

UNIDAD V

Módulo 9 Composición

OBJETIVO:

Al concluir el estudio de este módulo el alumno: podrá explicar el concepto de composición en dos dimensiones como los murales; la razón de por qué a los orientales no les interesa pintar en tres dimensiones y explicar qué pretendió Matisse al pintar sin volumen.

La composición de una pintura es el “arreglo” de cómo utilizar los elementos del color, la línea y la forma.

La composición es muy importante en el proceso creativo, al observador ordinario es lo que menos le interesa, a pesar de ser el factor principal de su reacción frente al cuadro.

La composición puede clasificarse en dos amplios ordenes:

- Las composiciones bidimensionales (de dos dimensiones)
- Las composiciones tridimensionales (de tres dimensiones)

En las composiciones bidimensionales se estrecha el arreglo de líneas y de formas planas sobre la superficie pictórica.

Las composiciones tridimensionales eliminan el lienzo, como si el cuadro se ahondara en el espacio, implica un arreglo de espacio y volumen.

El Viaje de los Magos de Benoso Gozzoli, pintor florentino dotado de gran talento para la decoración, es un mural pintado desde el basamento hasta el techo en las paredes interiores de la capilla familiar del Palacio de los Médici en Florencia.

Algunos muralistas incorporaron en su tema la representación de arcos y columnas como si más allá de ellos se abriera la distancia.

Gozzoli prefirió pintar *El Viaje de los Magos* de un modo plano, sin preocuparse de rasgos expresivos y tratándolo con la riqueza ornamental de un tapiz decorativo.

La condensación del tema implicado en la pintura bidimensional da mayor claridad, pureza de significado y mayor fuerza a lo que el artista ha de expresar.

Mondrian pintor holandés en *Ritmo de Líneas Rectas* presenta algunas de sus abstracciones bidimensionales.

En la pinturas de dos dimensiones el artista reduce sus medios de expresión a la línea, la forma plana y el color.

Esther Tuttle de Joseph H. Davis es una pintura primitiva por ser el artista autodidacta e instintivamente creativo, no trabaja con base en teorías, conocimientos y experiencias técnicas.

En *Esther Tuttle* composición bidimensional, no se sabe si el efecto de las manos y los pies extremadamente pequeños se debe a las limitaciones técnicas o para expresar el refinamiento y delicadeza de una gran dama.

Matisse figura prominente de la primera mitad del siglo XX define la composición como un arreglo “en una manera decorativa”. Su obra destaca más como decoración que como expresión.

La Dama Vestida de Azul empezó siendo un cuadro aparentemente realista. Matisse en su método lo conformó con gracia y encanto, dibujó las líneas esenciales, para hacer una síntesis de lo que este cuerpo significaba y lograr el equilibrio de las líneas curvas.

Los pintores de *Esther Tuttle* y *La Dama Vestida de Azul* al partir del refinamiento, trabajaron en forma paralela, la modelo, el vestido y los accesorios, que son la materia prima. El modo de pintar fue planiforme, ornamental y expresivo, de manera propia.

Semejanzas importantes de estas pinturas son: Davis en *Esther Tuttle* trabajó necesariamente en dos dimensiones y Matisse en *La Dama Vestida de Azul* desecha con toda intención la perspectiva para lograr una composición estática y planiforme.

Matisse alguna vez expresó: “Sueño en una arte de equilibrio, de pureza y de serenidad, libre de penas y de estados depresivos”, lográndolo en *La Dama Vestida de Azul*.

Al influir en Matisse el arte oriental, surgen conexiones entre *La Dama Vestida de Azul* y la miniatura persa *Bahram Gur en el Pabellón Turquesa*, hay el mismo énfasis sobre la silueta más que sobre la ilusión de las formas sólidas y de los volúmenes, requerida por los artistas occidentales.

Bahram Gur en el Pabellón Turquesa del pintor persa Khurasan, es un cuadro formalista en extremo, lleno de gracia e intimidad, donde los árboles y las plantas son más bien invenciones que imitaciones.

Si *La Dama Vestida de Azul* a veces no logra conmover es porque tal vez se persiste en buscar tras sus líneas, forma y color un cuadro realista, cuando estos elementos son eminentemente abstractos.

La Danzante con Abanico y Vara de Kiyonobu pintor japonés, pudo alcanzar desde una epata muy antigua el balance entre el tema y la abstracción.

Apegándose a una tradición de muchos siglos, los artistas japoneses y chinos perfeccionaron el valor expresivo de una composición bidimensional donde el tema y la abstracción se vivifican mutuamente sin contradicciones.

El movimiento sinuoso y consistente en las líneas y formas de *La Danzante con Abanico y Vara* son una expresión magnífica de la danza.

El *Actor Danzante* es un grabado en madera hecho por Kiyotada, revela una línea aguda e irregular, así como formas caprichosas, en este cuadro hay armonía de conflictos, aunque resulte paradójico.

UNIDAD VI

Módulo 10 Línea y Expresión

OBJETIVO:

Al concluir el estudio de este módulo el alumno: indicará que combinaciones lineales usa Holbein, las relaciones entre líneas y expresión que usó él, en los retratos de sus princesas; reconocerá el arte de Mondrian y conocerá la razón por la cual el dibujo del cartel comercial llegó a ser artístico.

El retrato de Cristina de Dinamarca, de Holbein, es una pintura bidimensional, con un grado mayor de realismo, muy elaborado en cuanto a su composición, aprovechada como un medio para expresar la personalidad de un ser individual.

Cristina de Dinamarca es una composición de tres áreas luminosas que rompen la oscuridad del fondo: la del trozo rectangular del papel prendido al muro, la del óvalo del rostro y la del esplendor de los puños, expandido en las manos y en el guante.

La sensación ante *Cristina de Dinamarca*, es la de hallarse frente a una persona real, de carácter reservado y aguda inteligencia, atractiva mujer, pero inaccesible.

Holbein pinta a *Cristina de Dinamarca* en 1538, por envío de Enrique VIII, para poder conocerla y ocupar el sitio que dejaba vacante su tercera esposa, por la reputación del viudo palaciego, no se dejó cautivar.

