

Estructura, evolución de la forma tridimensional: Forma aparente y superficial de los volúmenes



Nuestro entorno se nos presenta como un mundo tridimensional visible, sensible a los sentidos. Lo que los sentidos captan son las formas aparentes y superficiales de los cuerpos. Las limitaciones de nuestro cuerpo y cerebro hacen que no podamos percibir en todo momento todos los puntos de vista desde los que se puede apreciar un objeto, así que la información que nos llega es parcial, vemos formas aparentes, así como partes de sus superficies, ya que estas formas y superficies pueden cambiar si nos movemos y variamos nuestro punto de vista. Del mismo modo, las cosas cambian su apariencia según modifiquemos, no solo el punto de vista, sino su iluminación, su color, o si las ocultamos total o parcialmente, etc.

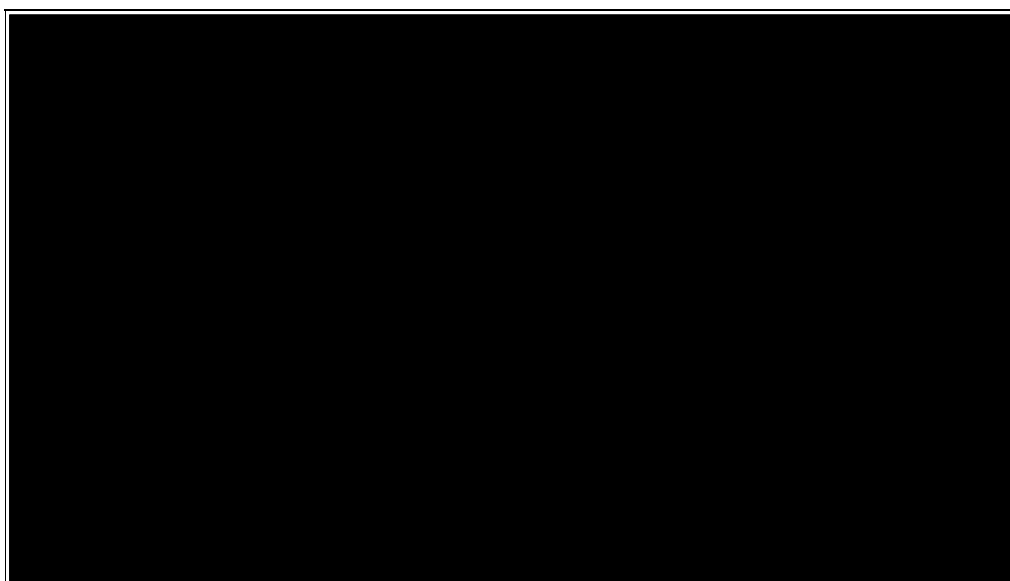
En este tema trataremos de los **elementos de las formas que nos ayudan a percibir la forma de los volúmenes**, como **el contorno, la silueta y la superficie**, y que suponen pistas para aproximarnos a su forma real.

Las obras artísticas tridimensionales poseen cada una su propia forma. Realizaremos una **clasificación de las formas** que te ayuden a orientarte y comprender estas obras artísticas

Las formas, que pueden ser reconocidas por la vista y el tacto, son de naturaleza material, pero también hay formas que podemos visualizar mentalmente, como las que imaginamos o soñamos, y aunque son de una naturaleza inmaterial, se gestan por las experiencias que tenemos.

Las imágenes mentales abarcan un terreno muy interesante, lo que requiere un estudio muy especial, no obstante, nos detendremos a estudiar un poco cómo estas imágenes mentales o imaginadas siempre están formando parte de lo que vemos, completando la información que falta y que los sentidos no han sido capaces de recibir, es decir, hablaremos de **la sugestión de las formas**.

Por último, mediante un ejemplo, **analizaremos una obra artística tridimensional atendiendo a sus formas** de un modo práctico, y te propondremos un procedimiento sencillo para que puedas analizar tú mismo obras artísticas.



1. Forma: contorno, silueta y superficie



Forma : Podemos definirla como el aspecto originado por la manera en que se disponen los elementos de un conjunto formando una totalidad. Todo lo que podemos ver y tocar posee una forma, el orden en que se manifiestan las partes de un objeto para formar el todo determina la forma de dicho objeto.

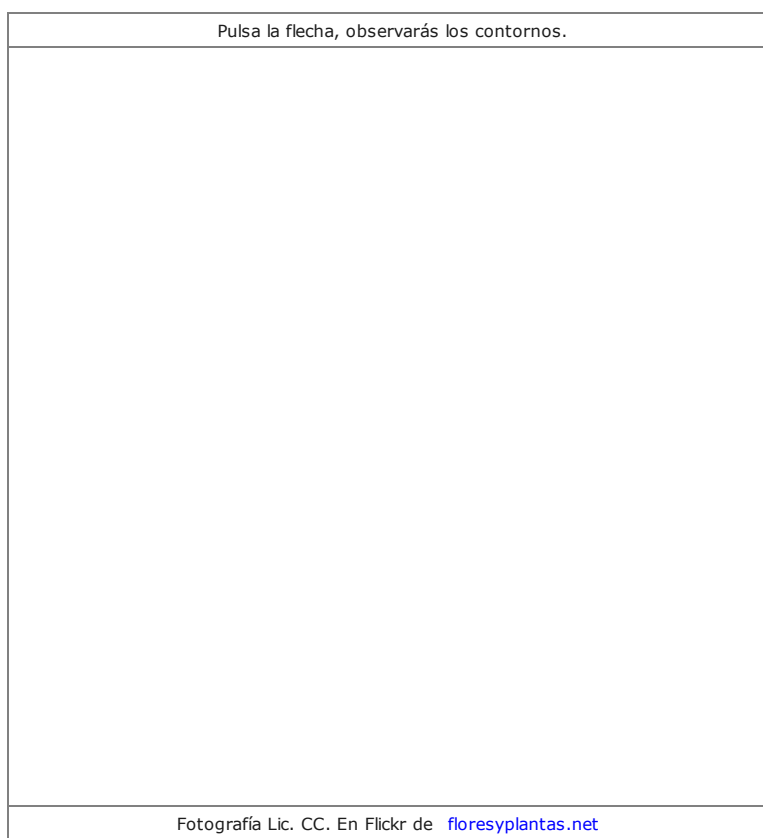
Elementos que nos ayudan a percibir las formas de los volúmenes

