

LA ESENCIA DE UN CUADRO

CLAVES PARA ENCONTRAR EL SENTIDO

HIPÓLITO DE RIOJA

EL MARTIRIO DE SANTA ÚRSULA Y LAS ONCE MIL VÍRGENES

Este material tiene la intención de darnos algunas herramientas que nos permitan acercarnos a las obras novohispanas a partir de su estructura compositiva.

Puedes leer los textos explicativos, revisar los recuadros de conceptos, observar las imágenes y esquemas y responder a las preguntas.

¡¡Manos a la obra!!

La composición es la esencia del cuadro y la forma que utiliza el artista para “organizar” todos los elementos en la obra, que se relacionen entre sí y con el conjunto.

Al observar la obra podemos definir:

1

El esquema: el boceto que forma la estructura o esqueleto (a partir de líneas) sobre el que se forma la pintura.

2

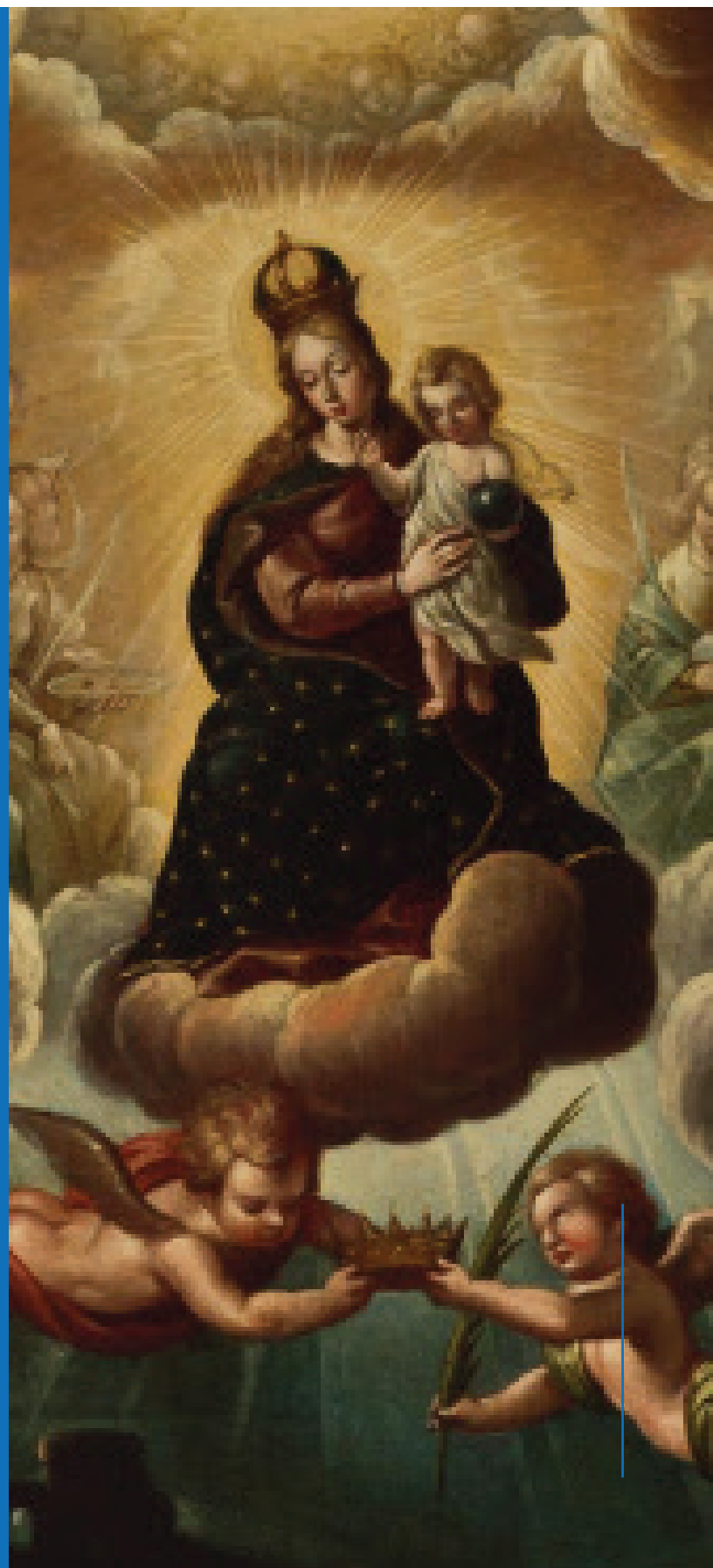
Las formas: a partir de la estructura, se integran los elementos (formas humanas, naturales, simbólicas) que narran la historia completa del cuadro.

3

Los colores: acentúan aquellos aspectos de la composición (el centro de interés, la direccionalidad, el equilibrio, la unidad del cuadro) y que se potencian con **el claroscuro** (efecto de luz y sombra).

4

El movimiento. Sensación visual que se crea a partir de los elementos compositivos.

LA COMPOSICIÓN

Al observar la obra podemos definir su estructura o esqueleto al trazar con la mirada una serie de líneas rectas verticales, horizontales, inclinadas, quebradas o curvas que nos dan ciertos efectos al observar la obra:

Observa las propuestas compositivas y, de frente al cuadro, traza imaginariamente con los dedos cada una y elige cuál puede corresponder a la esencia de esta obra. Puedes combinar dos.

Dimensión y formato (sea vertical u horizontal), para ver el espacio en el que se desarrolla el tema elegido.

El orden y unidad son dos elementos fundamentales en la composición de una obra.

El equilibrio se da a partir de la división de la obra desde la horizontalidad o verticalidad.

La simetría, tiene que ver con la disposición uniforme de las partes con relación al punto central.

1

Las líneas verticales sugieren estabilidad.

2

Una línea horizontal superior expresa elevación, suspensión y altura.

3

Una línea horizontal inferior expresa peso y da base a la obra.

4

Las líneas en ángulos potencian movimiento, y permiten que nuestro recorrido visual sea de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda.

◀ Radial

LAS FORMAS

En la estructura se colocan las formas o elementos: **humanos, naturales, animales, objetos o elementos simbólicos**, que son el centro de interés y tienen un peso visual a partir de su tamaño y situación (colocación).

El centro de interés

es el punto especial de atracción o foco en la obra.

Los espacios vacíos

también enfatizan lo que se quiere decir con la obra

La direccionalidad

es el recorrido que hace la mirada a partir de la estructura.

El fondo

es la zona del campo que generalmente recibe menos organización.

Todas las formas

representadas tienen un sentido en la narrativa general de la obra.

EL COLOR

Un tercer elemento que ayuda a destacar la escena de la composición es el uso **del color**, y su gama cálida o fría, que acentúa a los personajes o elementos del cuadro, así como el manejo de la luz (claroscuro) sobre ellos y los efectos que provoca y en quien la ve, a esto le llamamos **contraste**.

Observa el recuadro de la izquierda, ve la gama cromática que utilizó el artista y ahora identifica la imagen del cuadro y cómo destaca y equilibra la escena.

¿Descubriste algo más sobre la obra?

EL MOVIMIENTO

Al uso adecuado del **esquema compositivo**, **las formas o elementos que se crean en él**, **el uso del color, la luz, y las texturas**, se suma el manejo que hace el artista del movimiento que tendrá dicha composición, a través de los elementos gráficos para producir la ilusión óptica que puede crear el movimiento en la escena representada.

Observa nuevamente

¿Cuál es la dirección de estos movimientos en la obra?