La figura de *Cristina*, fascina desde el centro del cuadro, sin embargo se encuentra ligeramente desplazada hacia la izquierda y su eje desplazado hacia la izquierda del centro, por eso se queda el observador atrapado.

Anne de Cleves de Holbein, es un cuadro llamativo por la minuciosa elaboración de sus adornos. La modelo aparece en una posición frontal centrada en el cuadro, estrictamente simétrico, que raya en la monotonía.

Anne de Cleves corresponde a una mujer no precisamente extraordinaria que acepta dócilmente vestir el atavío de su alta posición social. Logró su objetivo, el complacer a Enrique VIII al grado de contraer nupcias con ella, aunque sobrevino el desencanto y el divorcio.

La composición en todas las artes, particularmente en la pintura siempre es asunto de creatividad y las reglas son únicamente una guía.

Santa Catarina fue pintada por el maestro de la Leyenda de Santa Lucía, un pintor anónimo flamenco, que se revela a través del exceso de detalles sobre la entera superficie de su tela.

Santa Catarina es una noble dama ricamente engalanada, el cuadro comunica el acervo de las santas virginales, cada objeto está colocado cuidadosamente (hojas, floraciones o corona) como una ofrenda sobre su altar.

En *Santa Catarina* el esquema se basa en el óvalo alargado que forma la figura de la santa, la prolongada línea del límite de la gruesa bastilla en la falda, enfatiza este óvalo. Se considera una composición libre.

La línea puede tener valor en sí misma, como límite externo de la forma o ser un recurso estructural o expresivo.

En el arte del pintor renacentista Botticelli cada función de la línea se integra a las demás funciones. La línea es lo que identifica a este pintor.

Botticelli trabajó en Florencia cuando el arte giraba en derredor del realismo tridimensional: el tratamiento de la perspectiva, la luz, la sombra, cuidado de la estructura anatómica y de la proporción, los hizo suyos.

La Primavera de Botticelli es una sucesión inagotable de invenciones lineales. El tema es una alegoría que ha tenido diferentes interpretaciones.

En *La Primavera* la línea es expresiva y apropiada, se integra a la idea que se comunica: una fiesta lírica de gracia, refinamiento y sensibilidad por la belleza. Es en virtud de esta fuerza que las líneas de Botticelli viven.

El cuadro de William Blacke *Virgenes Prudentes y Necias* posee algunos de los recursos de composición, además de utilizar la línea como un medio narrativo.

Virgenes Prudentes y Necias es la historia de cinco vírgenes prudentes iluminadas por sus lámparas de aceite, que sabiamente han conservado, para el advenimiento del juicio final, alineadas en su altivez, rechazan los ruegos histéricos de las hermanas necias que han malgastado su aceite y ahora se aterrorizan bajo el sonido de la última trompeta en los cielos.

En las líneas de las vírgenes prudentes desde sus pies hasta sus cabezas, desde el límite izquierdo del cuadro hasta la figura que levanta el brazo, el movimiento crece gradualmente, de modo firme y sereno.

Las líneas del grupo de las cinco vírgenes necias muestran una agitación turbulenta, interrumpiéndose constantemente al encontrarse en angulosidades. El arreglo total del grupo expresa confusión.

Vírgenes Prudentes y Necias es la historia contada por imágenes que actúan, pero fundamentalmente son las líneas las que narran, ambos grupos se conectan y se desunen para expresar la prudencia y la necesidad.

Algunos grabados japoneses ejercieron una influencia directa en los carteles.

El cartel o “poster” como se dice ahora, alude a anuncios en las revistas o propaganda en el que se implica un conjunto de líneas, colores y formas, su finalidad es transmitir algo a primera vista.

Toulouse-Lautrec pintor francés en *Aristide Bruant en su Cabaret* captó la personalidad de un popular cantante, reduce el modelo a un mínimo de formas, aprovecha las áreas vigorosas del color plano, destacándolas con unas cuantas líneas.

El Cartel Aristide de Bruant en su Cabaret es realmente una obra de arte por la gran habilidad de su autor al combinar la línea y la forma.

UNIDAD VI

Módulo 11

Estructura en la Composición

OBJETIVO:

Al concluir el estudio de este módulo el alumno: recordará la historia de *La Última Cena*; podrá explicar los recursos estructurales utilizados por Leonardo en *La Última Cena*; que tipo de composición tiene; las posiciones de la cabeza de Cristo y de los apóstoles.

La composición en dos dimensiones o bidimensional es el arreglo de líneas y formas planas.

La composición en tres dimensiones o tridimensional es el arreglo del espacio y del volumen, mediante el uso de la perspectiva y otros recursos afines.

Uno de los propósitos fundamentales del artista al realizar una composición pictórica tridimensional es representar la solidez de los objetos.

Con respecto a la composición de tres dimensiones existen dos concepciones fundamentales: la del espacio cerrado y la del espacio abierto o bien espacio clásico y espacio romántico.

La Última Cena de Leonardo Da Vinci es una obra religiosa por asociación de ideas, Leonardo tuvo solamente la intención de captar el momento en que Cristo dice a sus discípulos: “Alguno de ustedes me traicionará”, un drama humano sin paralelo en la historia.

La Última Cena se constituye en una acción recíproca de tres estados de mente y espíritu:

- El de Cristo quien anuncia con su clarividencia que han iniciado los acontecimientos que lo llevarán a la crucifixión.
- El de los fieles discípulos que se llenan de confusión.
- El de Judas quien ha concertado la traición

La expresión de la atmósfera total de este momento en que los tres estados psicológicos se contrastan dentro de un todo unificado se logra a través de la composición.

La Última Cena es algo más que aquello que mantiene la unidad de un cuadro de grandes proporciones, es en sí misma un factor expresivo.

La Última Cena fue pintada a todo lo ancho de la parte superior de la pared, las líneas de la perspectiva dentro de la pintura confluyen en un solo punto,

son una continuación de la arquitectura real del mismo salón de donde se encuentra el cuadro.

Estas líneas se unen a través del arco formado por el perfil superior de la ventana con frontón que se ve por encima de la cabeza de Cristo, este arco es la única línea curva, es un segmento de un círculo invisible, cuyo centro es el mismo punto donde convergen las líneas de la perspectiva.