Elementos conceptuales

Un ligero vistazo en una dirección nos basta para identificar objetos y formas; pero realmente un solo vistazo no es suficiente para captar las formas que presentan los objetos en su totalidad. Con la experiencia hemos aprendido poco a poco como son las cosas, y hemos almacenado en nuestro cerebro una imagen mental o conceptual de todas ellas. Podemos decir que estas imágenes conceptuales nos ayudan a identificar las formas y relacionarlas con el objeto al que pertenecen, sin necesidad de verlas por todos los lados y desde todos los puntos de vista posibles.

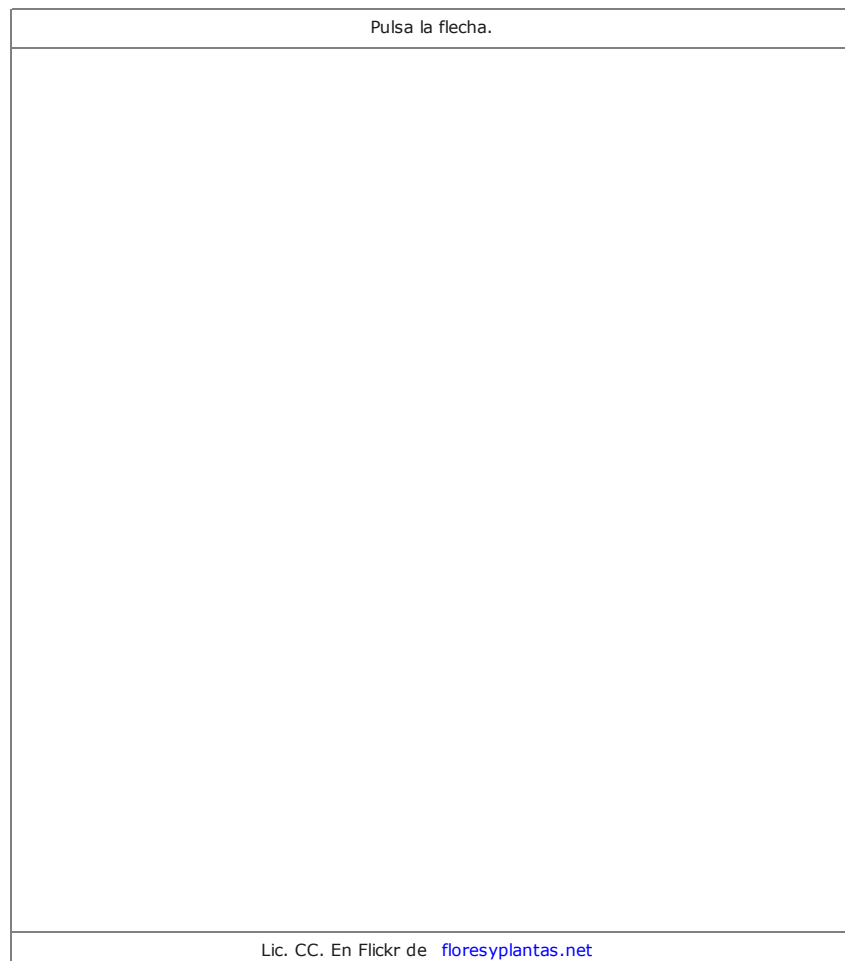
Elementos visibles:

El contorno : es el límite exterior que podemos ver, a modo de línea entre un cuerpo y otro, desde un solo y determinado punto de vista. El contorno puede ser representado, en la mayoría de los casos, con una línea que recorre este límite, encerrando al resto del objeto en su interior. Es el aspecto visual que más nos ayuda a identificar las formas, y se debe a que el contorno es el momento en que un objeto se acaba visualmente, con lo que existe un gran contraste muy bien diferenciado entre todas sus cualidades, visuales y táctiles; y las cualidades del objeto o espacio que lo rodea. Existen objetos con un contorno sencillo, otros con contornos más complejos, dependiendo de las masas y los huecos.



