

Libro: Aprender a analizar las obras de arte

Autora: Marta Soto

Palabras: 4536

Contenido

Mirar

El Contexto

El tema

¿Qué representa esto?

El comentario de la obra de arte

Análisis y comentario de una obra pictórica

El comentario de la obra de arte

Análisis y comentario de una obra escultórica

Análisis y comentario de una obra arquitectónica

El glosario

Referencias

Mirar

“Pensar es más interesante que saber, pero menos interesante que mirar”.

Goethe

¿Qué vemos? ¿Qué hay? ¿Qué ocurre?

¿Qué hacen los personajes? ¿Tienen todos la misma altura?

¿Entendemos lo que vemos? ¿Qué representa? ¿Cómo es la luz? ¿Nos fijamos en lo que nos rodea? ¿Prestamos atención a los detalles? ¿Intentamos comprender las cosas que nos rodean? ¿Cuando miramos una película o escuchamos una canción lo hacemos sólo para distraernos o para prestarle atención, analizarla y buscarle el sentido? ¿Por qué tiene más importancia la forma que el contenido? ¿Por qué el arte debe ser atractivo? ¿El arte puede ser feo y transmitir un mensaje? ¿El mensaje es más importante que la forma?

Los artistas miran las cosas, las contemplan y ponen toda su atención en el objeto que están observando. Se emocionan con lo que ven y luego lo expresan a través de su obra.

Si un artista nos pregunta: tú, ¿qué ves aquí?, seguramente nos quedaremos sin saber qué responder. Pensamos que la pregunta esconde un secreto, algo más profundo que lo que aparentemente vemos y que se nos escapa de nuestra mirada. Le podemos pedir entonces al artista que nos explique su manera de mirar. Aprendemos matemáticas e inglés, entre muchas otras materias, pero en cambio no nos enseñan a mirar. Esto significa una falta de educación visual.

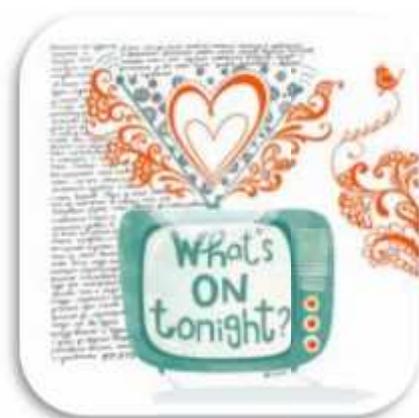
Por ejemplo: miramos la televisión sin haber aprendido antes a verla correctamente. Si tenemos una buena educación visual aprendemos a mirar la televisión de otra manera y podemos ser más selectivos y analizar el contenido de lo que vemos

Pautas para interpretar y analizar de manera crítica:

¿Cómo podemos cambiar lo que vemos en la

televisión?

- Podemos ser conscientes que muchas veces las cadenas de televisión nos transmiten ciertos intereses políticos y económicos. Debemos aprender a tener nuestras propias creencias y principios y no cambiar continuamente en función

de los intereses de las cadenas de televisión y de las personas que aparecen en los programas.

- Ciertos programas lo que buscan es aumentar la audiencia sin importar la calidad del producto que ofrecen. De esta manera a veces no importa cuánto se entrometan en la vida de las personas o cuánto espectáculo ofrezcan para lograrlo.
- Las técnicas publicitarias están pensadas para hacernos desear o tener la necesidad del producto que ofrecen.

¿Sabías que....? Muchos pedagogos avisan que pasar horas frente al televisor provoca obesidad, problemas de visión y aumento de la pasividad.

Lo mismo ocurre con las obras artísticas. Muchas veces no las sabemos mirar porque no sabemos cómo. A observar y descubrir el arte se aprende de la misma manera que a leer o sumar, con aprendizaje y con práctica.

El contexto

“La tarea del escritor consiste en mostrar cómo el contexto social influye en la psicología personal”.

Tom Wolfe

No sé si alguna vez se te ha ocurrido que conoces a una persona y no entiendes cómo es tan egoísta o tan generoso, tan amable o tan pesado. Resulta que cuando conoces su entorno más inmediato descubres de dónde viene su manera de ser. Con las obras de arte a veces ocurre lo mismo. El contexto de la obra de arte nos ofrece datos que la obra de arte por sí sola no nos ofrece y nos puede ayudar a entenderla mejor.

Para realizar una correcta contextualización de la obra, los elementos que debes tener en cuenta son:

- ◆ Mira y analiza otras obras del artista: de esta manera puedes comparar diferentes obras. Cuantas más obras conozcas de un autor más podrás gozar individualmente de cada una de ellas porque las podrás comprender mejor.
- ◆ Conoce otras obras de artistas con el mismo estilo y tradición: este ejercicio te permite conocer mejor las tendencias y las técnicas. Así puedes profundizar en el conocimiento de la obra.

- ◆ Ten en cuenta los factores externos: por ejemplo, las limitaciones técnicas que hubiera podido tener el artista en esa época.
- ◆ Conoce los factores históricos: por ejemplo, la manera de pensar de esa época, el tipo de encargos que se hacía a los artistas o cómo estaban considerados los artistas.
- ◆ Descubre un poco más acerca de la vida del artista: esto te puede ayudar a comprender los temas de sus cuadros, las intenciones o motivaciones.
  - Por ejemplo descubrir dónde nació Van Gogh, dónde vivió Picasso o qué le ocurrió a Frida Khalo. Descubrir los acontecimientos en las vidas de los artistas nos pueden ayudar a entenderlos mejor y comprender mejor sus obras. Una buena manera de descubrir acerca de los artistas es leer sus biografías.