Este círculo invisible cuyo centro está en la cabeza de Cristo es como una halo, sin embargo Leonardo Da Vinci no lo pintó, precisamente para ponerle énfasis sobre el drama humano y no sobre el misterio divino.

En *la Última Cena* la figura de Cristo, tal como aparece ante la mesa presenta una forma triangular integrada a las líneas de la arquitectura. El triángulo es la forma más apropiada y con cúspide, por ser la más culminante de las formas geométricas, sus líneas puede ser prolongadas en las líneas de la perspectiva del piso para formar un triángulo más grande con las mismas proporciones.

La figura de Cristo unificada con las formas estáticas de la arquitectura, se halla investida con la divina calma que contrasta con la agitación humana de los discípulos, formados de tres en tres en cuatro grupos, que repiten la figura del triángulo más débilmente hasta llegar al clímax en la figura de Cristo.

En el análisis de *La Última Cena* se puede agregar que la cabeza de Cristo contra la luz de la ventana constituye el contraste más fuerte de luz y sombra en el cuadro. Su inclinación descentrándose ligeramente a la derecha, se debe a dos razones: la actitud expresiva y la compensación simétrica necesaria.

Gracias a la inclinación de la cabeza de Cristo se evita la rigidez y se rompe la monotonía.

La belleza de *La Última Cena* radica en que es original sin ser excéntrica cuidadosamente calculada sin llegar a la complicación. En ella la estructura pictórica y la concepción intelectual están plenamente unificadas.

Módulo 12

Formas de Composición

OBJETIVO:

Al concluir el estudio de este módulo el alumno: explicará dos formas tradicionales de estructurar la composición de una pintura; reconocerá una composición triangular y explicará que efecto tiene la composición que sigue un diagrama de verticales y horizontales.

En contraste con *La Última Cena* el cuadro de *La Transfiguración* de Rafael pintor italiano es una de las composiciones más confusas en el mundo del arte.

En *La Transfiguración* las conmovidas y gesticulantes figuras que se agrupan en la parte inferior del cuadro invitan a mirar, los ojos del observador son llamados a moverse en múltiples direcciones.

La única figura que se mantiene con propiedad dentro de toda esta confusión es la de la mujer arrodillada que domina el primer término y la que predomina en la totalidad del cuadro.

En *La Transfiguración*, la importancia debería ser para el muchacho epiléptico que está a la derecha, su cura milagrosa realizada por Jesús maravilla a los espectadores.

La Transfiguración de Rafael falla en virtud de que le falta unidad y concentración, lo único que logra es confundir al observador y oscurecer el significado narrativo.

No es válido comparar esta composición con la de *La Última Cena* dado que el tema de Leonardo es más sereno e implica sólo trece figuras en vez de veintisiete.

En relación con el fin del argumento *La Transfiguración* puede ser comparada desventajosamente con un tema más complicado y violento, que implica más figuras como es el cuadro *El Rapto de las Sabinas*.

El Rapto de las Sabinas de Nicolas Poussin está construida sobre un triple sistema:

- Primero el vigoroso movimiento diagonal hacia arriba de derecha a izquierda expresado por el guerrero desnudo.
- En segundo lugar este agitado movimiento encuentra su balanceo con otro en dirección opuesta, como los pliegues hacia arriba del vestido rojo.
- El tercero es una repetición estabilizadora de horizontales y verticales notables en las líneas de arquitectura.

En el Renacimiento los retablos eran el principal medio de expresión de los pintores, y la composición triangular llegó a ser una fórmula.

La Crucifixión con Santos de Perugino es un caso de aplicación pura de la fórmula triangular.

La pintura de retablo es entre todos los géneros artísticos que pierde su valor estético. No fue creado para ser un elemento de una colección de objetos históricos.

La fórmula para la composición triangular tan repetida en Crucifixiones, Natividades, así como Vírgenes con Santos, requiere de un triángulo central con el punto focal de la pintura en su cúspide y de un triángulo invertido secundario más débil que se le opone.

Parecería impropio que *La Crucifixión con Santos* de Perugino pudiera servir para comprender una obra tan violenta y complicada como el *Guernica* de Picasso, sin embargo los cuadros presentan una similitud

El retablo de Perugino es un tríptico, hecho con tres paneles laterales. La pintura de Picasso, no está dividida en paneles, pero se halla compuesta a manera de un esquema central con dos alas.

En la pintura de Picasso las alas miden la mitad de su amplitud, separadas por líneas verticales que al mismo tiempo los unen, mediante la continuidad de líneas principales de una fórmula triangular.

Cualquier similitud entre ambos cuadros se agota en su estructura compositiva. Perugino es sereno y convencional, Picasso es violento y original.

Perugino a través del realismo crea una belleza ideal, Picasso mediante la abstracción crea una expresiva brutalidad.

El cuadro de *Guernica* es una violenta acusación. Durante la guerra civil española, los bombardeos germanos destruyeron la ciudad de Guernica, en la práctica de un experimento masivo preliminar a la segunda guerra mundial. Se representa los estragos de la muerte, la destrucción y el aniquilamiento de seres humanos y animales mutilados.

Guernica de Picasso permanecerá como una obra maestra de nuestro siglo.

Tanto *La Crucifixión* como *Guernica* tienen como tema un crimen social, la diferencia es que en *La Crucifixión* el crimen social resuelve la divina salvación del hombre. Y *Guernica* es una muestra desconcertante, pintado con tanta fealdad que se considera la pesadilla del crimen mismo.

Módulo 13 La Dimensión

OBJETIVO:

Al concluir el estudio de este módulo el alumno: podrá explicar qué es una composición tridimensional; decir dos razones, para explicar por qué el pintor intenta crear un efecto espacial, en una composición triangular y diferenciar entre espacio abierto y cerrado.

Se reconoce de inmediato la fórmula de la composición triangular en *El Martirio de San Sebastián* de Pollaiuolo.

Los arcos y las flechas de los ejecutores definen el esquema como líneas direccionales. Las flechas de los dos hombres que se hallan de pie en el primer plano señalan hacia la cúspide del triángulo, y sus arcos en ángulos rectos con las flechas forman parte del esquema establecido.