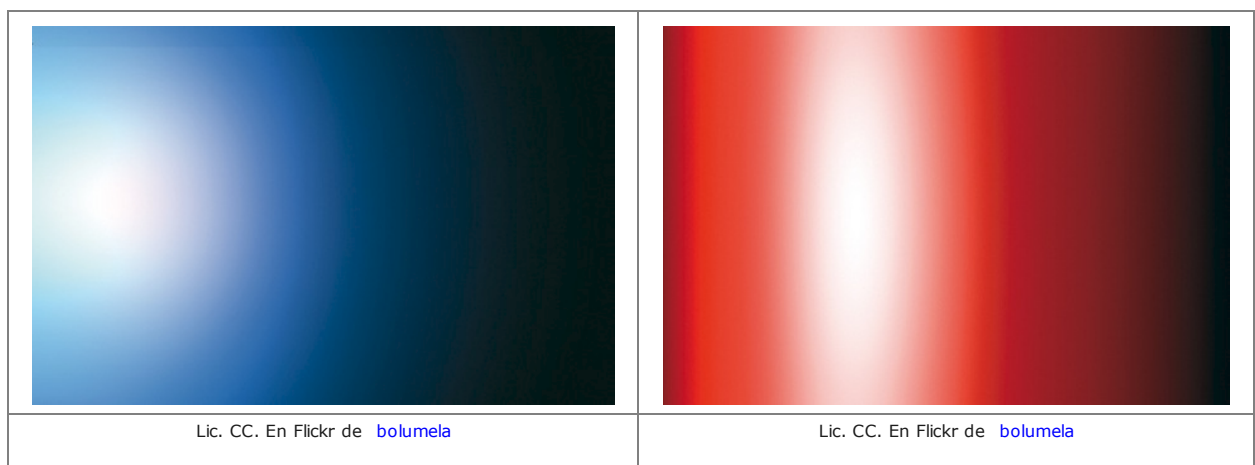
El problema del contorno es que va cambiando según el punto de vista del observador, con lo que la información que nos transmite es parcialmente fiable, incluso engañosa, ya que la forma del contorno, aunque suele proporcionarnos pistas sobre la forma total de objeto, puede también alejarse de la del objeto de la que forma parte. Como tenemos esta experiencia, usualmente no nos conformamos con la información que proporciona un único contorno, sino que buscamos otros puntos de vista para obtener más información sobre la forma total del objeto.

La silueta: consideramos silueta a un contorno con su interior uniforme, generalmente de un color, que anula la verdadera superficie del objeto. Puede darse en determinadas condiciones de luz.



La superficie: es la zona exterior de un objeto. Es como si fuera la silueta pero con sus accidentes texturales. Podemos hacer la comparación de la superficie como si fuese una piel o cáscara en la que terminan los objetos o cuerpos en su parte más externa.

Los elementos visuales que contribuyen a distinguir una superficie de otra son el color, la textura y la iluminación, que conforman el aspecto tridimensional de dichas superficies. La organización de estos elementos nos informa de como una superficie recorre o se comporta en el espacio:



Diferentes superficies. Fíjate cómo el color, la textura e incluso la iluminación influyen en la percepción de la superficie.



Lic. CC. En Flickr de [EDDIE-X](#)



Lic. CC. En Flickr de [La Rebelión de los Tornillos](#)



Lic. CC. En Flickr de [mandolux](#)



Lic. CC. En Flickr de [splorp](#)

El camuflaje consiste en disimular los contornos igualando el aspecto de dos o más superficies.

¡Increíble! Mira el vídeo completo

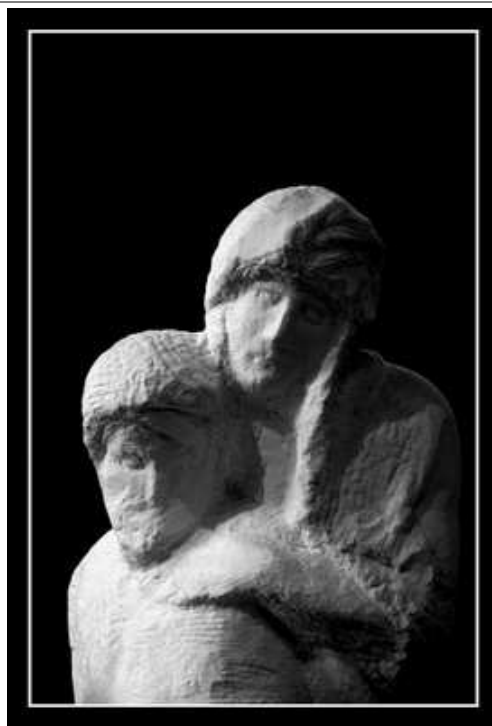
El artista también emplea el recurso de hacer desaparecer los contornos total o parcialmente, consiguiendo integrar superficies y objetos.

Observa la parte izquierda de la obra pictórica, donde van desapareciendo los contornos.



Imagen cedida por el autor, [Enrique Morán](#)

Escultura de M. A. Buonarroti
También pueden desaparecer parte de los
contornos en las obras escultóricas.



Lic. CC. En Flickr de [gianluca.golino](#)

Elementos táctiles: el tacto es una experiencia inmediata de proximidad, y nos da la posibilidad de comprobar y sentir la materia, en este sentido, nos ayuda a recorrer las formas y a hacernos una idea de su apariencia externa. Vimos el sentido del tacto en la unidad 1 tema 2, puedes darle un vistazo si quieres recordarlo.

Comprueba lo aprendido

Lee el texto y completa los espacio en blanco:

Forma : Podemos definirla como el aspecto originado por la manera en que se disponen los elementos de un formando una .
Todo lo que podemos ver y tocar posee una forma, el orden en que se manifiestan las partes de un objeto para formar el todo determina la forma de dicho objeto.

vista.

La silueta: consideramos silueta a un contorno con su interior , generalmente de un color, que anula la verdadera superficie del objeto. Puede darse en determinadas condiciones de luz.

La superficie: es el límite exterior del objeto con el espacio o con otro objeto, considerando este límite de un modo general y total. No solo como un borde. No es apreciable desde un único punto de vista. Podemos hacer la comparación de la superficie como si fuese una o en la que termina los objetos o cuerpos en su parte más externa.

