

COMENTARIO DE CUADROS – METODOLOGÍA

Finalidad del ejercicio: analizar el cuadro a la vez como objeto estético/artístico Y como documento de civilización en la medida en que es un testimonio del Siglo de Oro, para el tema que nos ocupa.

Supone elucidación paciente de la obra, analizando su construcción y su significado, una presentación lógica, argumentada, con una presentación clara del estudio (organizado), que revele el sentido común, el "esprit de méthode" y convicción en la interpretación (lo cual no excluye prudencia y modestia en las explicaciones avanzadas, pues estamos muchas veces ante obras voluntariamente polisémicas, en particular en el barroco.

El estudio debe constar dos partes:

1. análisis iconológico o plástico:

El análisis de estos diversos elementos no debe resumirse a un mero catálogo, sino que deben servir a poner de relieve el efecto pretendido o producido. Déjese llevar por los sentidos y la sensibilidad, piérdase en el cuadro antes de empezar a leerlo y "comprenderlo".

1.1. Composición:

- **líneas geométricas** que rigen el lienzo (rectas, círculos, arcos, espirales, etc...), contorno de las figuras, marcas de transición; cómo se crea una diversidad de líneas horizontales, verticales, oblicuas y curvas para crear una dinámica en la composición.
- estudiar la **disposición**: ritmo de las **líneas verticales, horizontales o de las oblicuas**. Posición de estas líneas con respecto al centro del cuadro, su periferia, recortes geométricos de la superficie. Tendencia hacia un conjunto ordenado, armonioso (simetría, regularidad, paralelismo...) o cierto desequilibrio dinámico (oblicuas, rechazo de las masas hacia la periferia, disposición en apariencia desordenada e intuitiva)
- La **línea de horizonte** : cuanto más baja sea, más compleja debe ser la parte alta del cuadro. Inversamente, si el primer plano (*avant-plan*) ocupa las tres cuartas partes del cuadro, la parte superior del cuadro deberá ser más discreta para no desorganizar la organización del cuadro)

1.2. Formas

- **Destacar** en el campo visual los límites que permiten diferenciar las diferentes partes de este campo. Como se destaca la figura del fondo o como puede a su vez servir de fondo a otra figura.

- Siendo el cuadro un **conjunto de formas** determine su posición, sus dimensiones relativas y respectivas, su orientación
- **El contorno** : geométrico, orgánico, regular o asimétrico, de límites precisos o tenue; **su relación con el dibujo que insiste** sobre los límites de una forma geométrica; su relación **con el punto** (más o menos grueso) la línea (recta, incurvada y el trazado (regular continuo,...))

1.3 Los colores

- **Identifique las distintas variables que definen los colores**
 - o **El cromatismo.** Clasifique los colores en colores primarios o complejos, cálidos o fríos...estudiar la relación entre colores primarios o complementarios
 - o El **valor** o **luminancia** : intensidad luminosa de los colores. Señalar los contrastes.
 - o La **saturación (o grado de pureza)** colores puros (saturados) o colores diluidos apagados
 - o Analice la **relación** de los **colores entre ellos** en particular los fenómenos perceptivos que resultan del uso de dos colores. Ver también la relación entre dibujo y color (independencia del color con respecto al color, etc...) y el simbolismo de los colores.
- **¿La génesis del cuadro** se hace por le pincelada o por el dibujo? ¿La perspectiva es dada por la construcción geométrica y el punto de fuga o por la yuxtaposición y la oposición de colores que crean la ilusión de profundidad? ¿La rapidez en la ejecución es una calidad que insufla el movimiento a la obra o afecta la firmeza de los contornos y a la precisión del cuadro?

1.4 La textura

- Señalar la materia: calidad de los pigmentos, consistencia (fluida, espesa; lisa granulosa;
- El **soporte** visible bajo la capa de colores. Soporte puesto de relieve o al contrario neutralizado.
- **La manera:** material empleado; empastes (espesor y regularidad de los de las texturas depositadas sobre el soporte. Pinceladas (rapidez, fuerza, precisión...) Superposición de capas de pinturas visibles por transparencia.

II. Análisis semiológico

1. Estudio de la representación (referentes naturales, reconstrucción de un relato; el tiempo diegético (espacio sincrónico/diacrónico (secuencial o no secuencial))
2. la mirada histórica
 - códigos retóricos: metáfora, metonimia o mise en abyme (representación del acto de pintar)
 - códigos lingüísticos: presencia o no del código escrito y su función.
 - Códigos del inconsciente individual o colectivo
 - Códigos socioculturales
3. referencias biográficas con respecto a la vida del artista
4. fenómeno de intertextualidad con otras obras: plagio, homenaje, parodia. Referentes mitológicos o religiosos
5. Función de la historia narrada

Introducción

Deben constar en ésta

Efecto : El impacto visual y efecto producido y descripción breve del contenido del cuadro.

Identificación: autor, título(s), técnica empleada (pintura al fresco, óleo, acuarela, grabado, dibujo, litografía...), soporte (lienzo, tabla, muro...), dimensiones

Aspecto plástico: Género: retrato, paisaje, bodegón, pintura de género, ...; estilo y época: gótico, barroco, estilo manierista...; función social: obra académica, encargo, obra de vanguardia, comprometida...

Fecha y lugar de ejecución de la obra e informaciones sobre el período al que pertenece y el significado de la obra según se destaca del contenido (breve)

Plan que se seguirá

Conclusión

Sintetizar : los elementos puestos en evidencia.

Comparación con otras obras del mismo artista o del mismo género