En *El Martirio de San Sebastián* se tiene una variación importante de la fórmula, es decir, requiere se vista con profundidad en tres dimensiones para una mayor efectividad.

Los ejecutores forman un anillo alrededor de la estaca, de este modo en vez de una composición triangular plana, está una figura cónica o composición piramidal.

Pollaiuolo dirige hacia esta profundidad mediante una serie de transiciones entre los planos: primero, medio y último.

Los pintores pusieron gran interés en el espacio de tres dimensiones, a pesar de tener grandes posibilidades en dos dimensiones.

Se puede argumentar que un pintor al trabajar sobre una superficie de dos dimensiones respetándola como tal, deja el diseño de tres dimensiones a los escultores, los arquitectos, los escenógrafos y demás artistas cuyos medios implican la tercera dimensión.

Los japoneses y chinos, con sus tradiciones pictóricas altamente cultivadas jamás sintieron la necesidad de crear ilusión de espacio. Se conformaron con expresar cadenas de montañas con unas cuantas tintas lavadas.

Los artistas de acuerdo con su época no se conformaron con los símbolos pictóricos, buscaron pintar el mundo con imágenes aproximadas a lo real en un sentido tangible.

Para pintar estas imágenes estudiaron anatomía, inventaron la perspectiva y exploraron las del movimiento, la luz y el color. El problema de la composición dejó de ser el arreglar formas planas sobre una superficie plana y pasó a ser el arreglar las relaciones de espacio entre los objetos dentro de la profundidad.

El Martirio de San Sebastián de Pollaiuolo fue incapaz de llevar a cabo una transición satisfactoria desde el primer término hasta la distancia media.

Campos de Trigo de Ruisdael logra una transición, del primer plano, al infinito es diáfana e ininterrumpida, en la medida que entramos al paisaje nos profundizamos en él, todo se nos vuelve espacio, por lo que es una composición tridimensional.

Al comparar *El Monte de Santa Victoria* de Cézanne y *El Paisaje Imaginario* de Durand, encontramos que Durand, busca crear espacios ilimitados que estimulan la imaginación y Cézanne busca lo contrario, un paisaje contraído.

Estas dos concepciones del espacio contrastantes entre sí, pueden ser llamadas espacio cerrado y espacio abierto o espacio clásico y espacio romántico.

La Virgen y el Niño con Ángeles y Santos adorada por Federigo de Montefeltro de Piero, larguísimo título, fue sustituido por *El Retablo de Brera*, nombre tomado de la gran galería de Milán donde actualmente está la pintura. Se observa en su espacio cerrado la solidez de la escena.

El Retablo de Brera, es muy importante para acercarse a él será a través de una pintura más temprana *La Virgen de la Misericordia*, donde el artista logra de modo magnífico el efecto ulterior.

La Virgen de la Misericordia presenta la figura de María geometrizada en una forma que se aproxima a una columna acanalada, que remata en una cabeza y un cuello de carácter aún más geométrico. Extiende sus brazos para amparar bajo la capa a las figuras que se agrupan a sus pies.

Piero Della Francesca fue un pintor italiano considerado pionero de la composición tridimensional.

En *El Retablo de Brera*, Piero intensificó los aciertos y corrigió las fallas que cometió en *La Virgen de la Misericordia*. *El Retablo de Brera* es por completo tridimensional por su concepción.

En una composición hay que recordar que los vacíos, son tan importantes como las formas de volumen. A estos vacíos se les llama volúmenes negativos.

Volúmenes positivos o negativos se combinan para dar una impresión de majestuosa tranquilidad. La Virgen esta rodeada de ángeles y santos, el anillo se abre en el primer término del cuadro sobre el plano del piso, las figuras se ven formando un arreglo parecido a la letra omega.

Desde el punto de vista de la composición el *El Retablo de Brera* es todo un ejercicio de geometría de volúmenes. Piero estaba muy interesado en las matemáticas cuando pintó esta obra.

Gracias a este interés Piero Della Francesca formuló las leyes de la perspectiva.

Es una obra totalmente circunspecta y quienes simpatizan con el enfoque analítico de Piero encuentran que las formas geométricas sugieren una nobleza y estabilidad.

Módulo 14

Escritura Arquitectural

OBJETIVO:

Al concluir el estudio de este módulo el alumno: reconocerá formas de composición estática y dinámica; las razones que hacen que se consideren algunas composiciones de Cézanne como arquitectónicas y dos elementos estructurales de composición de la pintura romántica en relación con el efecto dinámico o estático.

El Retablo de Brera utiliza arquitectura pintada para crear y comprender los valores arquitectónicos, lo contrario en *Los Jugadores de Cartas*, en el que no se utiliza la arquitectura pintada.

Cézanne realizó diversas versiones de este tema, varía el número de figuras, a quienes les da siempre la misma calidad de solidez que presentan en el cuadro.

La idea de Cézanne era que el orden de la significación de la vida podía ser mejor expresado mediante formas geométricas de gran solidez.

Las formas en las pinturas de Cézanne a veces son seres humanos, montañas, simples frutos, vasos o recipientes dispuestos sobre una mesa.

La importancia que tiene Cézanne como padre del arte abstracto moderno es que casi nunca ha puesto atención en los asuntos que le sirven de tema.

Sus *Jugadores de Cartas* no le interesaron como miembros de cierta clase social con determinados problemas; lo importante es que estos hombres son llanos, gente mundana.

Los Jugadores de Cartas no es un cuadro que represente a cuatro hombres honestos de un nivel sin pretensiones. Es una estructura de formas sólidas con volúmenes espaciales. Erróneo es decir que el tema no tenga ninguna importancia como dicen muchos pintores contemporáneos.

Cézanne es uno de los más grandes pintores en la historia debido a que en sus cuadros ha logrado fundir perfectamente los valores abstractos y los realistas.

El cuadro *Los Jugadores de Cartas* fue terminado en 1892. Hoy en día, aun para quienes no les gusta el arte moderno, resulta difícil comprender el que Cézanne fue atacado injustamente como pintor incompetente y degenerado.

Las figuras en *Los Jugadores de Cartas* si se compara con las abstracciones contemporáneas parecen realistas, pero para el hombre común de hace sesenta años eran espantosamente crudas.

