

UAEMÉX
FACULTAD DE TURISMO Y GASTRONOMÍA

**UNIDAD DE APRENDIZAJE PATRIMONIO CULTURAL
MUNDIAL**

Unidad 3: Análisis formal de la obra de arte

Liliana Zepeda Moreno
2018

Unidad 3: Análisis formal de la obra de arte

Objetivo: Aplicar los elementos formales para el análisis de la obra pictórica.

Tema: Análisis formal

Arte y patrimonio

- El Patrimonio cultural no sólo lo constituyen sitios y monumentos de valor excepcional, también están aquellos bienes muebles e inmuebles dotados de gran valor artístico y estético.

- La obra de arte como producto de la capacidad creativa del hombre es un bien cultural por excelencia en cuanto a que da un testimonio de la actividad humana.
- El arte tiene una condición dual, por un lado es un documento histórico, pero por su naturaleza también posee de un valor estético.

Fuente: Arqueología Mexicana,
(2011)

El valor del arte

El valor histórico

- Una obra de arte puede considerarse un documento histórico, pues como objeto, texto o testimonio que, perteneciente al pasado, certifica hechos, circunstancias, condiciones o acontecimientos.

- Sabiéndola interrogar, la obra de arte nos informará sobre la concepción del arte en el periodo histórico en el que fue creada, sobre las relaciones sociales, posición y el papel del artista.
- También puede proporcionar información sobre la organización del trabajo en el taller, sobre las técnicas y materiales empleados en su creación, sobre la vida política y el sistema de creencias religiosas, etc.

El valor artístico

- El arte es la actividad o producto en los que el ser humano expresa ideas, emociones o, en general, una visión del mundo a través de diversos recursos.
- La palabra arte varía según la cultura, la época, el movimiento, o el grupo de personas para las cuales el término es productor del sentido.

Shneider, 2004

- El término arte procede del latín *ars*, y es el equivalente al término griego *téchne* o *tekné* (técnica).
- Originalmente se aplicaba a toda la producción realizada por el hombre y a las disciplinas del saber hacer.
- Un artista, era el cocinero, el jardinero, el constructor o el pintor.

- Con el tiempo la derivación latina (*ars* -> arte) se utilizó para designar a las disciplinas relacionadas con las artes de lo estético y lo emotivo.
- La derivación griega (*téchne* -> técnica), se empleó para aquellas disciplinas que tienen que ver con las producciones intelectuales y de artículos de uso.

- A finales del siglo XV, durante el Renacimiento Italiano, se hizo por primera vez la distinción entre artesano (productor de obras múltiples), y artista (creador de obras únicas). Es también en este período cuando se elabora un lenguaje propio para diferenciar la forma exterior de la representación formal, quedando clasificadas las artes liberales (las actuales bellas artes) en tres oficios: Arquitectura, Pintura y Escultura.

El valor estético

- El objeto de estudio de esta disciplina o rama de la Filosofía está construido por un conjunto de objetos y fenómenos relacionados con los “juicios de gusto”, referidos al agrado o desagrado que pudieran producir en un “contemplador” que persigue una “experiencia estética”, esto es, independiente de alguna utilidad, en términos de Kant.

Romero, 2016

● La función de la estética no es elaborar normas a priori, sino analizar lo más rigurosa y objetivamente posible fenómenos eminentemente humanos relacionados con la experiencia estética.

Elementos formales

Shneider, 2014 y Cantú, 1996

La composición

- El termino hace referencia a la organización de distintos elementos.
- La relación de dichos elementos dan coherencia, estructura, proporción, orden, movimiento y equilibrio a una obra plástica.

Línea y contorno

- Todas las figuras en una obra de arte parten del punto y la línea, ya sea recta, curva o libre.
- La línea está formada por una sucesión de puntos, y ésta puede ser trazada con diferentes estilos expresivos.

Movimiento

- Los cuadros que intentan representar el movimiento y la velocidad poseen tensiones internas provocadas por la orientación de sus líneas de fuerzas.
- Otros recursos para crear movimiento son la oblicuidad de las líneas o formas, la deformación de las figuras y también la interacción de colores que contrastan.

Color

- Es una sensación que producen los rayos luminosos en los órganos visuales y que es interpretada en el cerebro. Se trata de un fenómeno físico - químico donde cada color depende de la longitud de onda.
- Los colores del espectro visible están representados en el círculo cromático convencional, contruido en torno a los tres colores primarios: rojo amarillo y azul.

- La armonía que busca el artista se encuentra en las relaciones entre los colores. Éstas se basan en la relatividad de los colores.
- Cuando vemos un color aislado, lo percibimos en forma diferente a como lo percibiríamos junto a otro color.

- La percepción de un color puede ser relativa.
- Los colores cálidos son el amarillo, el rojo y el anaranjado
- Los colores fríos son el verde, azul y violeta

- Los colores fríos tienden a percibirse alejados y los cálidos, por el contrario, se sienten próximos y con mayor peso visual.

Plano y fondo

- Las figuras se relacionan con un plano que se llama fondo y que sirve de referencia a la composición. Es el límite donde se acomodan las figuras.
- El plano o fondo es una referencia para el equilibrio de la composición.

Peso visual

- Es un elemento de una imagen o composición que atrae especialmente la vista del espectador por diferentes características: tamaño, ubicación, forma, color.
- En su conjunto los elementos poseen un orden y una jerarquía marcada por el punto de interés o **centro visual**

Equilibrio

- Se trata de la sensación de estabilidad que transmite una pintura, por más de que su contenido sea caótico.
- Toda buena obra de arte está perfectamente equilibrada. Se trata de la posibilidad de distribuir los cuerpos dentro del espacio de manera que conformen una armonía de conjunto.

Formato

- Son las dimensiones (altura, anchura y profundidad) y orientación del soporte. La elección del formato va ligada a la sensación que se quiere transmitir.
- El formato determina el encuadre y controla la composición a través de las proporciones y de la orientación,

- Las proporciones más utilizadas son las que se aproximan a la proporción áurea.
- Las orientaciones más habituales son la vertical: alto, fuerte, activo, joven, tenso, interactivo, dinámico, alegre, fresco, próximo, positivo, ascendente.
- Escenas religiosas, retrato.

- Formato horizontal: bajo, estático, pasivo, viejo, relajado, triste, lejano, conservador, descendente.
- Formato cuadrado: neutralidad, estable
- Formato circular: equilibrado, expansivo y dinámico

Textura

- Es el elemento que sensibiliza las superficies cambiando su aspecto, que puede ser visual o táctil.
- Las distintas texturas alteran la expresión de una obra de arte. En una superficie plana percibimos una textura visual, ya que no se puede tocar en la mayoría de los casos, aunque con la vista sentimos su aspecto.

El tema

El tema

- Religioso
- Mitológico
- Retrato
- Cotidianeidad
- Histórico

Referencias

- Arqueología Mexicana (julio 2011), *México en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO*, Edición especial, Num. 39, México, Raíces.
- Cantú Delgado, Julieta de Jesús y Heriberto García Martínez (1996), *Historia del Arte*, México, Trillas.
- Mendieta y Núñez, Lucio (1962) *Sociología del arte*, México, Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.
- Romero Griego, Miguel (noviembre 2016), *La estética en la vida humana*, Justo en 1 Click, Revista académica de la ENP 3, No. 5, UNAM, en <http://enp3.unam.mx/revista/articulos/5/estetica.pdf>
- Schneider Adams, Laurie (2004), *Explorar el arte*, España, Blume.