Enviar

2. Clases de formas

Una de las informaciones que son capaces de captar los sentidos, es el de las formas de los cuerpos y objetos. Partiendo de la comparación de un objeto con otro, empezamos a distinguir sus formas. Cuando intentamos describir un objeto a otra persona hacemos gestos que simulan estas formas y utilizamos palabras relativas al tamaño, al color y a su textura. Relacionar y comparar son dos operaciones que realizamos constantemente cuando analizamos las formas.

Existen modelos que establecemos y que nos sirven de referencia comparativa, por ejemplo una esfera. Cuando describimos un globo podemos recurrir a lo esférico para aproximarnos a la forma de éste. O podemos referirnos a formas triangulares, piramidales, forma humana, formas vegetales, etc.

En el terreno de lo artístico, las distintas obras que crea el hombre tienen una intención, sus formas nos orientan sobre dicha intención, por eso es importante saber que formas está tratando el artista. Veremos las principales formas hablando en términos artísticos.

Hay muchísimas maneras de clasificar las formas. Tú vas a estudiar estos 8 tipos que a su vez van por parejas:


Principales clases de formas en las esculturas	
Naturalistas	No naturalistas o artificiales
Realistas	Abstracta
Geométrica	Orgánica

Una pieza escultórica será naturalista o artificial, pero no las dos cosas a la vez. Bueno, en realidad podría serlo, pero para que tú lo entiendas, y para que puedas comprender las diversas variedades de las formas, vamos a hacer que las entiendas por sus contrarios. Lo contrario de una forma naturalista sería no naturalista o artificial. Si no es realista entonces será abstracta, y si tampoco es geométrica, entonces será orgánica. Por tanto, cuando en el aula, en las tareas o incluso en vuestro entorno hagáis una clasificación de la forma siempre tendréis que valorarlo a través de tres adjetivos, tres acepciones. No lo olvidéis.

Después de este apartado te facilitamos otras clasificaciones que pueden servirte para profundizar o enriquecer tu vocabulario. Además pueden servirte para inspirarte en ellas y conocer más formas de expresión en el volumen. Son los apartados "2.1 Otras formas I", y "2.2 Otras formas II".

Clasificación:

Naturalistas : Cuando sus formas se inspiran en la naturaleza.

Afrodita. Copia romana	Toros ibéricos, de Alberto Sánchez.1958-60	Mediterránea, de Martín Chirino. 1972. La obra representa el mar, la luz y la claridad del Mediterráneo.
		
Lic. CC. En Flickr de virgi.pla	Lic. CC. En Flickr de enric archivell	Lic. CC. En Flickr de enric archivell

No naturalistas o artificiales : Sus formas no hacen referencia a la naturaleza, sino a lo creado por el hombre:

Escultura de Tinguely	Contrarrelieve, de Tatlin. Quizás la primera escultura pensada para ser colgada o suspendida.	Rocket, de Panamarenko
-----------------------	---	------------------------

		
Lic. CC. En Flickr de Akbar Simonse	Lic. CC. En Flickr de jgieseking	Lic. CC. En Flickr de k

Realistas : Las formas reproducen la realidad objetivamente, tal y como es, ya sean seres vivos o no.

Escultura Neoclásica de Canova	Grupo escultórico de George Segal	Obra de Oldenburg.
		
Lic. CC. En Wikimedia de Colindia	Lic. CC. En Flickr de wallyg	Lic. CC. En Flickr de kamikazecactu

Existe un movimiento artístico surgido en Francia a mitad del siglo XIX llamado **Realismo** , que representaba de un modo fiel no solo las formas, sino que también su temática consideraba las situaciones sociales e ideológicas de la época:


Escultura de Constantin Meunier, "Le grisou", de 1831. El autor refleja el dolor que siente la mujer ante la pérdida de su marido en el desastre de una mina.

Lic. CC. En Wikimedia. Dominio público

Existe otro movimiento artístico llamado **Hiperrealismo** , surgido en los años 60 del siglo XX en Estados Unidos, donde las formas son muy exigentes y rigurosas para representar la realidad fielmente con todo detalle, ya has visto algunas obras hiperrealistas. Te ponemos otro ejemplo:



Abstractas : Sus formas apenas son reconocibles, no intentan representar la realidad. A la abstracción se puede llegar por varios caminos: la síntesis, el análisis, la expresividad, la casualidad, etc.

Escultura cubista de Archipenko	Escultura minimalista de Tony Smith	Sirena, de Jean Arp
		
Lic. CC. En Flickr de Sumi-I	Lic. CC. En Flickr de rocor	Lic. CC. En Flickr de Haags U

Orgánicas o biomórficas : Las formas recuerdan a la de los seres vivos. Pueden ser antropomorfas (con formas que recuerdan al ser humano), zoomorfas (con formas que recuerdan a las formas animales) o con formas que recuerdan lo vegetal. También pueden aparentar órganos o vísceras.

- Recuerdan a seres vivos:

Escultura de Jean Arp	Escultura de Julio González	Escultura de Henry Moore
-----------------------	-----------------------------	--------------------------

		
Lic. CC. En Flickr de hillary h	Lic. CC. En Flickr de williamcromar	Lic. CC. En wikimedia de Johnny Chicago

● Órganos o vísceras:

Escultura de Jean Arp	Escultura de Jean Arp	Escultura de Henry Moore
		
Lic. CC. En Wikimedia de Mind meal	Lic. CC. En Flickr de emilychang	Lic. CC. En Flickr de Robert scarth

Geométricas o geometrizadas : En ellas predominan las formas geometricas.

