

ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS VISUALES DE DOS OBRAS ARTÍSTICAS

Cástor Saldaña Sousa

sousa@usal.es

El rapto de Psique. William-Adolphe Bouguereau, 1895.

Recuperado de <https://educacion.ufm.edu/william-adolphe-bouguereau-el-rapto-de-psique-oleo-sobre-tela-1895/>

Características generales de la obra: “*El rapto de psique*” es una obra del pintor francés William-Adolphe Bouguereau, del año 1895. Pertenece al estilo artístico denominado academicismo, persiguiendo el dominio total de la técnica impecable, artística y plástica hasta alcanzar el mayor perfeccionismo en relación con lo que consideran la realidad, es decir, el realismo como fin último.

Esquema compositivo: compositivamente, deduzco varios subesquemas compositivos y figuras geométricas entre los diferentes elementos del cuadro. Como esquema general, presenta un esquema en aspa que va desde la punta de las alas hasta el pie de la mujer de un lado, completándose con la tela púrpura por el otro lado, en la esquina inferior derecha. Simplificando la obra en líneas y figuras, podemos ver que hay implícitamente un círculo a modo de configuración que abarca la tela púrpura de lado a lado de las alas, bajando por la zona de los pies de los amantes para completarse de nuevo en la tela púrpura del ala derecha del hombre.

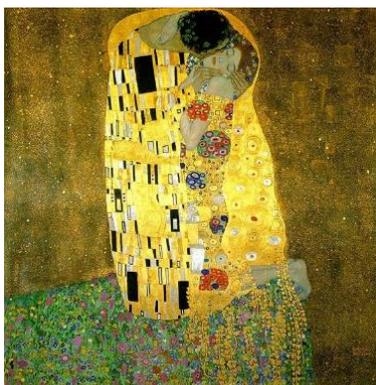
Otra figura podría ser un triángulo equilátero, cuyo vértice superior se halla en la cabeza del hombre y, los otros vértices y lados, descienden a lo largo de los cuerpos de los amantes. Habría también una línea a modo de medio círculo que va desde la punta del ala izquierda del hombre hasta la punta del pie de la mujer. La tendencia compositiva es vertical.

Armonía cromática: En cuanto a la armonía cromática destacan los púrpuras en las telas y los grises, predominando los colores fríos. Podría manifestar un equilibrio entre los colores fríos y los cálidos sugeridos por el cielo del fondo anaranjado sutil y reforzado por los tonos de la piel de los amantes. No obstante, el cromatismo de esta obra sugiere valores e ideas ligadas a la espiritualidad y al amor divino de carácter transcendental.

Punto de interés: El punto de interés está focalizado en los rostros de los amantes con su expresión gestual, especialmente el semblante de la mujer; también parece perderse en el espacio el punto de interés al seguir la mirada del ángel.

Mensaje denotativo: Dos ángeles, de género femenino y masculino, Psique y Cupido, están suspendidos en el cielo. El ángel masculino está con las alas abiertas sosteniendo al ángel femenino que se recoge en su regazo con un gesto romántico y los ojos cerrados. El ángel es Cupido y está con la mirada despierta mirando hacia el "infinito" en diagonal al espectador. El fondo es un paisaje montañoso sobre el que se percibe un atardecer con nubes grises.

Mensaje connotativo: La obra transmite una historia de amor idílico o platónico, el ideal perfecto del amor y el matrimonio cargado de valores espirituales como la pureza, la castidad, enmarcados en un amor divino y transcendental. También me transmite desde el psicoanálisis de Jung, los arquetipos del inconsciente colectivo; en este caso, sería el arquetipo del Animus y el Anima, masculino y femenino, como cualidades psicológicas a desarrollar en una sola persona. Es decir, es como si el artista estaría manifestando en sí mismo su parte masculina y femenina inconsciente y como cualidades a desarrollar alquímicamente en el mundo psíquico, sin tener que ver con una pareja física.

El beso. Gustav Klimt, 1907-1908

Recuperado de <https://mymodernmet.com/es/el-beso-gustav-klimt/>

Características generales de la obra: “*El beso*” es una obra del pintor austriaco Gustav Klimt, realizada entre el año 1907 y 1908. Pertenece a la corriente del simbolismo, de la cual fue un pionero. Históricamente, la obra se enmarca en el modernismo. Esta obra fue pintada en su época dorada, adoptando una posición vanguardista hacia la pintura. Se caracterizó por motivos místicos y una estética similar al *Art Nouveau*.