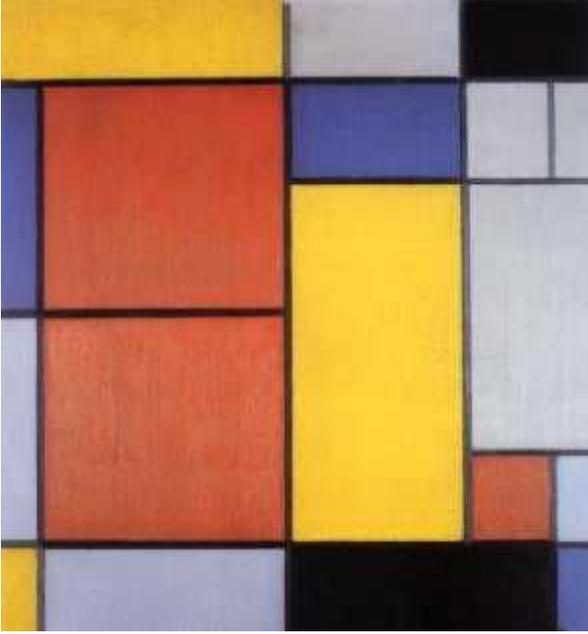
El tema

“Si yo pinto a mi perro exactamente como es, naturalmente tendré dos perros, pero no una obra de arte”.

Goethe

El argumento de una obra de arte nos dice sobre qué trata la obra. Algunas veces para saber el tema de una obra no es necesario interpretarla. En otras ocasiones sí que es necesario porque el tema no está claro. Pero no todas las obras de arte deben tratar de algo, hay algunas que se crean y que no tratan de nada en particular.

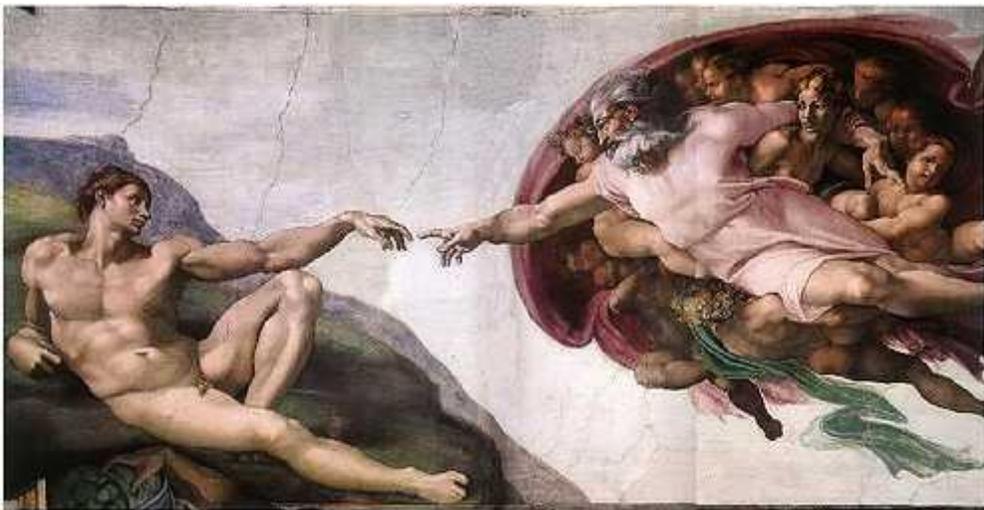
Por ejemplo, hay composiciones musicales muy famosas a las que se les ha atribuido muchas características que el autor no pensaba en ese momento, por ejemplo a las obras de Beethoven o de Mozart. Hay pinturas abstractas que no tratan de un tema en particular, por ejemplo algunos cuadros de Mondrian.

Composición II, Mondrian

Hay personas que no saben contemplar una pintura sin conocer el título. Cuando leen el título ya se atreven a mirar la obra porque se sienten más seguras y situadas en el mundo del artista. Estas personas ponen toda su atención en la búsqueda del argumento de la obra. Para ellos el título es una pista muy valiosa que les permite entender mejor la obra.

La próxima vez que veas una obra de arte intenta pensar e imaginar antes de leer el título. Luego comprueba el título y analiza si el artista y tu conclusión es aproximada.

La creación de Adán

Número 8, Pollock

¿Qué representa esto?

El mundo, para nosotros, es representación, como decía Schopenhauer; no es una realidad absoluta, sino un reflejo de ideas esenciales.

Pío Baroja

“¿Qué representa esto?”, es una pregunta que se oye a menudo en las exposiciones de obras de arte abstracto. En el arte abstracto ni la forma ni el significado se presenta claramente, es un arte no representativo, no presenta un objeto que puedas reconocer. Es necesaria una implicación mayor al observar la obra porque se requiere observar, pensar e imaginar más. El arte representativo es aquel en el que reconocemos los objetos.