Escultura de Picasso	Esculturas de Brancusi	Escultura de Tony Smith
		
Lic. CC. En Flickr de Diorama sky	Lic. CC. En Flickr de Jenny Factory	Lic. CC. En Flickr de rocor

2.1. Otras formas I

Otras clasificaciones:

Principales clases de formas en las esculturas			
Idealizadas	Esquemáticas o sintéticas	Analíticas	Exuberantes
Estáticas	Dinámicas		
Abiertas	Cerradas		
Simétricas	Asimétricas		
Orgánicas o biomórficas	Organicistas	Geométricas o geometrizadas	
Sensitivas	Racionales		
Expresivas	Hieráticas		
Primitivas	Contestatorias		
	Surrealista	Figurativa	

Idealizadas : son esculturas a cuyas formas se les han quitado los detalles o accidentes, dejando sus partes más puras o importantes. Se suele llegar a estas formas mediante un proceso de análisis y posterior síntesis, además buscando que dichas partes se relacionen del mejor modo posible (estudiando las proporciones de las partes con el todo). Algunas civilizaciones buscaban la belleza a través de la idealización de las formas. La geometría es uno de los recursos que se pueden emplear para idealizar las formas.




Escultura egipcia de un Faraón	Escultura clásica. Doryphoros de Policleto	Bicicletas
		
Lic. CC. En Flickr de loli jackson	Lic. CC. En Wikimedia de Marie-Lan Nguyen	Lic. CC. En Wikimedia de GeorgHH

Esquemáticas o sintéticas : sus formas representan de un modo sencillo una idea, o un objeto o ser. La idealización de las formas requiere una simplificación que en muchas ocasiones se realiza por medio de un estudio y una síntesis racional, y en otras se hacen de un modo más intuitivo.

Venus de Willendorf	Bronce de Manolo Valdés. Es una síntesis de la Dama de Elche	Hombre y mujer, c
---------------------	--	-------------------

		
Lic. CC. En Flickr de A.Currell	Lic. CC. En Flickr de Florentino Sánchez	Lic. CC. En Flickr de

Analíticas : sus formas resultan de hacer un estudio o análisis detallado de aquello que le interesa al artista. El resultado no siempre es realista ni esquemático.

Formas únicas de continuidad en el espacio, de Boccioni	El Pensador de Rodín	Constructed head de Naum Gabo
		
Lic. CC. En Flickr de kenyee	Lic. CC. En Flickr de happy via	Lic. CC. En Flickr de CCCPxokkeu

Exuberantes : se dice cuando existen formas muy recargadas, con mucha decoración, y normalmente, no dejan espacios libres. Es un concepto opuesto a lo esquemático y está relacionado con el llamado " [horror vacui](#) ".

Retablo Rococó	Éxtasis de Santa Teresa de Bernini
----------------	------------------------------------



Lic. CC. En Flickr de [aspardo](#)



Lic. CC. En Flickr de [cmgramse](#)

Estáticas : sus formas no transmiten movimiento, transmiten quietud y equilibrio.


Escultura de Giacometti	Moai	Escultura de Chillida
		
<p>Lic. CC. En Flickr de Conradito</p>	<p>Lic. CC. En Flickr de nyanchew</p>	<p>Lic. CC. En Flickr de alber</p>

Dinámicas : en ellas las formas transmiten sensación de movimiento o se mueven realmente.

Discóbolo de Mirón	Escultura de Alexander Liberman	Escultu
--------------------	---------------------------------	---------

		
Lic. CC. En Flickr de virgi.pla	Lic. CC. En Flickr de Stephen Ress	Lic. CC. En Flickr de Stephen Ress

Abiertas : poseen huecos, considerándolos tan importantes como las masas.

Escultura de Archipenko	Escultura de Henry Moore	Escultura de D
		
Lic. CC. En Wikimedia de yair talmor taken	Lic. CC. En Flickr de Kew gardens	Lic. CC. En Flickr de Kew gardens

Cerradas o herméticas : predominan las masas, que definen el volumen en su conjunto.

Escultura romana. Retrato	Escultura de Joan Miró	Escultura de Manolo Valdés
		
Lic. CC. En Flickr de ghaidu	Lic. CC. En Flickr de enric archivell	Lic. CC. En Flickr de Carmen Alonso Su

2.2. Otras formas II

Simétricas : sus formas se reparten simétricamente.

Escultura egipcia	Escultura de Di Suvero	Escultura de Torres Monsó
		
Lic. CC. En Flickr de rubio	Lic. CC. En Flickr de rocor	Lic. CC. En Flickr de Jaume Meneses

Asimétricas : en estas esculturas sus formas no se reparten simétricamente.

Escultura de Tinguely	Escultura de Nevelson	Escultura de Paul Suter
		
Lic. CC. En Flickr de Mark B. Schlemmer	Lic. CC. En Flickr de americanartmuseum	Lic. CC. En Flickr de Jaume Menese

Racionales : cuando predominan formas estudiadas racionalmente analizadas o sintetizadas; suelen ser formas muy bien organizadas sin dejar nada al azar o a la casualidad; pueden estar muy relacionadas con lo geométrico.

