TRABAJO PRACTICO N° 1, TALLER TEORICO PRACTICO III ESCULTURA

1-Leer el texto y sus ejemplos, luego realizar un análisis de obra pictórica de tu artista preferido teniendo en cuenta los puntos del mismo. Incorporar la imagen de la obra a tu investigación.

La entrega se realizará al término de la cuarentena.

La pintura es una representación sobre una superficie plana, que utiliza, la línea y el color. - La materia pictórica la forman varios elementos: el soporte (muro, lienzo, madera, papel….); el colorante o pigmentos minerales o químicos y el aglutinante o elemento que se añade al colorante para que se pueda aplicar. Entre otros, se han utilizado agua, clara de huevo, aceite, etc. La pintura contemporánea ha añadido además a la materia pictórica elementos que hasta ahora eran extraños al lenguaje de la pintura, tales como arena, trapos, metal… Todos estos elementos dan a la pintura una textura (lisa, pastosa, mate, brillante, rugosa) que a veces llega a ser tan densa que se habla de pintura matérica.

a) Técnicas pictóricas. Existen técnicas diversas que varían según el soporte, el efecto y los materiales. Las más utilizadas son:

- Fresco. Técnica muy utilizada desde la Antigüedad para pintar sobre muro. Consiste en preparar la pared con una capa de yeso (enlucido) y aplicar sobre ella los colores, disueltos en agua, mientras todavía está “fresco” o húmedo y tierno.

- Temple. Técnica de pintura en la que los pigmentos de color se disuelven en un aglutinante viscoso, espeso, como puede ser la clara de huevo. Se utiliza sobre tabla o muro. Es característica de la pintura medieval europea y de los iconos bizantinos.

- Óleo. Técnica de pintura que consiste en disolver los colores en un aglutinante oleoso, como el aceite de linaza, el de nuez o aceites animales. Se utiliza sobre tabla. La técnica fue desarrollada por Jan Van Eck (escuela de los primitivos flamencos) y se convirtió en la técnica más frecuente a partir del S. XVI. Fue una novedad respecto al temple ya que permite retocar y corregir.

- Acuarela: Utiliza mucha agua como diluyente, y muy poca cantidad de aglutinante (goma, baba de caracol, glicerina...).

- Collage. Técnica utilizada en la pintura contemporánea en la que se mezclan materiales de uso cotidiano (periódicos, cartones o plásticos) que se combinan en ocasiones con la pintura.

- Acrílica. Pintura de origen plástico que se seca con facilidad. Se usa en el arte contemporáneo.

A doración de los Pastores. Fresco del Panteón de los Reyes de San Isidoro de León Duccio. Madonna Rucellai.

Temple sobre tabla. Jan Van Eyck. El matrimonio Arnolfini.

Óleo sobre tabla. Turner. Castillo de Bamborough.

Acuarela Picasso. Naturaleza muerta con silla de rejilla. Collage (óleo, hule y pastel)

Andy Warhol. Marilyn Monroe. Pintura acrílica.

b) La línea: Permite la identificación y el reconocimiento de las formas. Tiene un valor esencial en la transmisión de un mensaje pictórico. Según su trazo varía la expresión plástica: - Continuo y cerrado = descriptivo. - Grueso y vehemente = expresivo. - Abierto = imaginativo y poético. - Curvilíneo = sensualidad. Además, el trazo predominante en una obra tiene un significado simbólico: los trazos verticales se suele identificar misticismo; los triangulares, equilibrio; si son circular, perfección, etc.

c) El volumen: Es una ficción en la pintura, ya que ésta es siempre bidimensional; pero, si el autor quiere transmitir una sensación de tridimensionalidad, lo hace modelando las figuras mediante la luz, el color, la línea, etc.

d) La perspectiva: Trata de simular profundidad (la tercera dimensión) en todo el conjunto del cuadro (el volumen solo lo crea en un objeto) ya que la obra se concibe como una ventana a través de la que se enseña la realidad. En la Edad Media apenas se tenía en cuenta la perspectiva ya que el arte era simbólico y no pretendía ser un reflejo de la realidad; pero en ocasiones se representaba la distancia disminuyendo el tamaño de los objetos del segundo plano. En el Renacimiento se ideó la perspectiva lineal gracias a una fórmula matemática que simulaba la profundidad trazando líneas que forman una pirámide, cuyo vértice es el punto de fuga de las mismas. La perspectiva aérea es una aportación de Leonardo da Vinci y consiste en modificar los contornos de los perfiles y objetos en la distancia, difuminar las figuras del fondo, etc.

