

COMENTARIO PINTURA

Nota: no se pretende que el comentario recoja cada uno de los elementos que se exponen a continuación. La siguiente propuesta es meramente orientativa y la utilizaremos como un instrumento importante para realizar nuestro comentario.

1. Identificar y clasificar la obra:

1.1. Definición y tipo de obra. Hay que decir a qué género pertenece, localización espacio temporal. Título de la obra, autor y escuela (si hubiera).

2. Análisis técnico y formal de la pintura

2.1. Material o soporte: Mural, tabla, lienzo, papel, cerámica, vidrio...

2.2. Técnica y textura (acabado de las superficies puede ser pulida o rugosa):

a) Técnica:

- **Sobre muro:** fresco (color disuelto en agua sobre un fondo de cal y yeso húmedo).

- **Sobre madera y lienzo:** temple (mezcla de líquido acuoso con un medio aceitoso. Ofrece un secado rápido y un color luminoso) y óleo (mezcla pigmentos secos con aceite vegetal. Ofrece un secado lento).

- **Sobre papel:** acuarela (colores disueltos en agua), pastel (se mezcla con el dedo dando contornos suaves)

2.3. Análisis temático. Descripción y análisis del tema representado: pintura religiosa (pasaje bíblico), mitológica, paisaje, doméstico, sociedad, etc.

2.4. Elementos y composición:

a) Línea: predomina el dibujo o el color

b) Volumen: rigidez o movimiento (escorzo). Existencia o no de estudio anatómico

c) luz: de dónde viene. Claroscuro. Función de la luz (realzar forma).

d) Color: predominio de tonos cálidos o fríos.

e) El espacio: cómo se representa la perspectiva

f) composición. Es la organización de los elementos del cuadro.

- **Simétrica, abierta o cerrada** (la cerrada crea formas simples, como un cuadrado o un triángulo).

h) Movimiento: hieratismo, quietud, movimiento (factores que lo producen) y dirección: de atrás hacia delante, en sentido contrario, carácter rítmico.

i) Proporción: igual o distinto tamaño por; diferenciación jerárquica.

3. Análisis estilístico. Consiste en analizar el estilo y el movimiento al que pertenece la obra, al igual que su contexto y la posible relación con otras obras del periodo.

El arte del Renacimiento significó para Europa el poder volver a descubrir la cultura clásica no sólo en su literatura o su historia, sino también en el arte.

Nos hallamos ante una de las obras iniciales del renacimiento italiano: *El tributo de la moneda*, obra de Masaccio, en la capilla Brancacci. Dicha capilla se encuentra en Florencia, y la obra fue creada en el primer tercio del siglo XV, por tanto la obra pertenece a la escuela florentina.

Se encuentra realizada en un muro, con la técnica del fresco, que consiste en disolver la pintura sobre un fondo de cal y yeso húmedo, lo que le confiere una textura un tanto rugosa. Representa una imagen del Nuevo Testamento, dividida en tres escenas. La central, podemos ver a Jesús en el centro con los apóstoles, señalando a Pedro para que se dirija hacia el agua. La siguiente escena, a nuestra izquierda, vemos a Pedro recogiendo una moneda del agua, que estaba dentro de un pez que había pescado. La escena termina a la derecha, cuando el pescador está entregando al tribuno romano su impuesto. Por ello, Masaccio está narrando una historia en una misma obra. Todo se desenvuelve en un exterior con naturaleza y arquitectura clásica.

En cuanto al análisis técnico, cabe destacar que el dibujo está muy marcado, por lo que el color es secundario. Dicho dibujo hace que predomine el movimiento en las figuras, como por ejemplo las ondas que produce el agua. Por otro lado, el estudio anatómico es palpable en las piernas del recaudador de impuestos, a la derecha, marcando la musculatura. Por tanto, las figuras no tienen rigidez, como veíamos en el arte románico.