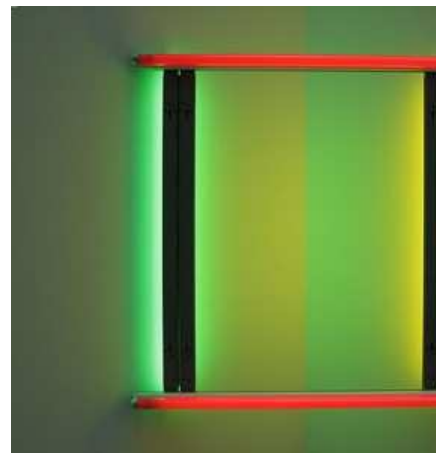
Piedad de M. A. Buonarroti	Escultura de David Smith	Escultura de Dan Flavin
----------------------------	--------------------------	-------------------------



Lic. CC. En Flickr de [e-costa](#)



Lic. CC. En Flickr de [wallyg](#)



Lic. CC. En Flickr de [oliworx](#)

Sensitivas : en ellas predominan formas sensibles, intuitivas y expresivas; están muy relacionadas con lo natural.



Venus prehistórica de Laussel	Escultura de Matisse	Escultura de Giacometti
		
Lic. CC. En Flickr de islesPunkFan	Lic. CC. En Flickr de wallyg	Lic. CC. En Flickr de Conradito

Expresivas : son formas que pretenden emocionar al espectador, pueden ser de muchos tipos, abstractas, realistas, geométricas, etc.

Moisés de Miguel Ángel Buonarroti	Escultura de madera policromada	Escultura de Xabier Santxotena
		
Lic. CC. En Flickr de ideacreamanuelaPps	Lic. CC. En Flickr de Lucy Nieto	Lic. CC. En Flickr de Rufino Lasaosa

Hieráticas : son formas que no pretenden transmitir emoción, o tienen una emoción contenida, fría

y calculada. Es justo lo contrario a las formas expresivas.

Escultura egipcia	Dama de Elche	Escultura de Antonio López
		
Lic. CC. En Flickr de Dunehaser	Lic. CC. En Flickr de Zaqarbal	Lic. CC. En Flickr de Lorianne Disab

Primitivas : son formas inspirada en los orígenes del hombre y en lo tribal.

Máscara africana	Figura africana	Escultur
		
Lic. CC. En Flickr de @ marcaobxd	Lic. CC. En Flickr de cliff106 TM	Lic. CC. En Flickr de Lorianne Disab

Contestatarias : inspiradas en civilizaciones y culturas tradicionales anteriores.

Psique y Cupido. Escultura Neoclásica de Canova	Escultura de Rodin	Torso, de Berrocal
---	--------------------	--------------------

		
Lic. CC. En Flickr de Sebastià Giral	Lic. CC. En Flickr de postmoderngirl	Lic. CC. En Flickr de Checiàp

Figurativas : son las que tienen formas reconocibles, es lo contrario de las formas abstractas. A ellas se pueden llegar por el realismo, la idealización, la geometría, la expresión, etc.

Escultura romana	Escultura medieval	Escultura de archipenko
		
Lic. CC. En Flickr de Sebastià Giral	Lic. CC. En Flickr de sinfo_0	Lic. CC. En Flickr de Fire of the Mind

Como puedes ver la figuración y la abstracción son términos opuestos. Una obra puede tener cierto grado de figuración o abstracción, es decir, puede tener un mayor o menor grado de iconicidad, a medida que la imagen va perdiendo realismo, va disminuyendo su grado de iconicidad.

Las obras figurativas pueden alcanzar un alto grado de realismo, pero también existen obras figurativas rozando la abstracción:

Detalle de una escultura de D. Hanson	Cabeza, de David Smith
---------------------------------------	------------------------



Lic. CC. En Flickr de [linda yvonne](#)



Lic. CC. En Flickr de [skinnylawyer](#)

Surrealistas : sus formas proceden del subconsciente y del mundo de los sueños. Un recurso muy utilizado por los artistas surrealistas es mezclar formas de distintos seres para crear otro:

Capricorn, de Max Ernst	Escultura de Joan Miró	Escultura de Davis Smith
		
<p>Lic. CC. En Flickr de Metal Chris</p>	<p>Lic. CC. En Flickr de daniel.julia</p>	<p>Lic. CC. En Flickr de wallyg</p>

3. La sugestión de las formas: forma aparente y forma real



La forma aparente.

Debido a nuestra naturaleza, nuestro campo visual no puede abarcar un objeto tridimensional por completo en un solo golpe de vista, esto hace que en muchas ocasiones queden partes del objeto sin ser vistas. Aunque tengamos una información parcial de los cuerpos tridimensionales, tendemos a completar estas informaciones que faltan confiando en nuestra experiencia, e imaginamos el resto de estos objetos logrando dar sentido a lo que vemos. Las formas que así percibimos tienen mucho de aparente, ya que las vemos parcialmente, las completamos con la imaginación, y no nos preocupamos de comprobar por otros medios (acercándonos, rodeando, tocando, midiendo, comparando, iluminando, etc.) todos los datos posibles sobre ellas.



Lic. CC. En Flickr de [martin_javier](#)

Las formas sugieren .

La imaginación no es un proceso estático que solo completa información, sino que somos capaces de anticiparnos a los acontecimientos visualizando mentalmente escenas y posibles acontecimientos. En este sentido, la imaginación ha sido un recurso indispensable para nuestra supervivencia, ya que imaginar situaciones posiblemente peligrosas antes de que sucedan nos ha permitido actuar de una determinada manera y sobrevivir; además de imaginar posibles soluciones distintas para determinados problemas. Imaginar o visualizar mentalmente supone trabajar con imágenes, imágenes con formas.