Alfred Barr escribió en 1954 sobre Pollock " presenta una aventura extraordinaria para el ojo -una aventura que incluye excitación y descubrimiento, peligros, fuegos artificiales, irritaciones y delicias. A medida que el ojo vaga, se desarrolla una misteriosa sensación de profundidad y una luz interior en el entramado de líneas. Luego, cuando el ojo consigue escapar de nuevo al borde del remolino, te das cuenta de que el artista ha recuperado con fuerza la realidad plana de su enorme lienzo, poniendo sobre él las manos manchadas de pintura".

Polos azules, Pollock

El comentario de la obra de arte

*Todos los artistas tienen en común la experiencia de la distancia **insondable** que existe entre la obra de sus manos, por lograda que sea, y la perfección **fulgurante** de la belleza percibida en el fervor del momento creativo: lo que logran expresar en lo que pintan, esculpen o crean es sólo un tenue reflejo del esplendor que durante unos instantes ha brillado ante los ojos de su espíritu.*

Juan Pablo II

Aquí te presento un esquema general para que descubras los puntos importantes a tener en cuenta en el momento de comentar una obra de arte.

<p>Partes: son los apartados en los que se agrupan de manera ordenada y lógica los diferentes aspectos a comentar.</p>	<p>Aspectos a comentar: puntos a seguir en el comentario ordenado de una obra de arte.</p>
<p>1.Documentación general o catalogación</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ¿Qué es? ✓ ¿De qué época es?

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ¿Quién la realizó? ✓ ¿Dónde está? ✓ ¿Qué dimensiones tiene? <p><u>Son el conjunto de aspectos y datos externos de la obra</u></p>	
<p>2. Análisis formal o descriptiva (iconográfica)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ¿Cómo es la obra? ✓ ¿Con que técnica está hecha? ✓ ¡Hagamos la descripción formal (iconográfica) de la obra! <p><u>Recomendación: es interesante que intenten utilizar el vocabulario propio del lenguaje artístico. Al principio resulta complicado pero a medida que se van aprendiendo y utilizando nuevas palabras es más sencillo.</u></p> <p><u>Se trata de describir la obra y el estilo al que pertenece.</u></p>	
<p>3. Interpretación</p>	<p>Contenido</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ¿Qué significa? ✓ ¿Qué quiere decir? <p><u>En este apartado intentamos encontrar el significado de la obra, el tema que representa. Si no logramos encontrarlo describimos lo que pensamos que quiere decir.</u></p>
	<p>Causa o funcionalidad</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ¿Por qué se hizo? ✓ ¿Con qué finalidad? <p><u>Explicar las diversas razones (personales, sociales, económicas, ideológicas, etc.) que motivaron la creación de la obra artística y las finalidades con las que se creó.</u></p>

Análisis y comentario de una obra pictórica

Una pintura es un poema sin palabras.

Horacio

La pintura es una forma de expresión visual que utiliza colores sobre superficies planas. Cuando observas un cuadro ves colores puestos en una superficie.

- ✓ El pigmento es el color que vemos. El pintor utiliza los pigmentos y los combina a través del punto, la línea, la mancha y la luz.
  - ◆ **El punto** es un toque de color. Es un brillo en un lugar concreto del cuadro.
  - ◆ **La línea** es un punto que se alarga con el movimiento de la mano: puede ser una recta, una curva, horizontal o vertical.
  - ◆ **La mancha** es una zona de color bastante grande. Se debe observar de lejos para ver que la mancha adquiere una forma concreta.
  - ◆ **La luz** nos guía la mirada a través del cuadro. Destaca unas partes y esconde otras.
  - ◆ **El color** consiste en poner luz. Puede ser oscuro o claro. El color que más se percibe es el rojizo, después el amarillo y después los otros.
- ✓ El aglutinante engancha el color al soporte. El soporte es la superficie que recibe encima el pigmento y el aglutinante, que puede ser una madera, un lienzo, un papel o una pared.

Principales procedimientos pictóricos:	
PROCEDIMIENTO	AGLUTINANTE:
■ Óleo	■ Aceite de linaza
■ Temple al huevo	■ Huevo (más linaza, barnices, etc)
■ Temple a la cola animal	■ Cola animal (piscis, conejo, hueso)
■ Temple a la caseína	■ Caseína (proteína de la leche)
■ Temple vinílico	■ Cola vinílica
■ Acrílicos	■ Resina acrílica
■ Encaustica	■ Cera (más barniz)
■ Pastel	■ Goma de tragacanto
■ Acuarela	■ Goma arábiga
■ Témpera	■ Goma arábiga

Las técnicas artísticas

Las principales técnicas son la pintura al fresco, la pintura al óleo, el mosaico y la acuarela.

La pintura al fresco se realiza encima de una preparación de calcio acabada de extender y que aún está fresca. El calcio al entrar en contacto con el aire forma encima de la pintura una capa de carbonato de calcio muy resistente. La pintura pasa a formar parte del muro, que debe tener unas condiciones especiales.

Por ejemplo: Debe estar libre de humedad, ser absorbente y no contener yeso ni cementos.

Los materiales básicos son el calcio, la arena y los tintes resistentes al calcio. Los pigmentos se mezclan con agua y se aplican con pinceles o esponjas. Una vez pintado el fresco se debe dejar secar unos seis meses para que la pintura quede bien fijada.

