

GUIÓN PARA EL ANÁLISIS Y COMENTARIO DE UNA OBRA PICTÓRICA

1. FICHA TÉCNICA

1. **Título**
2. **Autor**
3. **Técnica y soporte**
4. **Dimensiones**
5. **Datación: año y época**
6. **Movimiento artístico**
7. **Género**
8. **Ubicación**

2. LECTURA DESCRIPTIVA

Se trata de establecer qué tenemos delante de nuestros ojos; es decir, la descripción de la escena o situación representada, el contenido visual del cuadro.

3. LECTURA INTERPRETATIVA

3.1. Elementos formales

3.1.1. Factura

(Tener en cuenta que no siempre es posible apreciar ciertos elementos de la factura en una reproducción electrónica o en papel).

- **Pincelada o toque** (corta, larga, acabada, deshecha, suelta, prieta...).
- **Textura**: tersa, lisa, o pastosa, rugosa, mate o brillante.
- **Línea**: existencia o no de líneas o contornos, su intensidad y continuidad, su función (suplir la falta de volumen, ornamental, compositiva).
- **Modelado**: representación o no de volumen, logrado mediante gradaciones de color o de luz en contrastes suaves (sfumato) o violentos (claroscuro).
- **Luz**: tipo (natural, artificial, de estudio); procedencia (ambiental [clara, serena], de un foco concreto [lámpara, sol], surgida del objeto mismo); intensidad y contraste con las sombras; función (creación de volumen, apoyo perspectivístico, valores expresivos).
- **Color**: gama empleada (fría, cálida) y tonalidades; su naturaleza (local / realista o simbólico); relación con la luz y modelado (colores planos o matizados); función en la obra (principal o secundaria).
- **Perspectiva**: desinterés por el espacio y profundidad (características de los fondos); interés por la representación espacial; tipo de perspectiva utilizada (caballera, lineal, aérea, cubista...); otros recursos técnicos (escenarios paisajísticos o arquitectónicos, variedad de planos, uso de la luz, escorzos, cuadraturas...).
- **Composición**: distribución de las figuras (sencilla y clara, o compleja); estructura formal (lineal [eje de simetría, diagonal, curva], geométrica [triangular o piramidal, pentagonal...]); movimiento interno (composición dinámica o estática, lograda mediante recursos como el movimiento de las figuras, la distribución de la luz y el color...); valor expresivo de la composición; su posible originalidad.

3.1.2. Formas de expresión.

- Abstracta o figurativa.
- Naturalista: idealismo (interés por la belleza arquetípica) o realismo (fidelidad al modelo).
- Antinaturalista: simbolismo, estilización, hieratismo, convencionalismos jerárquicos y de todo tipo...
- Elementos de expresión:
 - Anatomía: correcta o incorrecta, proporciones, escala, musculatura...
 - Ropajes y pliegues. Función: encubrir o manifestar el cuerpo, movimiento...Forma, tamaño y profundidad de los pliegues, angulosos u ondulantes, finos o pesados.
 - Elementos de la Naturaleza (´paisaje, árboles, caminos, ríos, fuentes, etc.) o de interior (mobiliario, etc.).
- Dimensión temporal de la obra: eterna o fugaz.

3.2. Lo representado: elementos del contenido

Al estudiar el contenido tienen cabida los conocimientos que tengamos de la obra, incluso aquellos que no pueden apreciarse en la ilustración, siempre que aporten una mejor comprensión de la misma y no sean alardes gratuitos de erudición. El esquema que aparece a continuación es lo suficientemente flexible como para poderse aplicar a cualquier ejemplo, por lo que dependiendo de las circunstancias, variaremos el tratamiento en profundidad de uno u otro aspecto.

3.2.1. Contenido y función

- **Tema de la pintura** (lo que el pintor ha resaltado más, el mensaje o idea o complejo de ideas que el cuadro intenta transmitir).
- **Forma de representar: Iconografía** (cómo está representado, lo tradicional y la posible novedad de la representación). **Simbología.** La iconografía y la simbología de un cuadro siempre tienen que ver con referentes culturales (religiosos, mitológicos, históricos, políticos) y con la forma más o menos codificada en que han sido tratados por la pintura anterior.
- **Función** en el momento de su creación: mítica, religiosa, mágica, cívica, política, docente...

3.2.2. El contexto de la obra

- Circunstancias concretas de su realización y relación con el contexto sociocultural en que aparece.
- Posibles antecedentes.
- Su importancia en la producción total del artista.
- Su trascendencia en la Historia del Arte (influencia en otras obras posteriores).

3.2.3. El Autor

- Breve reseña del mismo haciendo hincapié en las circunstancias que incidan en la obra objeto de estudio.

4. LECTURA VALORATIVA

- Síntesis de los aspectos formales y de contenido más relevantes y valoración personal global del cuadro.