

Comentario de un cuadro...

Una obra de arte o un cuadro tienen su lectura, porque si aprender a leer nos lleva un tiempo, aprender "a ver" una imagen también es cuestión de aprendizaje. Para ello podemos partir de alguna premisa:

TEMA

- ¿Qué ves?
- ¿Una imagen abstracta?
- ¿Un retrato individual?...?
- ¿Ecuestre, sedente?...?
- ¿De toda la figura?...?
- ¿Sólo el torso?
- ¿O es un paisaje?
- ¿Un bodegón?
- ¿O una escena?
- ¿O un cuadro de género?

COLOR

- ¿Existe un solo color?
- ¿Tonalidades de un solo color?
- ¿Varios colores?
- ¿Son parecidos?
- ¿Contrastan unos con otros?
- ¿Dónde está cada uno?
- ¿Puede obedecer a alguna razón?

OTRAS PREGUNTAS

- ¿Existe movimiento?
- ¿Acción.
- ¿O todo está quieto, como detenido?
- ¿Crees que el pintor quiere decir algo que no se ve?
- ¿Tal vez simbolice algo?
- ¿Qué opinión te merece el cuadro?

DESCRIPCION

- ¿Qué hay en el cuadro?
- ¿Puedes describirlo?
- ¿Con detalle?
- ¿Dónde?

LINEA-DIBUJO

- ¿Ves los contornos claros?
- ¿O sólo manchas?
- ¿Se ven detalles?
- ¿Predomina el dibujo?
- ¿O el color?

... del que no se sabe nada.

COMPOSICION

- ¿Los elementos del cuadro están puestos al azar?
- ¿O se podrían unir con alguna línea imaginaria?
- ¿Y con alguna figura geométrica?

LUZ

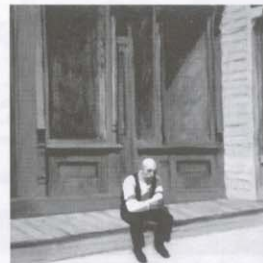
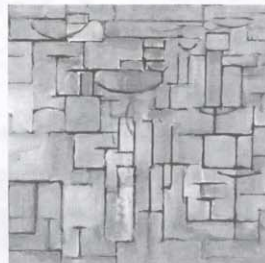
- ¿Hay luz en todo el cuadro?
- ¿O sólo en una zona?
- ¿De dónde viene?
- ¿Qué dirección lleva?
- ¿Es natural? ¿Artificial?
- ¿Sólo hay un foco de luz o varios?

Lo primero que hay que comentar en un cuadro es su contenido, el tema y, antes de nada, preguntarnos:

1. ¿Es figurativo, realista o abstracto?

Cuando una imagen no reproduce exactamente la realidad casi siempre es calificada de "Abstracta".

2. Si el cuadro es figurativo realista nos podemos preguntar qué estamos viendo:

- ¿Es un retrato individual o colectivo?
- ¿Un paisaje? (representación de la naturaleza).
- ¿Un bodegón? (Naturaleza muerta).
- ¿Una escena? (histórica, bélica, costumbrista, etc...)