En la **pintura al óleo** los colores se disuelven en el óleo y se aplica con un pincel sobre una madera o una tela, llamada lienzo. El óleo consigue que los colores queden relucientes. En la pintura al óleo el color se obtiene al mezclar el pigmento colorante con el óleo. Esta mezcla logra fusionar los pigmentos entre ellos y unir los pigmentos con el soporte, por ejemplo el lienzo. Los óleos más utilizados son los de linaza.

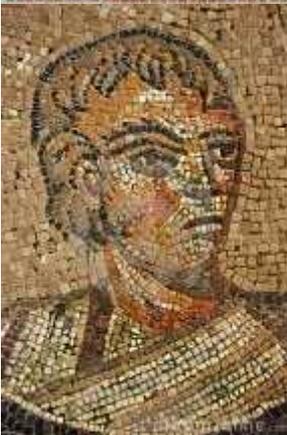

Herramientas para pintar al óleo

Obra de Leonid Afremov

En el **mosaico** se realiza la pintura con trozos de piedra, llamadas teselas. Las teselas son cada una de las piezas con las que se hace un mosaico. Encima del muro de piedra o ladrillo se ponen varias capas de yeso, cada vez más finas. En la última y con los dedos se van colocando las teselas.

La acuarela se realiza con los colores diluidos en agua. Esto consigue transparencia y luminosidad además de una fusión de colores muy bella. Los colores son más transparentes y claros cuanto más agua haya en la mezcla. A veces a la acuarela se le llama pintura

transparente.

La acuarela es una de las mejores técnicas para representar el agua.

Los materiales utilizados como soporte deben absorber el agua y los más utilizados son el papel y el cartón aunque por ser bastante frágiles necesitan más cuidado.

Para pintar con acuarela se debe tener un gran control de la pincelada porque no es una técnica en la que se vaya añadiendo material por lo tanto se debe evitar aplicar más de la cuenta porque corregir resulta complicado.

Pintura al temple se puede hacer sobre una tabla, un muro o un lienzo. Consiste en aplicar el color disuelto en agua y una materia grasa (yema de huevo, cola, leche..) El temple es un tipo de pintura formada a partir de pigmentos terrosos,

carbonato de calcio y cola mezclada con agua. El temple es una técnica aplicada en interiores como por ejemplo paredes y techos cubiertos de yeso. Se pueden conseguir diferentes acabados como por ejemplo acabado liso o rayado dependiendo de la cantidad de producto y la manera de aplicarse.

El comentario de la obra de arte

Lo más importante para realizar el comentario de una obra de arte es observar detenidamente la pintura para poder ver y analizar todos los elementos que aparecen.

En el comentario es interesante seguir un esquema para comprender mejor la obra a partir de una organización y siguiendo un orden lógico fijándonos en la estética, la técnica, los materiales, las dimensiones.

Las tablas que encontrarás a continuación te servirán de guía para realizar el comentario. Si en algún ejercicio se te pide comentar una obra de arte deberás recordar que en este libro tienes el esquema para poder realizar un comentario de manera ordenada.

Primer paso del comentario: La Catalogación

Catalogación	Título
	Autor
	Cronología: investigamos acerca del año en que se realizó y la época a la que pertenece. Si no es posible encontrar el año exacto lo que haremos es especificar la época o estilo al que pertenece.
Técnica	¿Qué técnica se utiliza? Comprobaremos si es pintura al fresco, al óleo, acuarela o pintura al temple.

Ejemplo de pintura al temple

Creación de Adán. Ejemplo de pintura al fresco

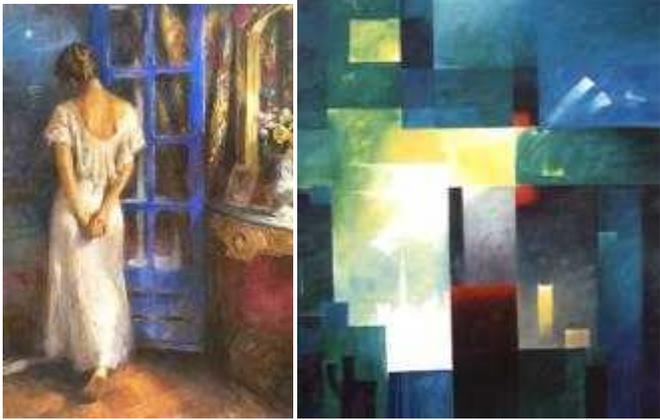

Pintura al óleo

Acuarela

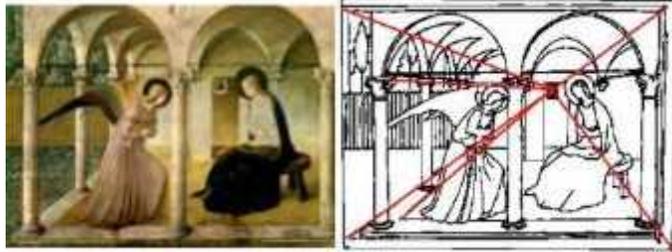
<p>Soporte: es el material sobre el que se ha realizado la pintura</p>	<p>¿Cuál es el soporte utilizado? Ten presente que puede ser:</p> <ul style="list-style-type: none"> → Madera: Pintura sobre planchas, como es el caso del temple. → Pared: Pintura mural, como es el caso de la pintura al fresco. → Tela: Pintura sobre lienzo, como es el caso de la pintura al óleo. → Papel: Acuarela.
<p>Lugar</p>	<p>Detallando cuál es el lugar actual de la obra y cuál era su lugar original.</p>
<p>Primera aproximación</p>	<p>Aquí se hace un pequeño resumen de las formas y los temas que aparecen en el cuadro. Se hace de izquierda a derecha y de primer plano al último.</p> <p>Se debe explicar si es figurativa o no figurativa.</p> <ul style="list-style-type: none"> → Cuando es figurativa significa que representa la realidad de manera fiel o que resulta bastante parecida. → Cuando no es figurativa significa que no representa la realidad.