El gusto popular reclamaba imágenes casi fotográficas, bonitas y melosas. Aun el público educado más libremente en arte veía, en el retrato que Renoir hizo de su esposa y en La Mujer con Crisantemas, ejemplos de un género de pintura que había empujado al modernismo.

Caravaggio pintor del siglo XVII influyó sobre el arte de Cézanne, *Los Músicos* confronta *Los Jugadores de Cartas*. Ambos cuadros se componen de un grupo principal de tres figuras estrechamente relacionadas y de una cuarta figura secundaria en el fondo.

La pintura de Cézanne es poderosa, la de Caravaggio es elegante; la de Cézanne se relaciona con los valores elementales de la vida humana, mientras que los de Caravaggio con la cultura. En su efecto último, el cuadro de Cézanne es simple el de Caravaggio es complicado. Las dos pinturas están concebidas como volúmenes dentro de un cubo de espacio.

El movimiento hacia adentro y hacia fuera del cuadro de Caravaggio sugiere un nuevo factor en la composición: el dinamismo. Una cualidad fluyente, la ondulación va y vienen hacia dentro y hacia fuera y como rodeando.]

Los Músicos no se hallan realmente en movimiento, pero las líneas sinuosas que mantienen a nuestra mirada moviéndose dentro del cuadro, sugieren movimiento.

Theodore Gericault pintor francés optó por la pasión romántica expresada en sus imágenes realistas, su obra más representativa es La Balsa de la Medusa donde aparecen algunas figuras naturalistas, unas del estilo de Miguel Ángel y otras del estilo de los clasicistas.

La Balsa de la Medusa es un cuadro que implica a la vez una estructura y una expresión de movilidad violenta, donde los sobrevivientes de un naufragio en medio de un mar tormentoso, se aglomeran sobre la balsa, al lado de los que agonizan y de los que han muerto.

La Balsa de la Medusa es una composición construida por medio de un triángulo en cuya cúspide una figura representa el clímax del cuadro. La diferencia es que el triángulo está empujado fuera del centro de modo que se carga hacia el lado derecho.

Gericault restablece el equilibrio de este cuadro, al crear un segundo triángulo, que se inclina en la dirección diagonal opuesta. El mástil de la balsa y las dos sogas que lo soportan determinan este triángulo opuesto.

El resultado de la composición de *La Balsa de la Medusa* llegó a ser caballo de batalla a favor del famoso movimiento romántico, que hizo hincapié en el emocionalismo e invención individual en lugar del intelectualismo.

En espacio romántico o abierto está pintada *La Balsa de la Medusa*, porque se mueve frente a un horizonte lejano y las figuras no se suman al espacio, están arregladas como un monumento contra un distante horizonte.

El Rapto de Rebeca de Eugene Delacroix líder de los pintores románticos franceses en la mitad del siglo XIX es una expresión plena de composición romántica.

Los remolinos de Delacroix penetran desde el primer plano hasta el fondo, desde las arrebatadas formas del caballo, los raptores y la víctima, hasta la perturbación en torno a la fortaleza incendiada.

En El Rapto de Rebeca el observador, participa, siente, se halla un mundo de dinamismo y conflicto.

En esta unidad se ha examinado la composición como si todos los cuadros pudieran ser reducidos a una fórmula compositiva. Sin embargo algunas de las más grandes composiciones del mundo no encajan dentro de ningún tipo, por ser obras singulares.

UNIDAD VII

Módulo 15 Composición

OBJETIVO:

Al concluir el estudio de este módulo el alumno: podrá reconocer los elementos que en una composición sirvan para expresar un sentimiento o un carácter; el elemento principal que da valor a una pintura grupal; tres elementos de arreglo usados por Degas en *La Familia Bellelli* y recapitular todos los elementos en una composición pictórica.

La composición puede ser diseño o estructura, pero en ambos casos y siempre también es expresión. Ya que la organización en un cuadro determina su efecto.

En este módulo se comparan las tres primeras reproducciones a color:

- *La Compañía de Tiradores del Capitán Frans Bannig Cocq y el Lugarteniente Ruytenburgh* llamada *La Ronda de Noche* de Rembrandt
- *La Familia Peale* de Charles Willson Peale y
- *La Familia Bellelli* de Degas

Las anteriores obras fueron pintadas respectivamente: por un holandés del siglo XVII, un americano del siglo XVIII y un francés del siglo XIX, presentan también fuertes contrastes entre sí.

Los tres cuadros son retratos de grupo, considerado un problema reto que exige siempre al pintor una solución.

En un retrato de grupo todos los miembros tienen igual importancia, el problema es integrarlos en una composición que sea interesante en sí misma y no en mera alineación de figuras como fotografía de graduados.

En *La Ronda de Noche*, el problema de Rembrandt era catalogar las fisonomías de los miembros individuales, (que era civil, a pesar de la sugerencia militar de su nombre) y crear un cuadro interesante.

La Ronda de Noche fue interpretada erróneamente por mucho tiempo; al oscurecer por costras de amarillento barniz y capas de polvo. Durante la segunda guerra mundial la tela fue desmontada, al término de la guerra el cuadro fue aseado antes de exhibirlo, los colores se vivificaron y revelaron que los integrantes ocupan una habitación en la que fluye la luz matinal.

La Ronda de Noche es ante todo una interpretación de la luz y del movimiento en el espacio.

Peale pintor norteamericano comenzó a trabajar en su retrato de grupo alrededor de 1773. Nueve de las personas en el cuadro son miembros de su familia por nacimiento o por matrimonio.

La décima persona en *La Familia Peale* es una matriarcal nodriza que está de pie en el fondo, las manos cruzadas con toda la majestad de un gran monumento natural. Como añadidura Peale incluye tres bustos de familiares sobre la repisa de la derecha y agrega el retrato de la cabeza del perro Argus.

Al terminar Peale su cuadro escribió a la derecha del centro la siguiente inscripción: "C.W. Peale pintó estos Retratos de su familia en 1773, queriendo terminar cada obra que había emprendido, completó este cuadro en 1809".

