

COMO MIRAR UN CUADRO

1. IDENTIFICACIÓN:

1. Título:

2. Autor: El Greco

3. Fecha en la que fue pintado.

4. Soporte: sobre qué superficie ha sido pintado (generalmente lienzo) y con qué (generalmente óleo).

5. Dimensiones:

6. Género: Puede ser paisaje, retrato, escena mitológica, etc: qué representa?

2. ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS FORMALES:

Para ilustrar las explicaciones voy a analizar los elementos plásticos de ésta obra:

El expolio, que está en la Catedral de Toledo.

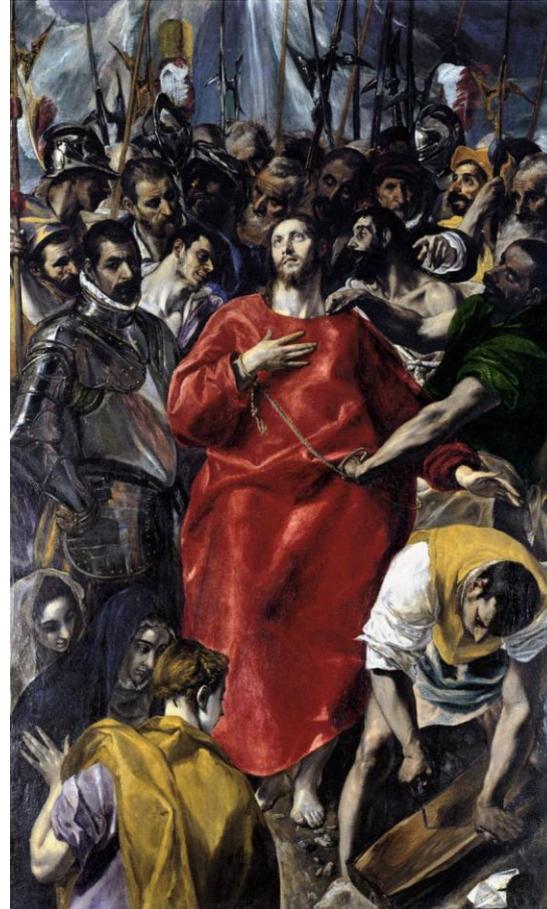

FIGURA Y FONDO:

En toda representación plástica figurativa (no abstracta, que se reconoce lo que hay) siempre hay elementos que actúan como figura y otros que lo hacen como fondo.

En ésta obra del Greco yo he contado 26 personajes, sin embargo uno de ellos actúa como figura principal: el Cristo que ocupa en centro de la composición y que llama la atención no sólo por como está colocado, sino también por el color de su ropa.

Tarea para alumnos de 1º: Localiza la figura o figuras principales y rodéalas con rotulador rojo sobre tu fotocopia.

Tarea para alumnos de Imagen y Comunicación: Abre con Gimp la imagen y destaca la figura que han marcado tus compañeros sobre fondo gris

Un poco la idea es ésta:

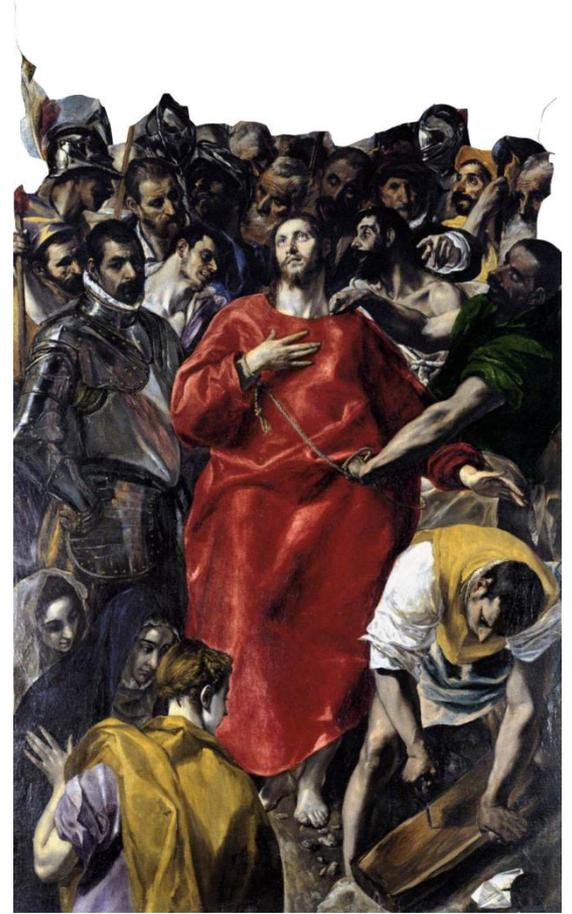
ANALIZAMOS LOS DISTINTOS PLANOS:

En una obra plástica que tiene figura y fondo, estos están en distintos planos. Hay cuadros que tienen dos (es lo mínimo) pero hay otros como éste que tienen muchos más, fíjate:

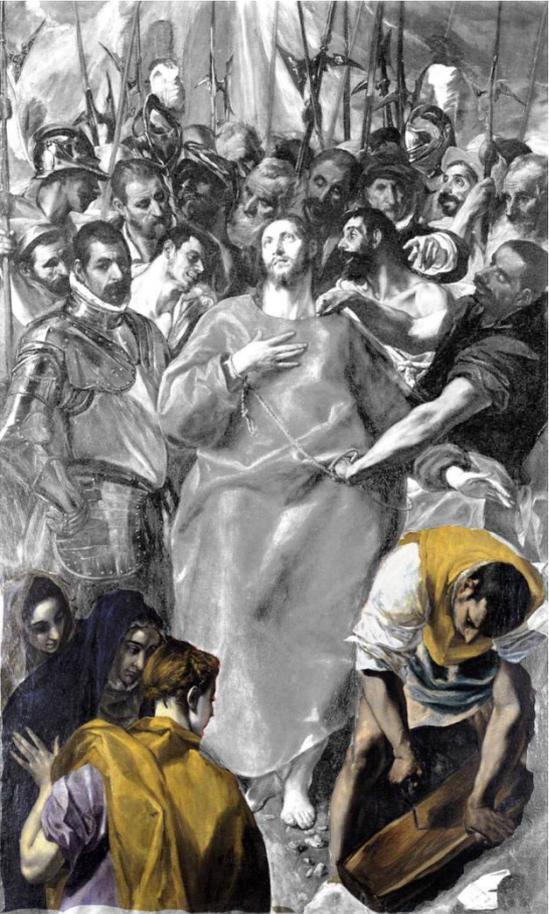
Tareas para alumnos de 1º: Señala los distintos planos de profundidad del cuadro; para ello emplea rotuladores de distintos colores sobre otra fotocopia. Recuerda, haz un buen análisis y explícalo claramente para que tus compañeros lo puedan traducir.

Tareas para alumnos de 2º: Interpreta los distintos planos que han señalado tus compañeros para que veamos claramente la información.

La idea es que quede algo así:

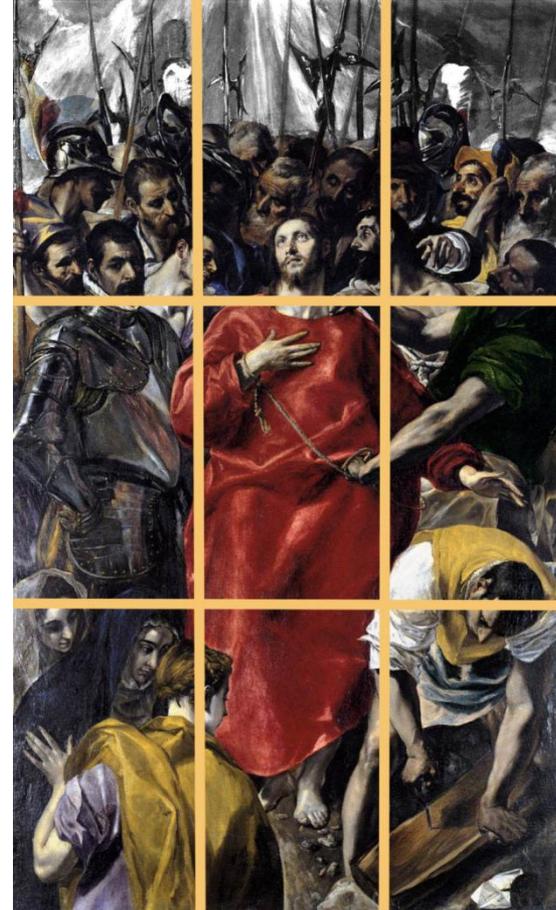

O así:

LA COMPOSICIÓN:

Lo primero es buscar el centro. Haz diagonales sobre tu fotocopia y comprueba si el centro de la imagen coincide con la figura principal. Coméntalo por escrito para añadirlo a la descripción del cuadro. Si no coincide puede que el autor haya buscado otra fórmula: la regla de los tercios. Divide la imagen en tres trozos con líneas horizontales y verticales; mira. Así.

Con este esquema yo podría comentar muchas cosas, por ejemplo:

En el tercio de abajo aparecen las figuras del primer término o primer plano

En el tercio de arriba están las cabezas del resto de los personajes incluido el personaje principal.

La zona central la ocupa por completo la figura principal.

A los lados de la figura principal se encuentran los personajes que están de pie y vemos completos, perfectamente encajados en su tercio de imagen.

Tarea para alumnos de 1º: Traza sobre la fotocopia las diagonales para buscar el centro. Analiza y haz los comentarios que te sugiera.

Traza sobre otra fotocopia las líneas de los tercios. Analiza y haz los comentarios que te sugiera.