	 <p data-bbox="467 663 721 688">Ejemplo de pintura figurativa</p> <p data-bbox="850 617 1127 642">Ejemplo de pintura no figurativa</p>
--	--

Segundo paso del comentario: **El análisis formal**

Elementos plásticos	La línea o el dibujo	<p>Predomina la recta o la curva</p> <p>Continuo: a la sensación de quietud y serenidad.</p> <p>Discontinuo: transmite dinamismo y emoción</p> <hr/> <p>La perspectiva: es un efecto magnífico para representar las tres dimensiones de la realidad, que a lo largo de la historia ha sido realizado a través de distintos medios.</p> <p>Para descubrir si hay perspectiva se debe comprobar si el cuadro tiene profundidad, si las figuras se van haciendo pequeñas a medida que se alejan o si sus contornos se van desdibujando a medida que se alejan.</p> <ul style="list-style-type: none"> → Perspectiva caballera: las figuras situadas en primer plano se representan a mayor tamaño. → Perspectiva jerárquica: las figuras tienen distintos tamaños en función de la importancia que tienen. Por ejemplo, al tratarse de una figura política o religiosa.
---------------------	----------------------	--

→ **Perspectiva lineal:** con líneas que alargan de manera ilusoria la superficie plana.

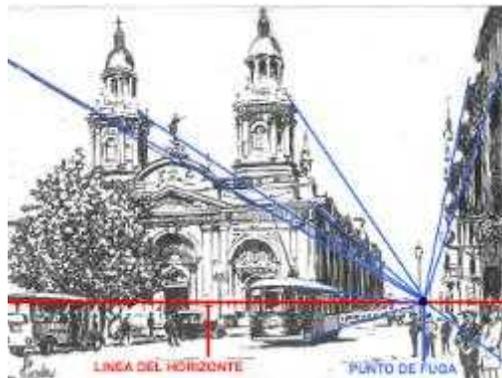

→ **Perspectiva aérea:** es la manera más real con la que se puede representar la tercera dimensión, creando la ilusión de profundidad.

◆ Leonardo da Vinci en la obra *Santa Ana, la Madre de Dios y el niño* aplica la perspectiva aérea, crea una ilusión de profundidad pintando las montañas de las parte de atrás. Los objetos en la distancia se van viendo cada vez más pequeños y más borrosos.

◆ Velázquez en su obra *Las Meninas* hace uso también de la perspectiva aérea. Los personajes de atrás se ven borrosos. Esto consigue dar la sensación de volumen a la pintura.

El punto de fuga ¿Qué es exactamente?
El punto de fuga tiene mucha importancia ya

		<p>que es en este punto donde convergen las líneas que dan realce y estructura a los elementos que componen el cuadro.</p> <p>El punto de fuga (que puede ser uno o más) puede encontrarse dentro o fuera del cuadro.</p>
	<p>Los colores: el color es un fenómeno de luz y percepción. Los ojos y el cerebro hacen del mar azul o el jardín verde. El color viene de la luz que entra por el ojo, pasa a la retina y luego llega al cerebro a través del nervio óptico.</p> 	<p>Describir como son los colores: si son oscuros o son luminosos. Analizar si hay muchos colores o por lo contrario hay pocos. Si son colores fríos o son cálidos.</p> <p>Características de los colores fríos :</p> <p>Absorben la luz Normalmente aparecen en los últimos planos Se alejan del espectador. → Violeta, azul, verde, negro</p> <p><u>Características de los colores cálidos:</u></p> <p>Expanden la luz. Primeros planos. Avanzan hacia el espectador. → Amarillos, naranja, rojo etc.</p> <p>¿Cómo son los colores? Colores primarios: son los colores que no pueden</p>

		<p>obtenerse mediante la mezcla de ningún otro color. Son colores absolutos y únicos.</p> <p>Colores secundarios: son los que se obtienen mezclando los colores primarios.</p> <p>Colores intermedios: son los colores que se obtienen mezclando un color primario con un secundario. Son los colores que están en medio de un color primario y uno colore secundario.</p>
	<p>La luz: en pintura la luz está relacionada con el modo de representar el volumen y el espacio. En la perspectiva, la luz y sus matices son muy importantes.</p>	<p>Explicar el tipo de luz que se observa en el cuadro. Por ejemplo si es una luz natural diurna o si se trata de una luz nocturna, o comprobar si es una luz artificial o si es real.</p> <p>También es interesante fijarse en la procedencia de la luz para ver si es una luz ambiental o focal.</p>
<p>Composición: la composición es la manera de organizar las figuras como por ejemplo a través de figuras geométricas.</p>		<p>Analizar si se trata de una composición simétrica o asimétrica.</p> <p>Fijarse en las líneas principales para ver si es diagonal, piramidal o circular.</p>
<p>Ritmo</p>		<p>Comprobar si se trata de una pintura que representa reposo o movimiento.</p>

Tercer paso del comentario: **La interpretación**

Las pinturas muchas veces tratan sobre un tema. Algunos de los temas más importantes en la historia de la pintura han sido los temas religiosos, los temas históricos, los retratos, los paisajes, las flores y la comida.