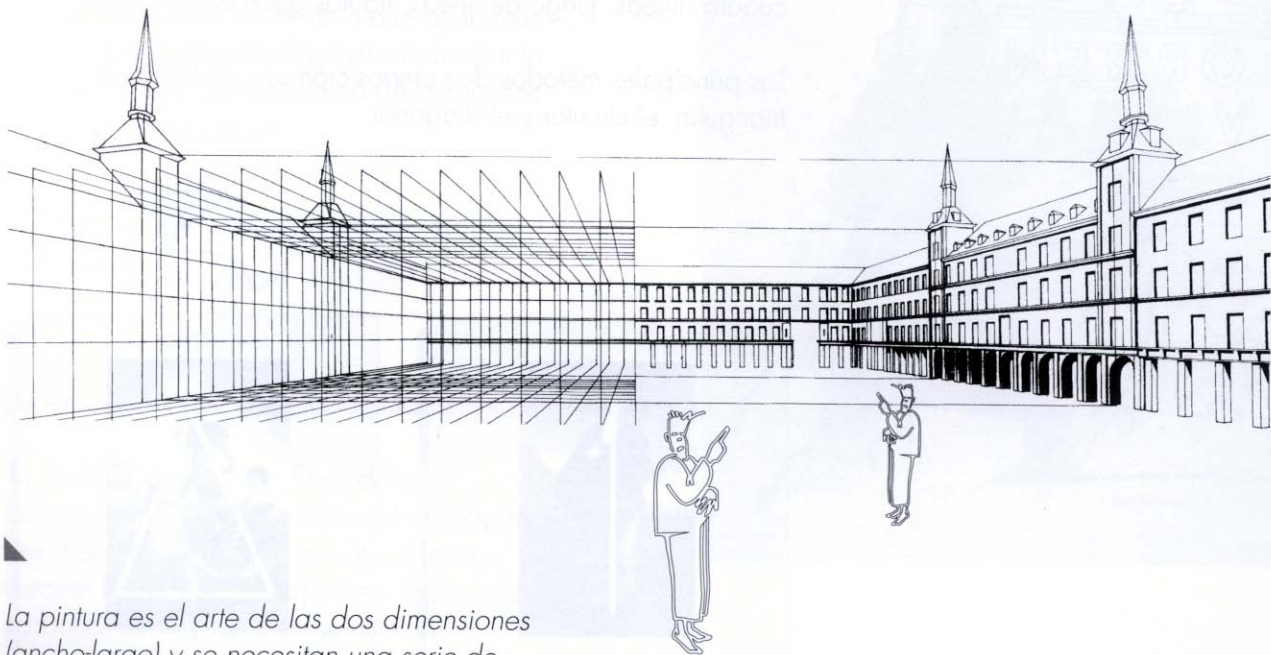
3. Describe lo que estás viendo, poniendo cuantos más detalles mejor: *Parte izquierda o derecha, parte superior o inferior, zona central o lateral, ...etc.*

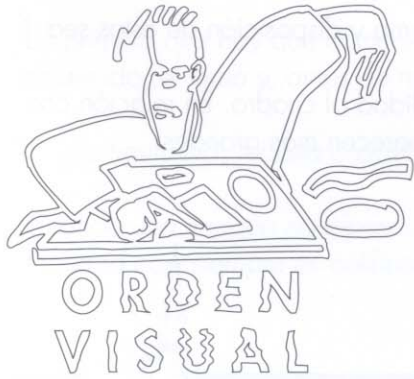
Perspectiva

Modo de representar en una superficie los objetos de manera que la forma y disposición de éstos sea una reproducción visual de la realidad.

Se descubre en el Renacimiento (s.XVI), permite dar sensación de profundidad al cuadro. En relación con el pintor los personajes tienen tamaños diferentes: los más cercanos nos parecen más grandes.

La pintura es el arte de las dos dimensiones (ancho-largo) y se necesitan una serie de trucos para engañar al ojo haciendo creer que existe una tercera dimensión como ocurre en la realidad, ya sea mediante líneas o figuras geométricas imaginarias (perspectiva lineal) o consiguiendo la sensación de aire entre los objetos-personas-elementos del cuadro (perspectiva aérea).

Se denomina, en pintura, a la disposición de los diversos elementos que integran un cuadro: color, masas, volúmenes, ...etc.

El objetivo final es descubrir lo que hay debajo de lo que vemos, configurando la distribución de los elementos del cuadro: líneas, juego de líneas, figuras geométricas, ...etc.

Los principales métodos de composición son: el lineal, el triangular, el circular y el diagonal.

Dibujo

Es la representación gráfica, por medio de líneas, trazos y sombras, que se obtiene mediante lápiz, pluma u otro objeto semejante.

Es considerado como el momento inicial de la creación artística: plasmar la primera idea. Para proporcionar un modelo que queramos dibujar nos resulta más fácil el cuadricular la hoja de dibujo, de esta forma delimitaremos mejor las proporciones.

Podemos distinguir dos modalidades:

1. Técnica de interior: El modelo.

Estos modelos pueden ser bien de escayola, bien personas, es decir, al natural (posan durante horas y son dibujados a lápiz, pastel, carboncillos...) y también se utilizan volúmenes.

2. Técnica de exterior: El paisaje.

Un pintor sale de su taller para hacer un boceto a partir del cual pinta el cuadro.

Estas técnicas son comunes a la arquitectura, a la escultura, a la pintura y el grabado, ...etc.