En *La Familia Peale* se muestra que las diez personas están felizmente unidas como grupo, gratamente dispuestas y comparten la luz sin competir por ella.

Edgar Degas joven francés que aún no cumplía treinta años cuando comenzó a pintar su retrato familiar, era ya un ciudadano cosmopolita, escéptico, observador de la naturaleza humana y fundamentalmente un pesimista.

Degas pasó en Italia la mayor parte de un año, a pesar de la insistencia de su padre de que regresara a París, porque había comenzado a trabajar ahí en una extensa pintura de su tía la baronesa Bellelli, sus dos jóvenes primas y el barón, así inicia su obra *La Familia Bellelli*.

En este cuadro había un estado de cosas menos feliz que el que Peale quería hacer creer. Degas los revela a través de una composición tan original como no hay otra en la historia de la pintura.

La Familia Bellelli es el retrato de grupo psicológicamente más extraordinario que se haya pintado nunca. Presenta el temperamento de cada uno de los cuatro miembros individualizado y la relación entre ellos.

En cartas familiares se supo que el barón fue un hombre de temperamento desigual, frustrado en su vida personal y en su carrera; la baronesa fue una mujer reservada e inteligente con la responsabilidad total de su hogar; Giovanna la mayor de las hijas era tranquila y apegada a su madre, en tanto que la menor Giuliana era más enérgica e inquieta, temperamento que armonizaba con su padre, pero estaba más cerca de su madre y hermana.

Degas fue uno de los más grandes artistas en composiciones pictóricas y *La Familia Bellelli es sólo una*.

Los funerales de Foción de Poussin está diseñado bajo el mismo principio. La satisfacción que proporciona está basada en el sentido del orden en un mundo limitado.

De verdad que este paisaje de *Los funerales de Foción* de Poussin presenta un espacio mucho más amplio que el de la pequeña habitación del cuadro de Vermeer.

En *Los funerales de Foción* no se siente la tentación de vagar más allá del marco. Sin embargo, si se puede vagar en el cuadro. En realidad el observador es conducido.

Este cuadro de Poussin es el resultado no de reglas sino de lo que el artista siente que está bien, sentimiento que se desarrolla a través del estudio, la contemplación y la práctica.

En *Los funerales de Foción* hay el recurso de “la repetición del plano del cuadro” El plano del cuadro es simplemente el plano definido por el marco o la superficie de una tela, puede ser comparado con el telón de un escenario.

La rigidez de todas las formas en esta pintura se alivia por las curvas de los riachuelos, veredas o áreas semejantes que serpentean en vueltas, avanzan y retroceden.

El carácter estático de las figuras que están representadas como en movimiento, es el elemento en la composición clásica que limita su efectividad. Degas con su ingenio encuentra un modo de salvar esta dificultad en *El Ensayo en el Salón de la Ópera*.

En *El Ensayo en el Salón de la Ópera* las figuras están clásicamente estáticas y clásicamente balanceadas, pero al mismo tiempo entregadas de un modo convincente a la danza.

Degas realiza este efecto al escoger un instante de reposo a la mitad de una acción continua. El maestro de ballet, en traje blanco a la derecha del cuadro, ha justamente levantado su mano y golpea el piso con un bastón.

Degas tiene un precedente clásico en la escultura griega del siglo IV A.C. *El Discóbolo*, conocido en varias versiones, copiado del original de Myrón, que representa a un atleta en el momento de realizar una acción violenta.

Módulo 16 Elementos Ajenos

OBJETIVO:

Al concluir el estudio de este módulo el alumno: narrará una filosofía con elementos pictóricos; reconocerá los elementos narrativos o ideológicos que no se expresan sólo en la pintura, sino que requieran de conocimientos ajenos a ella y analizará los tres cuadros propuestos.

Se puede decir que el *Prometeo Encadenado* de Rubens que pinta una pintura clásica, *El Rapto de Rebeca* de Delacroix y las distintas crucifixiones que cuentan esa extraordinaria historia, son pinturas narrativas

San Antonio tentado por el Demonio en forma de Mujer de Sassetta artista italiano sienés, que data de hace quinientos años, es un fragmento económico y expresivo de un relato.

Sassetta en su obra revela su atmósfera dramática y psicológica a través de los medios abstractos del color, la línea y el arreglo. En este pequeño cuadro lo relevante no es lo que Sassetta dice, sino como lo dice.

Y así Sassetta dice que una tarde, cuando el santo que vive en el desierto dedicado a una vida de contemplación, vuelve a su celda, descubre esperando cerca de su puerta, a una mujer deliciosamente hermosa que lo tienta con los placeres de la carne.

El modo como lo dice es este: El santo caminando hacia la puerta de su refugio acaba de descubrir a la mujer. En una actitud maravillosamente expresiva, titubea medio volviéndose hacia ella, levantada su mano en un gesto de sorpresa, que puede tornarse en el momento siguiente en un gesto de asentamiento o de rechazo.

San Antonio tentado por el Demonio en forma de Mujer, el santo está directamente en el centro del cuadro, con la celda y la mujer a cada uno de sus lados como pesas iguales en una balanza de la que el es el fiel.

La escena de este cuadro tiene carácter de aparición, creado por el fondo. Es una tierra desértica del “nunca-jamás”, con su sendero salpicado de piedras, para mortificar la carne de los pies desnudos del santo.

La Caída de Icaro del pintor flamenco del siglo XVI Pieter Bruegel, según la leyenda griega el joven Icaro halló su muerte en el mar cuando volaba demasiado cerca del Sol, con un par de alas inventadas por su padre Dédalo.

Las alas estaban hechas de plumas y cera; el calor del Sol derritió la cera de las alas de Icaro y éstas se desprendieron. Dédalo en una altura más cautelosa entre el mar y el Sol no se desplomó. El significado de la leyenda es que tiene que ver con la vanidad de la arrogancia y la ambición.

Bruegel encuentra el significado en otra dirección *La Caída de Icaro*, tiene que ver con la insignificancia de la tragedia personal en el inmenso esquema de cosas. La muerte de Icaro y la angustia de su padre no significan nada en los términos de un esquema más amplio.