e) El color: Es la esencia de la pintura. Los artistas usan el color como forma de expresión. Existen colores primarios (que no son fruto de ninguna mezcla: amarillo, rojo, azul), los secundarios, surgen cuando los primarios se mezclan entre sí (anaranjado: amarillo + rojo, violeta: azul y rojo; verde: amarillo y azul, etc.). Los colores se dividen a su vez en cálidos (amarillo, anaranjado y rojo) que expanden luz y avanzan hacia el espectador (se utilizan generalmente para provocar emoción); y fríos (violeta, azul y verde) que absorben la luz y se alejan del espectador (se utilizan para provocar una reflexión intelectual) Los colores tienen un valor simbólico que varía según las culturas o la psicología de los artistas (ej: el blanco y el azul han simbolizado la pureza; el negro, la muerte; el rojo, la pasión.)

f) La luz: Es algo irreal o ilusorio que el artista utiliza como elemento de expresión o composición. Así, una luz clara y homogénea transmite equilibrio; la contrastada refuerza la expresividad y el movimiento; la oblicua la profundidad y el movimiento.

g) La composición: Determina la ordenación de todos los elementos en el conjunto del cuadro. Como en la escultura predominan dos tendencias: cerrada y abierta. Se organizan de múltiples formas: piramidal (transmite armonía y equilibrio), diagonal (movimiento), simétrica (orden y claridad), etc. Cada estilo tiene preferencia por un tipo de composición.

GUIÓN PARA COMENTAR UNA OBRA DE PINTURA

1.-Identificación de la obra: - Identificación del pintor y de la obra. Fecha de ejecución. Dimensiones. Lugar de conservación. - Tipología: indica si se trata de un cuadro de caballete, de una pintura mural, de pintura sobre tabla, de una miniatura, de un relieve pintado... - Género: pintura abstracta o figurativa. Y si es ésta última: retrato, naturaleza muerta (bodegón), paisaje, escena religiosa o mitológica, histórica, pintura de género (escenas de la vida cotidiana), etc. - Tema. Descripción de ambiente, personajes (naturalistas, idealizados,...), objetos representados, etc.

2.-Análisis de los elementos formales: - Técnica utilizada: dibujo, acuarela, fresco, óleo, grabado, etc. y si eso se refleja o influye en la obra de alguna manera. - Forma de expresión: antinaturalismo, naturalismo, naturalismo idealizado, expresividad, ausencia de expresividad. - La composición: distinguir planos ayudándose de la perspectiva. Luego buscar las grandes líneas directrices, señalando la sensación de equilibrio o de movimiento, así como los tipos de figuras geométricas que forman las masas (rectángulo, cuadrado, círculo, triángulo, espiral, etc.). - El color: caracterizar la paleta empleada, buscando colores dominantes, tonalidad de conjunto (cálida o fría) y la pincelada (espesa o ligera). - La luz: observar si es natural o artificial, si es homogénea (colores planos, sin gradación) o si se buscan los contrastes. Focos de luz. - La línea: fijarse en si el dibujo es neto o flojo, si es enérgico o delicado, es decir, si predomina la línea o el dibujo (pictórico). Cómo son esas líneas, muy marcadas, poco, etc. - El volumen. Los objetos tienen apariencia de corporeidad, de tridimensionalidad. Cómo se consigue: uso de la luz y sus contrastes, el color, uso de los escorzos (figura o parte de la misma dispuesta en posición oblicua o perpendicular al plano, para conseguir la tercera dimensión).

3. Análisis estilístico: - Clasifica la obra en el estilo a que pertenece, identificando los rasgos que refleja del mismo. Identifica la obra y su autor. Explica qué rasgos estilísticos propios del artista encuentras en esta pintura. - Función de la obra (decorativa, religiosa, mágica, propagandística...). - La obra, reflejo de la época. Circunstancias históricas en que se realizó. Circunstancias concretas de su realización (papel de los mecenas). Mensaje que se quiere transmitir. - Aportación de la obra al arte de su tiempo o al arte universal. Influencias posteriores.

EJEMPLO DE COMENTARIO DE UNA PINTURA: ÁBSIDE DE SAN CLEMENTE DE TAHULL

1.- Identificación de la obra

- **Identificación.** Se trata de una pintura mural que representa al Pantocrátor y otras figuras del Nuevo Testamento. Se localiza en iglesia de San Clemente de Tahull en el valle pirenaico de Bohí (Lérida) en el ábside o cabecera de la iglesia, lugar que cobija el altar mayor y hacia el que conducen todas las líneas. Actualmente se encuentran en el Museo Nacional de Arte de Cataluña en Barcelona, conservándose una copia en su localización inicial. - Autor. Los autores son desconocidos pero se sabe que a este pueblo llegaron a principios del S. XII dos pintores italianos, que conocían bien las técnicas de los miniaturistas hispanos, y se encargaron de la decoración de los dos edificios: Santa Mª y San Vicente. El pintor del ábside de San Vicente es conocido como maestro de Tahull por su calidad. Los absidiolos serían pintados por otro artista de calidad inferior a los dos anteriores. La fecha de su realización es 1123.

