

GUÍA PARA EL ANÁLISIS DE UNA OBRA PICTÓRICA

Fuente: GONZÁLEZ-GARZÓN MONTES, I.; FINAT ALONSO, B. PensARTE: Arte y Filosofía en Madrid. Madrid: Comunidad de Madrid, 2005.

1. APROXIMACIÓN. - Contempla la obra detenidamente, lo más libre de “prejuicios” o ideas previas que puedas, con una actitud abierta y receptiva, observando tus reacciones: lo que llama tu atención o despierta tu interés, lo que te extraña, te gusta o te disgusta. Anota brevemente estas sensaciones y los interrogantes que te suscita la obra... Luego, fíjate bien en su título, la fecha de ejecución, el autor, el soporte y técnicas empleados, sus dimensiones y procedencia. Anota también estos datos.
2. DESCRIPCIÓN. Describe la obra, cuento lo que ves y los elementos que la integran: personajes, objetos, naturaleza... así como su disposición y agrupamiento, formas, colores, etc. No te olvides de los detalles y posibles elementos de carácter simbólico.
3. ANÁLISIS FORMAL. - Es el momento de buscar y seleccionar información que te permita apreciar mejor lo que has visto; necesitarás utilizar alguna documentación (guías de museos, libros de texto, manuales, historias del arte, diccionarios y enciclopedias, apuntes, monografías...) para responder a las siguientes cuestiones:
 - a. Tema. Lo que pretende representar el autor en esta obra.
 - b. Género al que pertenece la obra. Religioso, alegórico, mitológico, costumbrista, histórico, paisaje, naturaleza muerta, retrato individual o de grupo, etc.
 - c. Composición. Abierta o cerrada, centrada o con diferentes puntos de interés, en un plano o varios, etc.
 - d. Tratamiento de la luz. Localización del foco o focos de luz, valoración de la misma, significado...
 - e. Color. Colores que predominan: primarios/secundarios, cálidos/fríos..., así como el modo de aplicarlos, papel que desempeñan y significación.
 - f. Dibujo. Delineación cuidada, abocetado...
 - g. Estilo o movimiento en que se encuadra. Gótico, renacimiento, manierismo, barroco, neoclásico, impresionismo, cubismo, etc.
4. CONTEXTO. Localiza información sobre el autor (vida y obras, características) y su época o contexto histórico y cultural, social, económico, político, religioso, filosófico-científico, artístico, literario, personalidades contemporáneas, etc. No dejes de investigar el porqué de esta obra en concreto: para qué y para quién se pintó, qué se pretendía con ella, qué acogido encontró...
5. VALORACIÓN ARTÍSTICA. Con todo lo anterior y una reproducción de la obra en la mano (que te ayudará a recordar detalles), reflexiona sobre lo que has visto y aprendido para hacer un comentario final. Trata de sintetizar el carácter de esta obra y su autor, las novedades y aportaciones

que supone; acogida que encontró, influencia y repercusión posterior en la Historia del arte.

6. REFLEXIÓN FILOSÓFICA. Busca una interpretación de esta obra que la relacione con los autores y teorías estudiados en clase. Ayúdate del libro de texto y apuntes de la materia para responder, al menos a las siguientes cuestiones:
 - a. ¿con qué problema o tema filosófico podrías vincular la obra analizada? ¿Por qué?
 - b. ¿Qué autor o autores de la historia de la filosofía relacionarías con esta obra? ¿Por qué?
 - c. ¿Qué interrogantes y reflexiones te suscita la contemplación y análisis que has realizado?