Se tiene aquí un tema que proviene de la literatura transformado en pintura, en esta interpretación Bruegel la leyenda de Icaro para comentar la indiferencia humana ante el sufrimiento de los demás, la soledad del individuo.

En *Proverbios Flamencos* de Bruegel, tiene un vehículo ya hecho, ya que los proverbios brotan directamente de la vida del pueblo y son expresados en términos de fantasía. Indispensable es conocer la sabiduría popular de la época para comprenderlos.

Proverbios Flamencos está concebido como una especie de humorada aunque a la luz de las realizaciones de Bruegel, a los críticos les gusta creer que el artista pretendió al pintarlo un compendio de la locura humana.

En *La Parábola de los Ciegos* Bruegel está en su madurez humana y artística. El cuadro representa a los ciegos que avanzan en fila por la pendiente de un terreno que termina en una zanja, el que guía ha caído en ella, el último de la fila no sospecha nada, seguirá avanzando hasta que encuentre la catástrofe que los otros ciegos en graduales etapas empiezan a sospechar.

La Parábola de los Ciegos culmina en una frenética y desvalida confusión, tal como los hombres son finalmente alcanzados por el desastre que no pudieron prevenir al poner su confianza en otro no mejor dotado que ellos mismos para evitarlo, por su apatía ante la vida.

La Adoración de los Pastores de Andrea Mantegna, *Vista de Toledo* de El Greco y *Domingo por la Tarde en la Isla de la Grande Jatte* de Seurat, son cuadros que no siguen muy de cerca alguna fórmula de composición pero están organizados con un alto grado de definición.

CUADERNILLO DE REACTIVOS
APRECIACIÓN ESTÉTICA PINTURA

- 1. Seleccione la definición más simple de la Pintura**
 - a) Reflejo de los valores morales de un artista mediante el trazo de figuras
 - b) Manejo del espacio en tres dimensiones
 - c) Expresión geométrica de acuerdo a las leyes de la percepción
 - d) Aplicación de colores sobre una superficie

- 2. Aspecto importante de Auguste Dominique Ingres**
 - a) Representante destacado de la tradición académica de Francia
 - b) Líder del movimiento impresionista
 - c) Perseverante pintor del expresionismo
 - d) Pintor con una gran fuerza expresiva en acuarelas

- 3. El Paisaje Imaginario de Durand es una ejemplo de pintura**
 - a) Clásica
 - b) Romántica
 - c) Modernista
 - d) Realista

- 4. Aspecto de la personalidad de Renoir que se refleja en Madame Renoir**
 - a) Preocupación
 - b) Timidez
 - c) Tranquilidad
 - d) Amor por la Vida

- 5. Aspecto de la pintura realista En la Barca de Manet**
 - a) Una escena muy romántica
 - b) Una situación sobrenatural Romántica
 - c) Una temática histórica trascendente
 - d) Un deseo de enaltecer lo cotidiano y lo común de la vida

- 6. Selecciona el cuadro que contiene una alegoría política y sociológica.**
 - a) El Reino Apacible de Edward Hicks
 - b) San Antonio tentado por el Demonio
 - c) La Orana María de Gauguin
 - d) Campos de Trigo Jacob Van Ruisdael

- 7. Seleccione la pintura que tiene como elemento predominante el enfoque objetivo del tema**
 - a) Paisaje con Casa de Campo de Mondrian
 - b) Formas Musicales de Braque
 - c) El Viejo Violín de Harnett
 - d) El Edificio Singer de Marin

- 8. Según su libro de Texto, una característica de la pintura realista es la**
 - a) Emotividad
 - b) Objetividad
 - c) Racionalidad
 - d) Expresividad

- 9. El Artista del Renacimiento imprime en sus obras un carácter de**
 - a) Solemnidad y tranquilidad
 - b) Religiosidad y Espontaneidad
 - c) Solemnidad y Tranquilidad
 - d) Franqueza y Racionalidad

- 10 Un elemento fundamental que permitió a Marín expresar en el Edificio Singer la excitación y la confusión de la ciudad fue**
- El trazo de líneas paralelas
 - La profusión de colores fríos
 - El empleo de colores primarios
 - La Intersección de líneas angulares
- 11. Seleccione el aspecto medieval que se observa en San Francisco recibiendo los Estigmas de Van Eyck**
- La estilización de la escena
 - El concepto cromático de la pintura
 - La multiplicidad del espacio
 - El detallismo exuberante en la composición
- 12. Una razón para considerar la pintura infantil como expresionista es que los niños responden en forma natural es**
- La temática trascendental que debe caracterizar sus obras
 - Los valores de los colores, las líneas y las formas
 - La enseñanza formal de las bellas artes
 - Los estímulos, teorías y reglas que rigen la producción artística
- 13. Es un rasgo típico del realismo barroco**
- Exageración
 - Idealización
 - Distorsión
 - Imaginación
- 14. En su obra Dos Desnudos Rouault protesta contra la degradación humana mediante**
- El manejo de la fealdad humana como recurso expresivo
 - El uso de la combinación de colores
 - La perfección del dibujo
 - El uso de formas decorativas y estéticas
- 15. Elija la opción que contiene la definición de expresionismo pictórico**
- Es la configuración de formas para representar una idea abstracta
 - Es la representación de la realidad mediante trazos geométricos
 - Es la distorsión de la forma y el color para lograr una manifestación emocional
 - Es la combinación de espacios para manifestar impulsos espontáneos
- 16. Característica que distingue al expresionismo intelectual del abstracto, es que en éste último el pintor tiende principalmente**
- Propiciar el análisis
 - Destacar las figuras
 - Eludir las líneas
 - Evitar el Cálculo
- 17. Rasgo sobresaliente de Cristo en Getsemaní de El Greco**
- Su elegancia y sutileza expresadas en una vertiginosa brillantez
 - Su composición que combina las líneas y formas planas
 - Rigidez de elementos, que demuestran un ejercicio intelectual de abstracción.
 - Representación fragmentada de los elementos que compone el paisaje.
- 18. Según su texto en La Dama Vestida de Azul Matisse pretende**
- Transmitir una sensación volumétrica
 - Lograr una composición estática y planiforme
 - Exaltar las cualidades de su modelo
 - Desvanecer los colores del vestido