- **Tema**: La pintura se encuentra dividida en dos franjas horizontales de distinto tamaño, separadas por una banda con textos. - La franja superior, que ocupa la bóveda de horno (cuarto de esfera)- representa el cielo y al Pantocrátor rodeado por el Tetramorfos, iconografía característica de los ábsides y tímpanos románicos. El Pantocrátor o Cristo en Majestad aparece sentado, sentado, apoyado sobre una franja curvada decorada con motivos vegetales que se asemeja al trono. Está rodeado de una almendra o mandorla (símbolo de que se encuentra en los dos mundos) en cuya parte superior apoya su cabeza rodeada por un nimbo de color blanco (aureola de divinidad). Sus pies se apoyan sobre media esfera que simboliza el mundo. Es un Cristo Juez, de mirada penetrante, que alza su mano derecha en actitud de bendecir, con tres dedos levantados (se relaciona con el dogma de la santísima trinidad); en la mano izquierda lleva un libro con las palabras “Yo soy la luz del mundo” en latín, (símbolo de la divinidad). A un lado y al otro del Pantocrátor aparecen las letras griega alfa y omega que indican que Jesucristo es el principio y el fin. El Tetramorfo (símbolos de los cuatro evangelistas) rodea al Pantocrátor. En este caso son cuatro ángeles los que portan los símbolos: un ángel lleva un libro porque el símbolo de San Mateo es un ángel; y los demás llevan: un león (San Marcos), un toro alado (San Lucas) y un águila (San Juan). - En la franja inferior –parte cilíndrica del ábside- se representa la iglesia en forma de seis figuras: la Virgen con un grial o copa de luz (la Iglesia) y cinco apóstoles que llevan un libro cuyos nombres aparecen en la parte superior. Estas figuras aparecen estáticas, colocadas como en un friso y enmarcadas por arquillos.

1. Análisis de los elementos formales - La técnica es la pintura al fresco, la habitual en la pintura mural. - La composición. Las figuras se colocan simétricamente de forma aislada –sin formar escenas- dentro de figuras geométricas y en franjas horizontales y verticales según criterios de jerarquía. La composición se utiliza para expresar de forma clara el orden divino y a dar un carácter solemne y grandioso a las figuras alejándolas del mundo terrenal.

- La forma de expresión es antinaturalista pero muy expresiva. Se emplea el tamaño jerárquico para resaltar la importancia de Cristo; se deforman las partes más expresivas del cuerpo como Las figuras son anti naturalistas y muy expresivas: se emplea el tamaño jerárquico para resaltar la importancia de Jesucristo, se resaltan las partes más expresivas del cuerpo especialmente los ojos, grandes y de mirada fija, y las manos y pies muy alargadas para sugerir espiritualidad.

- Es una pintura lineal en la que predomina el dibujo. Las figuras están delimitadas por líneas gruesas de color negro. Con ellas se representan los rasgos del rostro y se quiere también sugerir una mínima noción de bulto en los ropajes.

- Los colores son puros y vivos, con predominio de las gamas de azules y rojizas, y se extienden llenando de forma uniforme las superficies delimitadas por líneas. - Es una pintura plana, bidimensional, en la que no hay profundidad ni volumen: no hay paisaje y se sugiere el espacio mediante una serie de franjas paralelas de diversos colores que se colocan como fondo. Las figuras no tienen volumen ya que los trazados lineales no logran darles corporeidad. El modelado de los rostros es muy simple: un punto en el mentón y círculos rojos en las mejillas.

- La iluminación es clara y se extiende por toda la obra, sin aparecer contrastes de luz y sombra.

- Se resaltan las partes más expresivas del cuerpo especialmente los ojos, grandes y de mirada fija, y las manos muy alargadas.

2. Análisis estilístico La obra es uno de los mejores ejemplos de la pintura románica catalana. Su temática, su finalidad, sus características formales son típicas del arte románico. La iconografía (Maiestad Domini o Cristo en Majestad) es de influencia bizantina, influencia que llega a Cataluña desde Italia. Su contenido es simbólico y su finalidad es didáctica: enseñar impresionando y atemorizando a un pueblo analfabeto. El arte románico es la expresión de la sociedad feudal medieval, en la que Iglesia y nobleza son las clases dominantes, y en la que la Iglesia juega un importante papel cultural y el sentimiento religioso domina la moral y la vida en Europa occidental. El arte románico se desarrolla en el S. XI y S. XII en Europa Occidental. Se difunde a través de la orden del Cluny y de las peregrinaciones. En España se desarrolla en los reinos cristianos del norte (condado de Aragón, en este caso) que empiezan a experimentar una recuperación económica y demográfica que les permite iniciar la reconquista, cobrar parias a los musulmanes y con ello financiar el renacimiento artístico que supuso el románico.