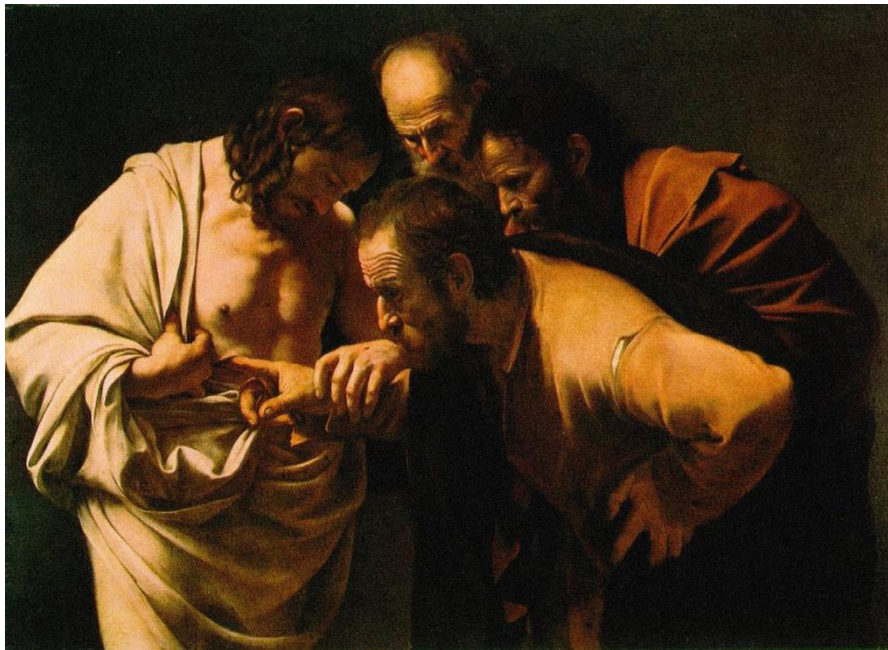
Por su parte, la luz se centra en la figura principal, en Cristo, otorgándole así una mayor importancia. Además, esta luz se acentúa con la utilización de los colores fríos en las ropas.

La composición es totalmente cerrada, y eso lo podemos ver en el círculo que están formando las figuras de los apóstoles en torno a Jesús. Por último, debemos señalar la escasez de hieratismo en los rostros de las figuras, lo cual marca diferencia con el arte románico.

Ahora bien, ¿cómo encuadramos esta obra en su contexto artístico? En primer lugar, debemos decir que el Renacimiento significa un redescubrimiento del arte clásico en todos sus aspectos, por ello se basa en las reglas griegas y romanas. Se desarrolla en un contexto histórico en el que Italia está dividida en ducados, del que Florencia será el centro artístico del Quattrocento.

En este nuevo arte, se busca un lenguaje artístico en el que hombre sea el centro de la obra. Sin embargo, los principales temas serán de motivo religioso. Va a predominar el dibujo sobre el color, creando así formas planas. La luz tendrá también cierto protagonismo aunque su principal función será la de realzar las formas. Por otro lado, el paisaje empieza a cobrar el protagonismo que paulatinamente irá cobrando, tal y como observamos en la imagen que hemos analizado. Del mismo modo, se irán incluyendo escenas en una misma obra.

Por último, cabe señalar que en lo referente al autor, podemos ver estas características en otras obras suyas, como las dedicadas a *San Pedro y sus milagros* en la capilla Brancacci, o el fresco de *La Trinidad* en Santa María Novella.

Nos encontramos ante una obra pictórica realizada por Caravaggio titulada *La duda de Santo Tomás*, realizada a principios del siglo XVII, en plena etapa barroca. Es una obra realizada en óleo sobre lienzo, cuya técnica consiste en la mezcla de pigmentos secos con aceite vegetal, que permite un secado lento con la posibilidad de hacer posteriores modificaciones.

Al representar una escena del Nuevo Testamento, tiene una función religiosa. En ella podemos ver el momento exacto en el que, Jesús resucitado se presenta ante los apóstoles. Sin embargo, Santo Tomás no cree que sea él de verdad. Por ello, Jesús le coge su mano, y la mete en la herida del costado que sufrió por una lanzada durante la crucifixión. Otros dos apóstoles observan atentos la escena que está teniendo lugar.