El tema	Título e historia. Si es figurativa o no figurativa. La fuente del tema. La interpretación del tema.
El género	Explicar si es religioso, si es un retrato, una naturaleza muerta o si se trata de un tema histórico o paisajístico.
La recepción	Investigar acerca de quién encargó la obra y a quién estaba dirigida.
Función	Explicar el tipo de función que cumple, si decorativa, religiosa, ilustrativa (didáctica), propagandística, conmemorativa, expresiva del mundo individual del artista, y otros.
Explicaciones	Relación de la forma y de los símbolos con la época histórica, relación de la función con la época, el papel del artista pintor. ¿Aparece alguna figura en la obra? Explicar el lugar en el que se encuentra, lo que hace, si hay algún objeto en la escena se debe describir.

Análisis y comentario de una obra escultórica

“La escultura y la pintura tienen el efecto de enseñarnos modales y suprimir la prisa”.

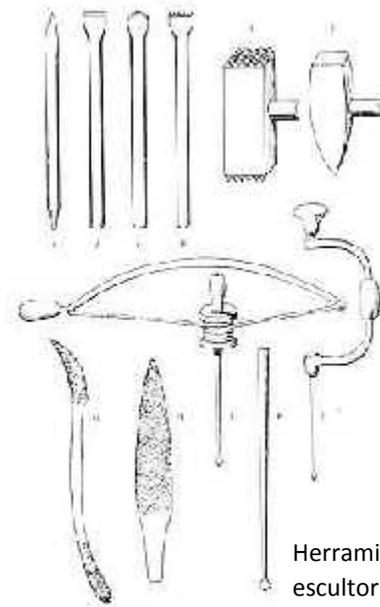
Emerson

¿Cómo creamos una escultura?

- ◆ Esculpiendo: El escultor trabaja, labra o vacía un material duro como la piedra o el mármol. Para ejecutar esta técnica se usa escoplo y buril o cincel.

- ◆ Modelando: El escultor da forma a una pasta añadiendo o sacando el material necesario para crear la imagen que desea. Se emplea normalmente barro u otro material blando.

Herramientas del escultor

- ◆ Tallando: El escultor saca material (madera, piedra...) con diferentes herramientas hasta obtener una figura. El artista debe intentar no cometer ningún error porque los errores son muy complicados de corregir en la tallado. Las herramientas utilizadas son las gubias y los formones.

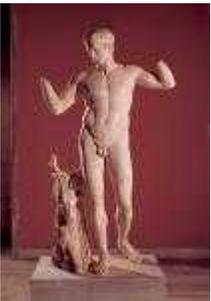
- ◆ Fundir: es una técnica utilizada desde épocas muy antiguas. Consiste en preparar un molde donde se vierte el metal, calentado hasta estado líquido. Una vez enfriado el metal, se rompe el molde y la obra queda a la vista. Se emplea generalmente para bronce.

Comentar una obra escultórica

Primer paso del comentario: **La Catalogación**

Catalogación	Título
	Autor
	Cronología: Año en el que se realizó.
	Describir el tema de la obra: vida cotidiana, religioso, bélico, mitológico. <p>Estadua religiosa</p> <p>Estadua bélica</p> <p>Escultura mitológica. Eros y Psique.</p>
Técnica	<p>Decir cuál es la técnica utilizada en la estatua:</p> <p>Talla: es un proceso del que se va sacando material de una masa sólida dando forma por corte o cincelado.</p> <p>Modelado: es un proceso en el que se va añadiendo material blando y maleable.</p>

	<p>Vaciado: obtener una forma en hueco o vacío para llenarla después con fundición o con una pasta.</p> <p>Esculpido: consiste en sacar partículas al bloque hasta lograr obtener la figura que se pretende.</p>
<p>Material</p>	<p>Determinar el material de la estatua: si es de piedra, de metal, de madera o de mármol</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <p>Estatua de piedra</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Estatua de metal</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <p>Estatua de madera</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Estatua de mármol blanco</p> </div> </div>
<p>Forma</p>	<p>Determinar si es una estatua exenta o si es un relieve.</p> <p>→ Exenta: es la figura independiente, se puede contemplar entera en todo su alrededor.</p> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;"> </div> <p>→ Relieve: escultura solo tallada sobre una de las superficies de un bloque. El alto relieve es cuando las figuras sobresalen</p>

más de la mitad desde del fondo del bloque y el bajo relieve cuando las figuras no sobresalen casi los **relieves**. Pueden ser hechos sobre piedra o sobre madera.

Tipología

Clasificar la estatua según su tipología: de pie, busto, retrato, orante, ecuestre,...

→ **De pie**: representa una figura de pie.

→ **Busto**: muestra sólo la cabeza y el cuello de una persona.

→ **Sedente**: mepresenta una figura sentada.

→ **Orante:** representa una persona que está en posición de oración o plegaria.

→ **Yacente:** representa una figura estirada en el suelo o en una cama.

→ **Ecuestre:** nos muestra un personaje sobre un caballo.