Las partes de las formas que vemos o percibimos son las pistas para imaginar las partes que faltan de estas formas. **Las formas que vemos nos sugieren las que no vemos** . Este fenómeno es utilizado por los artistas en muchas ocasiones. Existen numerosas obras en la que el artista no pretende explicarlo todo, sino que deja un espacio a lo no dicho, a lo no representado, a lo no explicado, a lo no hecho, con el fin de que sea el propio observador quien complete la obra.



Lic. CC. En Flickr de [BloomKitty](#)

Esta manera de proceder hace que el espectador se sienta más inmerso en la obra, más partícipe. Además la obra será en parte, idealizada, perfeccionada y completada por el mismo observador. Sin embargo, otras obras no dejan espacios a lo no explicado, están elaboradas meticulosamente, con muchos detalles, toda por igual; en estas obras el espectador admira el virtuosismo del artista, pero por otra parte, al no dejar espacio a lo no dicho, corren el peligro de ser obras más monótonas, donde el espectador se encuentra todo hecho, y por lo tanto se detendrá menos ante ellas.



Lic. CC. En Flickr de [mmarftrejo](#)

Hay artistas que piensan que sugerir correctamente es mucho más difícil que decirlo todo y explicarlo todo en la obra. La sugestión a través de las formas es una vía muy rica para los artistas, que posibilita transmitir ideas, sensaciones, emociones, belleza, ambientes, pensamientos, etc. Has visto muchas obras distintas, unas se sirven de este recurso más que otras.

Clos Pegase, escultura de Dubuffet.



Lic. CC. En Flickr de [wallyg](#)

La forma real : la manera de aproximarnos a las formas tridimensionales del modo más real, más objetivo posible es obteniendo el máximo de información sobre ellas, no solo con los sentidos, sino comprobando con medidas y del modo más científico posible, dejando en segundo plano las emociones, la belleza o la expresividad. Para manejarnos en el día a día nos basta con identificar los objetos, con los indicios de una información básica. Mientras los científicos buscan medidas, propiedades y comportamientos, la mayoría de los artistas buscan expresividad, emociones y belleza.

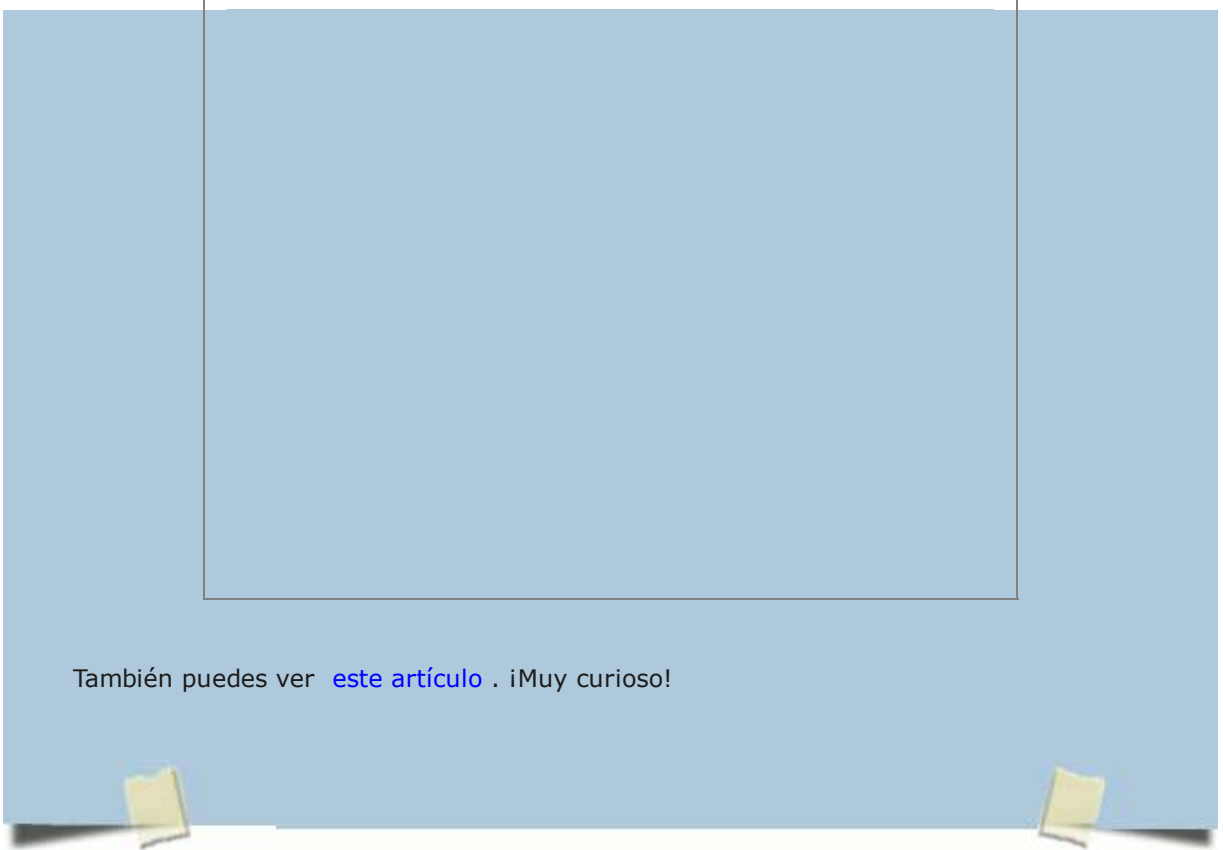
Mapa en relieve. Representa en cemento el terreno del país de Guatemala



Lic. CC. En Flickr de [g.bertschiger](#)

Curiosidad

Algunas ilusiones ópticas son formas que interpretamos según lo que nos sugieren:



También puedes ver [este artículo](#) . ¡Muy curioso!