En cuanto a los elementos que componen la pintura, en el volumen observamos un predominio del color sobre el dibujo, ya que están poco marcadas las líneas. Del mismo modo, el movimiento es muy acentuado, tanto por las actitudes como por las posiciones de los personajes, cuyos brazos dibujan líneas ascendentes y descendentes.

El elemento principal de la obra de la obra es la luz. Caravaggio utiliza la técnica del tenebrismo, realizando juegos de luces y sombras, iluminando el significado principal de la obra y dejando en penumbra el resto. El foco de luz se sitúa en la parte izquierda de la pintura. La luz nos permite apreciar el detallismo, como por ejemplo en las arrugas de la frente de uno de los apóstoles, que nos da una sensación de asombro; la herida de Cristo en la que se está introduciendo un dedo, o los pliegues de las ropas de todos los personajes.

Ahora bien, ¿cómo encajamos esta obra en su contexto histórico-artístico? Ante la aparición de herejías, la Iglesia necesita reforzar su papel de guía espiritual, por lo que predicaban un nuevo arte, en el que los temas marianos y de santos son más frecuentes. Algunas de sus características son: los contrastes de luces y sombras, dotar a la obra de un significado importante, o el predominio de las líneas horizontales para acentuar el movimiento.

De esta forma, la obra se encuadra en un significado puramente religioso: Santo Tomás se niega a creer, y necesita una prueba de que Cristo ha resucitado. El fiel, por tanto, debe acercarse más a la Iglesia para poder estar más cerca de Cristo.

Otras obras de Caravaggio en las que podemos ver estas características, son: *La muerte de la Virgen*, *la crucifixión de San Pedro*, *el martirio de Santa Úrsula*, o *la flagelación de Cristo*.

Nos encontramos ante una obra pictórica, obra del barroco Caravaggio, que recibe el título de *Muerte de la Virgen*, y data de principios del siglo XVII romano. Nos representa un episodio bíblico en el que aparece la Virgen como protagonista, yaciendo muerta sobre un lecho, rodeada de los apóstoles y de María Magdalena. Por tanto, deducimos que tiene una función religiosa.

Entrando en su análisis técnico y formal, lo primero que debemos señalar es que un óleo sobre lienzo, cuya técnica consiste en la disolución de los pigmentos secos en aceites vegetales. Nos encontramos con un predominio del dibujo sobre el color, cuyas líneas dan lugar a los movimientos en las figuras. Estos movimientos podemos verlos a través de las posiciones y actitudes de los personajes, como los personajes que se llevan las manos a los rostros, o María Magdalena, que está inclinada ante el cuerpo de la Virgen.

Sin embargo, lo más destacado de esta obra es el tenebrismo aportado por la luz, es decir, que ilumina la escena principal, mientras que el resto lo deja en tinieblas. Podemos señalar que el foco de luz es diagonal, entrando por la esquina superior izquierda y dirigiéndose directamente hacia la Virgen.

Por otro lado, los volúmenes son representados también con el dibujo en partes como el abultamiento que tiene la protagonista en su vientre. Los rostros de los personajes son muy reales, ya que son modelos sacados de la calle y transformados en santos por Caravaggio. Dichos rostros son lo contrario al hieratismo, es decir, que están marcados por el dramatismo de la escena y la angustia de ver a la Virgen muerta.

Por su parte, el espacio es representado mediante una gran cortina roja sobre las cabezas de los personajes, creando así una sensación de plano de fondo. La composición sería cerrada, ya que los apóstoles están creando una especie de figura circular en torno al cuerpo de la Virgen.

Ahora bien, ¿cómo encajamos esta obra en su contexto histórico-artístico? Ante la aparición de herejías, la Iglesia necesita reforzar su papel de guía espiritual, por lo que predicar un nuevo

arte, en el que los temas marianos y de santos son más frecuentes. Algunas de sus características son: los contrastes de luces y sombras, dotar a la obra de un significado importante, o el predominio de las líneas horizontales para acentuar el movimiento. Otras obras de Caravaggio en las que podemos ver estas características, son: *La muerte de la Virgen*, *la crucifixión de San Pedro*, *el martirio de Santa Úrsula*, o *la flagelación de Cristo*.

