

Análisis de una obra de arte: escultura

Presentación de la escultura

Comenzaremos señalando los datos identificativos de la escultura. Señalamos el nombre del edificio, su autor, la época en que fue construido, su estilo y localización.

- Título de la obra
- Autor
- Cronología
- Tipología
- Técnica
- Material
- Estilo
- Localización
- Ubicación: retablos (analizaremos su estructura en calles, cuerpos, pisos), fachadas, tímpanos, dinteles...

Tipología

Debemos señalar el tipo de escultura que estamos analizando según:

- Resalte:
 - ✗ Bulto redondo o exenta
 - ✗ Alto relieve: sobresale más de la mitad de la figura
 - ✗ Medio relieve: sobresale la mitad de la figura
 - ✗ Bajo relieve: sobresale menos de la mitad de la figura.
- Parte de la figura representada
 - ✗ Cuerpo entero
 - ✗ Busto
 - ✗ Medio cuerpo
- Composición: estatuas o grupos escultóricos
- Posición: sedente, orante, ecuestre, yacente, a pie...

Descripción formal

Descripción del tema tratado en la obra, la forma en que ha sido realizado, y como se ha integrado en su ubicación. La escultura está muy condicionada por el espacio para el que fue realizada. En el caso de las obras exentas debe considerarse el emplazamiento original para el que fueron realizadas y los puntos de vista que planteó el escultor. En los relieves la dependencia del marco arquitectónico es total, siendo el punto de vista único, en este caso debemos señalar la función que cumplen: decorativa o arquitectónica.

Tratamiento escultórico (elementos técnicos)

Analizaremos el material utilizado y la técnica empleada, señalando las posibles derivaciones artísticas que provoquen.

- Material¹: piedra (mármol, caliza, granito...), metal (bronce, oro, plata, acero, hierro...), madera, marfil...

¹ Es interesante señalar en el caso de las copias el material del que estaba hecha la obra original.

Dependiendo del material será conveniente señalar si la obra ha sido esculpida en un sólo bloque (de mármol, madera...) o uniendo varias.

- **Técnica:**
 - × Añadido: modelado (arcilla), soldado (metal), encolado (madera)
 - × Sustracción: esculpido (piedra), tallado (madera)
 - × Vaciado (molde): cera, escayola, hormigón, metal, plástico
- Tratamiento de las superficies (**texturas**): comentaremos los acabados de la figura (pulido, rugoso, inacabado), considerando el material y la técnica utilizadas.
- **Composición:** señalaremos las líneas de composición o esquema compositivo utilizado por el escultor (piramidales, en aspa, espirales, planos etc.) y los efectos que con ellas logra el artista (serenidad, dramatismo, ascensión, movimiento...). Hablaremos de composiciones abiertas cuando remiten a elementos externos a la composición, abriendo su espacio, y cerradas cuando se cierran en sí mismas. No podemos olvidar en el caso de los relieves el **condicionamiento del marco** a la hora de componer las obras.
- **Color:** policromadas, dorados, materiales. En algunos casos señalaremos si estuvo policromada pero ya ha perdido el color.
- **Volumen y masa:** debemos comentar el espacio interior de las propias figuras; y la sensación de pesadez o ligereza de la obra, por el uso de los materiales y los volúmenes por parte del artista. El equilibrio entre huecos y partes llenas.
- **Juegos de luces y sombras:** relacionado con el punto anterior están los efectos lumínicos que el artista pretende provocar en su obra, utilizando entrantes y salientes, buscando contraste o, al contrario, generando una continuidad. Del uso de la luz dependerán muchos de los efectos dramáticos o de serenidad, de movimiento o de reposo de las esculturas. No debemos olvidar al tratar este punto que el emplazamiento puede haber cambiando modificando las intenciones del autor.
- **Punto de vista** para los que fue creado (unifacial, multifacial), en altura...
- **Elementos añadidos:** joyas, ropas, vestidos, resinas, cristales...
- Representación del **movimiento:** la representación del movimientos (en **acto o potencia**) en la escultura se realiza utilizando elementos como la línea, los efectos de luz y composición (por los que relacionaremos este punto con los anteriores), el estudio anatómico de la musculatura y la postura, los gestos y el momento elegido para la escultura. En algunas esculturas modernas (los **móviles**) en la escultura es real, gracias a soluciones mecánicas.
- **Perspectiva** (en relieves): los relieves representa la profundidad con técnicas de perspectiva similares a las de la pintura. Señalaremos si en la obra existe, o no, un interés por representarlo, y en caso afirmativo, cómo lo hace.

Descripción conceptual

Comprender el significado de la escultura. Temática, significado, simbología, fuentes literarias, función... Señalaremos el tema de la obra y si ese tema pretende transmitir otros significados. Por lo general realizaremos una descripción **iconográfica** (explicar el tema representado) y otra **iconológica**, analizando el significado alegórico o simbólico de la obra.