19. Es el elemento que permitió a Kirchner expresar en *Dos Damas en la Calle* situación de melancolía en existió en Alemania en 1922
- Combinaciones de claroscuros
 - Empleo de tonalidades irreales
 - Delinear un triángulo inverso
 - Diseñar una composición tridimensional
20. El Cartel *Aristide de Bruant* en su *Cabaret* se considera una obra de arte por la habilidad de su autor al
- Aprovechar un espacio cúbico
 - Representar la profundidad y el volumen
 - Crear un personaje imaginario
 - Combinar la línea y la forma
21. En la *Anunciación* de Simona Martín un elemento expresionista lo constituye
- La sobriedad de los colores
 - El efecto de inmovilidad del ángel
 - La diversidad de las figuras
 - El retraimiento de la virgen
22. La forma en que Poussin estructuró la composición de *El Rapto de las Sabinas* fue
- Integrando volúmenes cónicos y cúbicos
 - Utilizando líneas rectas, punteadas, curvas y elipses
 - Empleando trazos angulares y circulares
 - Combinando líneas horizontales, verticales y diagonales.
23. Entre las características que impiden considerar a *Cristo en la Cruz* de Rubens como una obra expresionista esta
- El marcado naturalismo en la escena
 - La falta de perspectiva en la composición
 - La limitación del espacio para los trazos
 - El acentuado tono oscuro del paisaje
24. Elija la opción que señala una pintura de composición dinámica
- Domingo por la tarde* en la Isla de la Grande Jatte de Seurat
 - La Balsa de la Medusa* de Géralt
 - El Martirio de San Sebastián* de Pollaiuolo
 - Rapto de Rebeca*
25. Elija la opción que señala una característica de la pintura abstracta
- Representación de formas sólidas empleando un criterio semifotográfico
 - Disposición de objetos considerándolos como formas de expresión
 - Uso de formas puras para producir un mayor placer estético
 - Utilización de un color desligándolo de implicaciones intelectuales
26. Propósito fundamental de un artista al realizar su composición tridimensional
- Crear efectos surrealistas
 - Distorsionar las figuras
 - Representar la solidez de los objetos
 - Resaltar la intensidad de los colores
27. Elija la opción que menciona una característica del cuadro *El Artista en su Estudio* de Vermeer
- La configuración cúbica de la composición
 - La limitación del espacio para los trazos
 - La distorsión exagerada de las figuras humanas
 - La composición discreta de los colores

- 28. En el cuadro El Estudio de Picasso existe abstracción principalmente por**
- La exagerada estilización de las figuras
 - El marcado detallismo de los objetos
 - El manejo libre de las formas
 - La mezcla violenta de los colores
- 29. Selecciona el cuadros donde es indispensable conocer la sabiduría popular de la época**
- Ensayo en el Salón de la Ópera de Degas
 - Vista de Toledo de E I Greco
 - Los Jugadores de Cartas de Cézanne
 - Proverbios Flamencos de Bruegel
- 30. Característica distintiva de una composición bidimensional es que el pintor ejecuta su obra a base de**
- Cubos y pirámides triangulares
 - Prismas y Luces
 - Líneas y superficies planas
 - Esferas y sombras
- 31. Elemento de composición que permitió a Charles Willson expresar unidad en el cuadro La Familia Peale es la**
- Luz intensa que compone el grupo
 - Posición estática que guarda el grupo
 - Cabeza del perro en la parte inferior
 - Figura de la niña en el centro de la mesa
- 32. Característica del cuadro La Dama Vestida de Azul de Henry Matisse**
- La perfección de la perspectiva
 - El equilibrio de líneas curvas
 - La habilidad de representar figuras realistas
 - La destreza para mezclar luces y sombras
- 33. Recurso de composición que utilizó Holbein para captar la en Cristina de Dinamarca su personalidad**
- Detallar los adornos del atuendo
 - Trazar una silueta estilizada
 - Emplear tres áreas luminosas
 - Desvanecer el contorno del cuerpo
- 34. Selecciona la forma geométrica fundamental que empleó Leonardo Da Vinci en la composición de La Última Cena**
- El rombo
 - El rectángulo
 - El trapecio
 - El triángulo
- 35. En una composición triangular como la del retablo La Crucifixión con Santos de Perugino el punto focal se localiza en**
- La base del triángulo invertido
 - El lado derecho del triángulo invertido
 - El lado izquierdo del triángulo central
 - La cima del triángulo central
- 36. Elija la opción que señala un ejemplo de composición tridimensional**
- Dos Desnudos de Rouault
 - Campo de Trigo de Jacobo van Ruisdael
 - El Violín Amarillo de Dufy
 - Ritmo de Líneas Rectas de Mondrian

- 37. Característica que se observa en el espacio cerrado en el retablo de La Virgen y el Niño con Ángeles y Santos de Piero della Francesca**
- a) Lo detallado de la superficie
 - b) La amplitud de la escena
 - c) La solidez de la escena
 - d) Lo plano de la superficie
- 38. Al analizar Los Jugadores de Cartas de Cézanne se descubren valores arquitectónicos porque**
- a) Está realizada en varios planos
 - b) Está estructurada con formas geométricas sólidas
 - c) Refleja un naturalismo extremo
 - d) Muestra un marcado detallismo
- 39. Selecciona el cuadro que refleja la apatía del hombre ante la vida**
- a) El Retrato de Julián de Médici Duque de Nemours de Rafael
 - b) La Ronda de la Noche de Rembrandt
 - c) El Incendio de las Casas del Parlamento
 - d) La Parábola de los Ciegos de Bruegel
- 40. Selecciona el cuadro que aborda la indolencia humana ante los problemas ajenos**
- a) La Caída de Ícaro de Bruegel
 - b) Los Funerales de Foción de Poussin
 - c) San Antonio Tentado por el Demonio de Sassetta
 - d) Los Músicos de Caravaggio

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

Apreciación Estética Pintura
Secretaría de Educación Pública
Preparatoria Abierta

LIGAS

Biografías de pintores

<http://www.artehistoria.com/frames.htm>

<http://pintoresfamosos.juegofanatico.cl/>

Compilado por: Profra. Carmen Carpinteyro Oaxaca