la obra que nos ocupa, así como la influencia posterior.

- **Conservación y restauración**

4. 1. Propuesta de trabajo con el alumnado

Para comprobar si los alumnos han asimilado correctamente los conceptos explicados anteriormente proponemos dividirlos en grupos de cuatro, con el fin de que realicen su primer comentario artístico en grupo. A cada grupo se le asignará una obra artística de técnica, periodo y autor diferente y una vez realizados los comentarios se expondrán en común y se corregirán posibles errores. Las obras elegidas son las siguientes:

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 N° 23 – OCTUBRE DE 2009

Grupo A: Políptico del Cordero Místico de Jan Van Eyck.

Grupo B: El nacimiento de Venus, de Botticelli.

Grupo C: Impresión: sol naciente de Monet.

Grupo D: El Guernica de Picasso.

5. BIBLIOGRAFÍA

- BORRÁS GUALIS, G. M. (1996). *Teoría del arte I*, Madrid: Historia 16.
- FREIXA, M. et alii (1991). *Introducción a la Historia del Arte. Fundamentos teóricos y lenguajes artísticos*, Barcelona: Barcanova..

Autoría

- Nombre y Apellidos: Lucía Esther Moreno Romero
- Centro, localidad, provincia: Córdoba
- E-mail: estmoreno19@hotmail.com