

ANÁLISIS E INTERPRETACION DE LA OBRA DE ARTE

I ANÁLISIS DE OBRA ARQUITECTÓNICA.

1. ENCUADRE:

Identificación:

- Vista exterior. General/ parcial, fachada....
- Planta.
- Perspectiva axonométrica.
- Sección o alzado.
- Reconstrucción ideal.

2. MATERIALES

Tipo: piedra, hormigón, barro etc.

Causas de su utilización: influencia en el medio geográfico, criterios estéticos, técnicos...

Cualidades estéticas: Pesadez, ligereza, belleza...

3. SISTEMA ARQUITECTÓNICO

Adintelado.

Abovedado.

4. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS: soportes y cubiertas.

...

De soporte: Contínuo.(muro). Aparejo: regular, irregular,
mampostería, sillar, ladrillo...

Discontínuo: Columna, pilar, arcos..

Adosado: pilastra, estribo, ménsula...

De cubierta: Adinteladas.

Abovedadas (cañón, apuntadas, medio cañón, crucería...)

Cúpulas de media naranja, gallonadas....

4. ELEMENTOS DECORATIVOS:

- Escasos o abundantes
- Naturaleza: Arquitectónica (arcos, columnas, pilastras), frontones (triangulares, curvos, molduras), escultóricos o pictóricos.
- Materiales: estuco, marmol, yeso, madera...
- Tema: Vegetal, geométrico, figurativo...
- Localización:
- Función: fundamental o accesoria.

5. VALORES PLÁSTICOS.

- Proporción, armonía.
- Existencia o no de simetría
- Volúmenes exteriores: relaciones con el interior y entorno
- Espacio interno: Escala respecto al hombre, articulación interna de los muros....

.II. ANÁLISIS DE UNA OBRA DE ESCULTURA.

1. DESCRIPCIÓN.

Tipo de escultura:

- Bulto redondo, figura o grupo escultórico.
Cuerpo entero, busto, torso
Actitud: de pie, sedente, yacente, ecuestre...
- Relieve: altorrelieve /bajorrelieve
- Asunto: Descripción de la escena.
- Material.
- Localización: Dependiente/ independiente de la arquitectura.

2. ELEMENTOS FORMALES.

Textura de las superficies y modelado:

- Uno o varios bloques.
- Lisas, finas y pulidas; o ásperas, rugosas y con aristas.
- Sensación de blandura (morbidez) o tersura.

Sentido del volumen.

- En relación con el exterior: frontalidad o multiplicidad de pdv.
- Volumen interno.
- Relieves: perspectiva y profundidad.

Composición y movimiento.

- Ordenación de la obra. Disposición de las figuras...
- Reposado, sereno o hierático.
- Dinámico: movimiento ficticio conseguido por movimiento interno o tensión interna: ritmos formales, contraposto...
- Movimiento real: arte cinético, móviles...

Incidencia de la luz sobre la escultura.

- Homogénea y suave.
- Contrastada.

Color (si existe)

3. (ESTÉTICA Y EXPRESIVIDAD) ELEMENTOS NO FORMALES.

Formas de expresión:

- Abstracto o figurativo.
- Naturalismo, idealismo o realismo.
- Antinaturalismo, simbolismo, estilización, hieratismo...

Elementos de expresión:

- Anatomía: correcta o incorrecta.
- Ropajes y pliegues.
- Función: encubrir o manifestar el cuerpo, movimiento.
-

Dimensión temporal de la obra: eterna o fugaz.

III. ANÁLISIS DE UNA OBRA PICTÓRICA.

1. DESCRIPCIÓN.

- Asunto representado.
- Técnica: fresco, temple, acuarela, óleo, pastel, cera, collage, guaché, grabado
- Soporte: muro, tabla, lienzo, papel.

2. ELEMENTOS FORMALES

- Factura: pincelada (corta, larga, suelta, prieta...)
Textura: tersa o lisa, pastosa o rugosa, mate o brillante.
- Línea: Existe o no.
Intensidad y continuidad.
Función: suplir la falta de volumen, ornamental, compositiva...
- Modelado: representación o no de volumen mediante gradaciones de color o en contrastes suaves (sfumatto) o violentos (claroscuro).
- Luz: Tipo: natural o artificial, de estudio...
Procedencia: ambiental, foco o surge del objeto.
Intensidad y contraste de las sombras.
Función: crea volumen, perspectiva, estilismo...
- Perspectiva: Fondos, interés o desinterés.
Espacio, interés por representarlo.
Tipo: caballera, lineal, aérea, cubista
Recursos técnicos: paisajes o arquitectura, variedad de planos, uso de la luz, escorzos, cuadraturas...
- Composición: Distribución de las figuras: sencilla y clara o compleja.
Estructura: lineal (eje de simetría, lineal, curva) geométrica (triangular, piramidal, pentagonal)
Movimiento interno: dinámica o estática.
Valor expresivo de la composición.
Originalidad o no.

3. (ESTÉTICA Y EXPRESIVIDAD) FORMAS DE EXPRESIÓN.

Formas de expresión:

- Abstracto o figurativo.
- Naturalismo, idealismo o realismo.
- Antinaturalismo, simbolismo, estilización, hieratismo...

Elementos de expresión:

- Anatomía: correcta o incorrecta.
- Ropajes y pliegues.
- Función: encubrir o manifestar el cuerpo, movimiento.
-

Dimensión temporal de la obra: eterna o fugaz.

III. COMENTARIO HISTÓRICO.

1. CLASIFICACIÓN

Estilo
Escuela o período.
Autor, etapa de su producción.
Título.

2. CONTENIDO Y FUNCIÓN.

- A. Tipo de edificio y finalidad.
- Religioso, funerario o civil o privado.
- B. Tema de la escultura o pintura.
- Identificación
 - Forma de representación, simbología.
 - Función en el momento de su creación.

4. LA OBRA.

Relación de la obra con otras semejantes de su época y autor

Circunstancias históricas. Condicionantes, influencias varias, significado, postura del artista...
Antecedentes y consecuencias. Trascendencia para la Historia del Arte.

5. EL AUTOR.

6. CONCLUSIÓN.

En

MORANTE LÓPEZ, Felisa y RUIZ ZAPATA, María. *Análisis y comentario de la obra de arte. Estudio de obras de pintura, arquitectura y pintura*. Iniciación universitaria Edinumen, Madrid, 1994.