LAS LÍNEAS COMPOSITIVAS:

Pueden ser: horizontales, verticales, diagonales, curvas, etc. Pueden ser reales (una figura de pie) o inducidas (la diagonal de color naranja en éste cuadro).

En la obra que yo analizo domina la verticalidad, pero rota por una diagonal muy potente en primerísimo término. Mira.

La forma de la línea o su colocación en el cuadro son suficientes para expresar sensaciones:

Las líneas rectas expresan robustez y rigidez, mientras que las líneas curvas expresan dinamismo y vitalidad.

Las líneas horizontales nos sugieren tranquilidad y reposo.

Las líneas verticales expresan tensión hacia arriba que implican sensación de fuerza, equilibrio y espiritualidad.

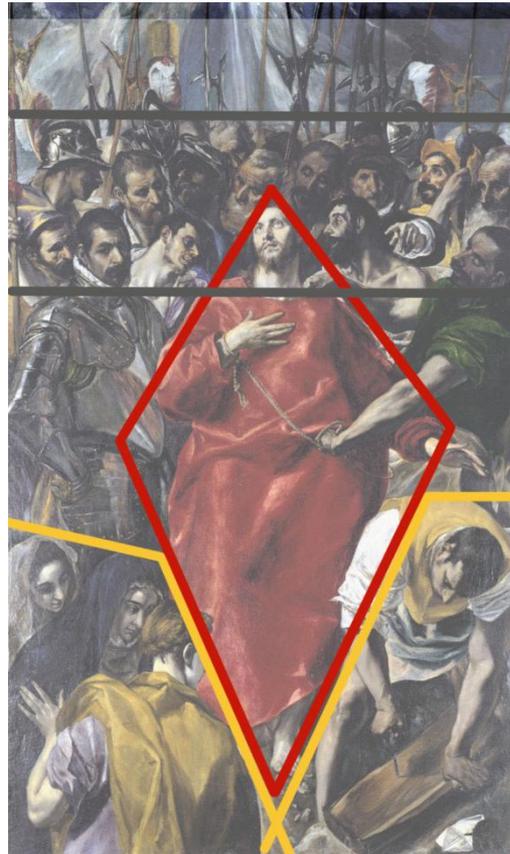
Las líneas oblicuas nos transmiten sensaciones de actividad y movimiento.

Tareas para alumnos de 1º: Dibuja con rotuladores de colores las principales líneas compositivas (reales o inducidas). Analiza y coméntalas.

Tarea para alumnos de 2º: Interpreta las distintas líneas que han trazado tus compañeros para que veamos claramente la información.

TIPOS DE FIGURAS GEOMÉTRICAS:

Son las que forman las figuras o los conjuntos de figuras. En el cuadro que estoy analizando la figura central y principal toma forma de rombo. He trazado las líneas del perímetro de la figura, mira:

Las formas que tienen las figuras o los grupos de figuras pueden ser: rectángulos, cuadrados, círculos, triángulos, espirales, etc. Busca la tuya.

Tarea para alumnos de 1º:

Señala con un rotulador sobre tu fotocopia los tipos de figuras geométricas que forman las masas.

Tarea para alumnos de 2º:

Interpreta las distintas líneas que han trazado tus compañeros para que veamos claramente la información.

EL COLOR:

El estilo de El Greco está muy influenciado por el manierismo cromático veneciano (esto quiere decir que el dibujo va perdiendo importancia, a medida que los contornos se van difuminando) y por la expresividad del color, las figuras se vuelven manchas de color sin apenas dibujo y las formas se agitan o alargan.

Azules: El Greco los usa para crear luz y profundidad. El azul es un color frío, y en el caso del Greco se aproxima mucho al gris. Suele estar en los fondos de sus cuadros. Es un color que más parece plateado.

Rojos: Como contraste con los fondos azulados, grises y plateados, el Greco usa el rojo para destacar las figuras. Como el rojo es un color cálido aumenta el contraste con los fondos más fríos. En este cuadro lo usa para destacar entre tanto personaje la figura principal del Cristo.

Amarillos. Son importantes porque los amarillos son cálidos, en contraste con los azules fríos del fondo, pero también son luminosos como los plateados, así son como una transición entre el azul y el rojo.

Los verdes son usados por el Greco como los colores del paisaje y aparecen en los cuadros en los que representa elementos de la naturaleza.

Las pinceladas del Greco evolucionan desde el principio de su pintura cada vez más densas, más onduladas, más difuminadas hasta llegar a pintar más que a dibujar, creando formas serpenteantes, que parecen llamas de una vela. Fíjate en los detalles.

LA LUZ

Para poder explicar como es la luz en el cuadro, hay que observar ciertas cosas:

LA LUZ

- Es natural (sol) o artificial (vela)

- Donde está el foco ???

- Qué figuras estan más iluminadas ?

(más protagonismo)