→ **El grupo:** presenta dos o más figuras, humanas o animales o ambas en un mismo tema.

Cromatismo

Determinar si es ,monocromática o policromada.

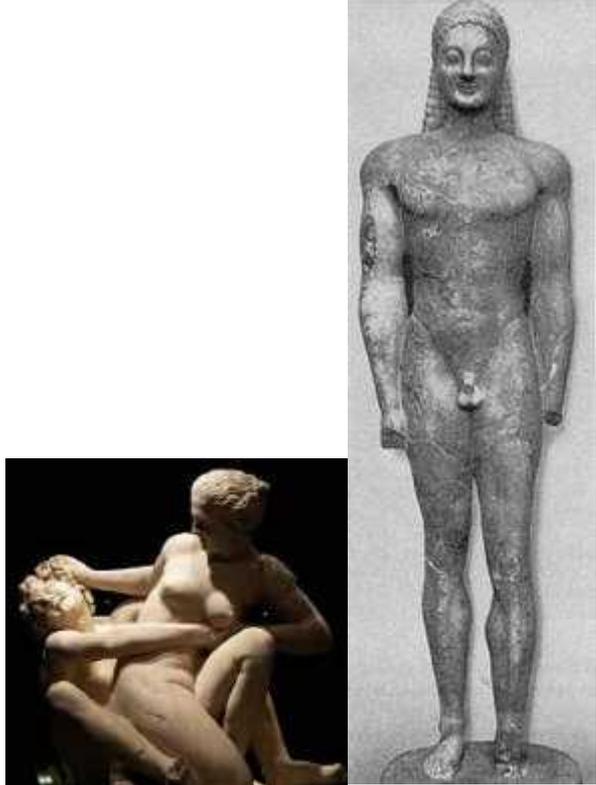
Monocromática: Que tiene un único color.

Policromada: Que tiene diversos colores.

	 <p data-bbox="467 636 678 657">Escultura monocromada</p> <p data-bbox="992 611 1187 632">Escultura policromada</p>
Lugar	<p data-bbox="467 716 1024 747">Investigar acerca de la ubicación de la obra.</p> <p data-bbox="467 779 1179 810">El lugar actual: el sitio donde se encuentra actualmente.</p> <p data-bbox="467 842 1365 915">El lugar original: el sitio donde estaba en un primer momento cuando se creó.</p>

Segundo paso del comentario: El análisis formal

<p data-bbox="224 1056 708 1367">Composición: es la manera de disponer las partes de la escultura o relieve. Nos debemos fijar en la proporción de la figura, en los ejes de simetría o disimetría alrededor de los cuales se estructura la escultura y en el juego de luces y sombras sobre la obra.</p>	<p data-bbox="732 1083 1349 1157">Determinar la proporción, los ejes de simetría y la luz.</p>
<p data-bbox="224 1440 383 1461">Movimiento</p>	<p data-bbox="732 1461 1365 1535">Analizar si es una figura estática (está rígida) o si es dinámica (está en movimiento).</p>

	 <p data-bbox="727 976 852 1003">Estatua rígida</p> <p data-bbox="1182 976 1323 1003">Estatua dinámica</p>
Tiempo	Momento anecdótico, voluntad de eternidad.
Estilo	Del autor, de la época.

Tercer paso del comentario: **La interpretación**

Contenido y significado	<p>Título e historia.</p> <p>Determinar si es figurativa o no.</p> <p>Hacer la interpretación del tema.</p> <p>Explicar sobre la recepción de la obra: quién encargó la obra y a quién estaba destinada.</p>
Función	<p>Describir si se trata de una obra decorativa, lúdica, religiosa, ilustrativa, propagandística, conmemorativa y por qué motivos....</p>
Explicaciones	<p>Explicar por ejemplo la relación entre la forma y la época histórica, la relación entre el tema y el ambiente de la época o bien el papel del artista en esa época.</p>

Análisis y comentario de una obra arquitectónica

“La arquitectura es el gran libro de la humanidad”.

Víctor Hugo

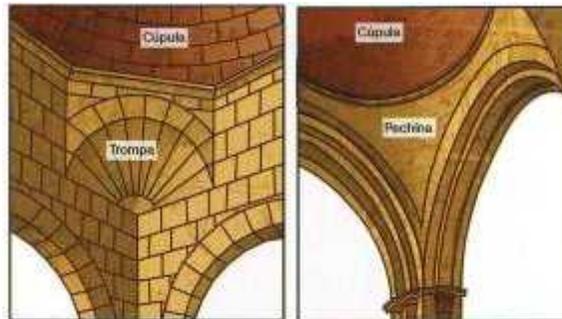
La arquitectura es el arte de crear espacios exteriores o interiores, cubiertos o descubiertos.

Primer paso del comentario: **La catalogación**

Catalogación	Nombre del edificio: Arquitecto: Cronología: año en que se realizó. Lugar donde se ha construido.
Materiales	Piedra, ladrillo, hierro, otros.
Sistema constructivo	Arquitrabado, vuelta, materiales industriales... ✓ Sistema adintelado: el más antiguo de la historia. Hay un predominio absoluto de la línea recta, vertical, horizontal o inclinada. Su esquema está representado por las construcciones dolméticas primitivas. Construcción dolménica ✓ El sistema adintelado supone la existencia de vigas rectas o inclinadas de piedra o madera sostenidas por columnas. Los espacios interiores de la arquitectura adintelada suelen ser pequeños o fragmentados, ya que la distancia libre entre columnas no puede ser demasiado ancho.