Esquema compositivo: presenta una configuración central geométrica representada por un rectángulo vertical como forma general. Si desglosamos perceptivamente la configuración de la forma podríamos encontrar un triángulo isósceles representando a la mujer. Se perciben que son figuras planas que parecen carecer de volumen y perspectiva, aunque elaborado intencionadamente.

Armonía cromática: Atendiendo al círculo cromático, presenta una armonía de colores adyacentes en la tríada que va desde el amarillo al verde y al anaranjado con un predominio de los colores cálidos sobre los colores fríos como el verde en frontera con los cálidos. Resalta la luminosidad de las figuras con el amarillo dorado que, connotativamente, puede simbolizar el amor interior que se ilumina en la unión de ambos cuerpos reflejándose en el exterior. También refleja una fusión cromática con el fondo ligeramente oscuro y estrellado simbolizando la expansión del amor desde las raíces en la tierra hasta el universo. Es por ello por lo que la armonía cromática de colores adyacentes puede estar simbolizando esa unión en la composición del cuadro completo.

Punto de interés: El punto de interés considero que está en la zona del rostro de la mujer, sus labios y el beso que le da el varón. Ayuda en esa focalización la armonía cromática amarilla que rodea los rostros y cabeza de los amantes y la actitud del varón con las manos y brazos al sujetarla para darle el beso, así como la presión corporal de la mujer con su brazo sobre el hombre.

Mensaje denotativo: Podemos observar una pareja en la que el hombre le da un beso a la mujer sujetándola con los brazos y manos hacia su cara. El hombre es más alto que la mujer envolviéndola con una especie de manto dorado. Parece que están sobre lo alto de una piedra al borde de un precipicio y pisando un trozo de hierba, abierto al espacio del cielo o universo en una noche a modo de lluvia de estrellas. El trozo de hierba tiene pequeñas flores de colores y sus vestimentas son doradas con diferentes símbolos y figuras geométricas de colores diversos: rojo, amarillo, negro, blanco, azul, verde.

Mensaje connotativo: el triángulo como símbolo femenino a su vez por la forma del pubis y el rectángulo horizontal como símbolo masculino a su vez por el miembro genital erecto del varón. Esotéricamente puede representar el simbolismo del amor tántrico, la alquimia y una sexualidad de carácter sacro, aunque pueda aparentar la pasión caballeresca heredada de la épica medieval, así como en la historia de Romeo y Julieta.

ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS ELEMENTOS VISUALES DE LAS DOS OBRAS ARTÍSTICAS

SEMEJANZAS

Tema: el amor como temática es la misma en su intención

Personajes: ambos hacen uso de la pareja, hombre y mujer para expresar la idea del amor ideal, pasional, romántico y espiritual

Entorno: ambas obras presentan su contexto en un entorno y paisaje natural

Técnica: ambas obras tienen al óleo como técnica pictórica

DIFERENCIAS

La armonía cromática: en *“El Rapto de Psique”* predominan los colores fríos y en *“El Beso”* predominan los colores cálidos.

Composición: En *“El Rapto de Psique”* el esquema compositivo es principalmente en aspa (X), aunque también podemos encontrar círculos, medios círculos y un triángulo; mientras que en *“El Beso”* predomina un esquema compositivo como el triángulo y un rectángulo de pie.

Corriente artística y técnica: *“El Rapto de Psique”* pertenece a la corriente artística denominada “el academicismo”, donde la perfección de la técnica se lleva a su máximo nivel, semejando el mayor realismo posible al estilo clásico o neoclásico, con pinceladas finas y capas suaves a modo de veladuras. Expresa el tema desde el estilismo clasista de la burguesía, el gusto refinado de las clases adineradas vinculadas al poder político y económico y en dirección hacia lo “trascendente intocable y perfectamente bello”; en cambio, el *“El Beso”* se enmarca en el modernismo y tiene toques del impresionismo en el trozo de hierba y las figuras planas podrían semejarse al periodo bizantino. Expresa el tema de manera más llana, popular, natural respecto a la vida cotidiana de la mayoría y con mayor énfasis o apariencia del amor vulgar, las pasiones, aunque en dirección hacia el amor cortes caballeresco.