- ✓ **Sistema abovedado:** se define con el arco como elemento soportado. Predomina la curva. Las cubiertas volteadas y las cúpulas permiten espacios interiores más amplios y liberados de columnas.

- ✓ **Sistema de nuevos materiales:** acero, hormigón, hierro y vidrio. A partir de la revolución industrial los nuevos materiales han permitido construir con otros sistemas.

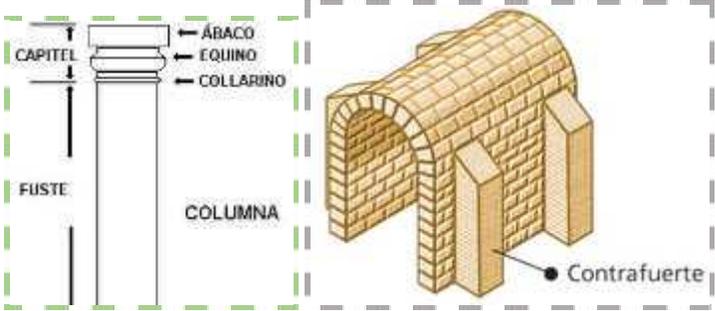
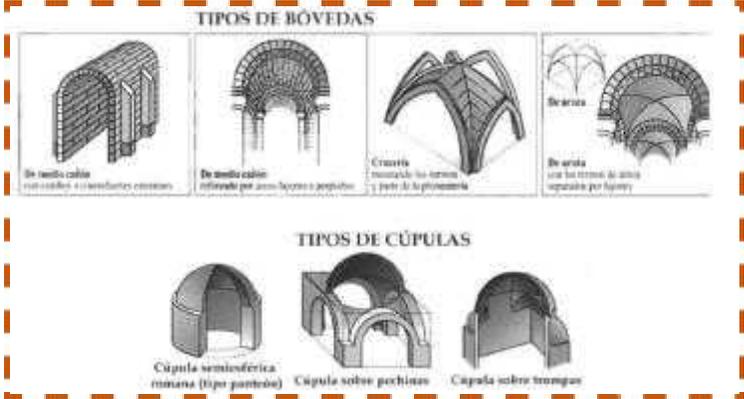

Hormigón

Hormigón

Segundo paso del comentario: **Análisis formal**

<p>Elementos de soporte</p>	<p>Explicar cuáles son los elementos de soporte: columna, pilar, contrafuerte.</p>
<p>Elementos sustentados</p>	<p>Explicar cuáles son los elementos sustentados: bóveda, cúpula, arco.</p>
<p>Espacio exterior</p>	<p>Detallar las dimensiones explicando acerca de las líneas dominantes (horizontalidad, verticalidad, curvas...).</p>

	Determinar si se trata de escala humana o no humana. Hablar sobre la fachada y si existe relación con el interior y el entorno.
Espacio interior	Describir la planta y cómo está distribuido el espacio. Hablar de elementos como las dimensiones o la iluminación.
Estilo	Hablar sobre el estilo del arquitecto y de la época.

Tercer paso del comentario: La interpretación

Contenido y significado	Describir el carácter del edificio: ei. es religioso, civil, público o privado. Analizar los símbolos: exteriores, interiores, decorativos. Investigar quién encargó la obra y a quién estaba destinada.
La función	Relacionar la forma y los símbolos con la época histórica. Relacionar la función con la época.

El glosario:

Catalogación. Acción y efecto de catalogar. Apuntar, registrar ordenadamente libros, documentos, etc., formando catálogo de ellos.

Estilo. Carácter propio que da a sus obras un artista plástico o un músico.

Figurativa. Dicho del arte o de un artista: Que representa cosas reales, en oposición al arte y artistas abstractos.

Focal. Perteneciente o relativo al foco.

Fulgurante. Brillar, resplandecer, despedir rayos de luz.

Insondable. Que no se puede averiguar, sondear o saber a fondo.

Lúdico. Del juego o relativo a él.

Pedagogos. Persona que tiene como profesión educar a los niños.

Pigmentos. Materia colorante que se usa en la pintura.

Relieve. Labor o figura que resalta sobre el plano.

Referencias:

<http://arte-historia.com/el-lenguaje-del-arte-en-fichas>

<http://recursos.cnice.mec.es/media/television/bloque10/pag5.htm>

<http://recursostic.educacion.es/artes/plastic/web/cms/index.php?id=2473>

http://es.123rf.com/photo_11887022_arte-de-italia-en-los-museos-del-vaticano-una-pintura-al-fresco.html

<http://www.luzrasante.com/la-pintura-al-fresco-sinopia-y-cartones/>

http://arteinternacional.blogspot.com/2009/12/pintura-gotica-italiana-del-trecento_5788.htmlhttp://www.interarteonline.com/Isabel_Civit.htm

<http://cosascoleccionables.blogspot.com/2012/03/perspectivalinea-horizonte-y-punto-de.html>

<http://colordis.blogspot.com/>

<http://www.pinturayartistas.com/la-acuarela-una-de-las-tecnicas-pictoricas-mas-dificiles/>

<http://anaisacalderon.galeon.com/>