4. Proceso de análisis morfológico de una escultura



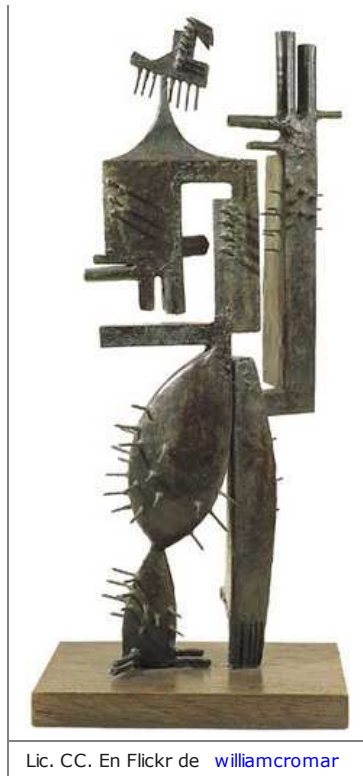
Para comprender las obras de artes no basta solo con analizar sus formas, aunque si nos dará bastante información sobre las intenciones del artista o la época a la que puede pertenecer. Comprender una obra de arte de un modo aislado es absurdo, detrás de ella hay unos antecedentes, unas circunstancias históricas y un trabajo realizado por el mismo artista, que podrá además o no influir en obras de otros artistas posteriores. Para hacer un análisis, siempre es imprescindible establecer relaciones y comparaciones (diferencias y similitudes), conocer los antecedentes, las causas y las repercusiones. Analizar las distintas clases de formas que conviven en una misma obra nos aproxima a ello.

Recuerda la tabla con las principales clases de formas que hemos definido anteriormente. (Punto 2. de este tema: Clases de formas).

Principales clases de formas en las esculturas			
Naturalistas	No naturalistas o artificiales		
Realistas	Surrealistas		
Figurativas	Abstractas		
Idealizadas	esquemáticas o sintéticas	Analíticas	Exuberantes
Estáticas	Dinámicas		
abiertas	Cerradas		
Simétricas	Asimétricas		
Orgánicas o biomórficas	Organicistas	geométricas o geometrizadas	
Sensitivas	Racionales		
Expresivas	Hieráticas		
Primitivas	Contestatorias		

Vamos a analizar esta obra según sus formas a modo de ejemplo:

cactus-man. 1938, de Julio González



Lic. CC. En Flickr de [williamcromar](#)

1. Primeras observaciones sobre las formas de la figura:

Si miramos la tabla de arriba no ayudamos a reflexionar sobre las formas predominantes en la figura de Julio González:

Se puede observar que responde a la abstracción, geometrizando y sintetizando las formas; y que es una especie de mezcla entre planta y hombre, es decir, es una obra con un fuerte espíritu surrealista, de tipo biomórfico. Sus formas corresponden a un modo contestatario, contestan a otras anteriores realizadas justamente con un espíritu contrario, más realistas y tradicionales. Al mismo tiempo, se puede parecer a otras obras de artistas de su época en las que seguramente el autor se inspiró.

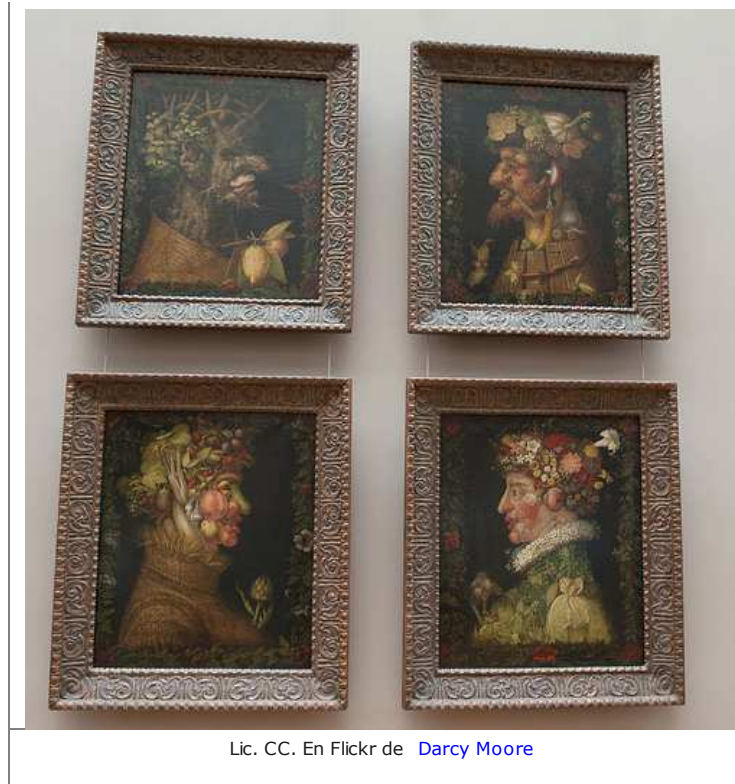
2. Relacionar y comparar . Llegado este punto, además de poder observar otras obras del mismo autor, deberíamos buscar obras de otros autores tanto de su época como de otras, muy parecidas y muy diferentes, para relacionarlas y compararlas y apoyar nuestro análisis:

Los tres músicos. 1921, de Picasso



Lic. CC. En Flickr de [Baptiste Pons](#)

La obra de Julio González recuerda al modo en que está realizado el cuadro de Picasso "Los tres músicos", donde podemos apreciar una abstracción geométrica, en la que las formas se sintetizan o simplifican; en este sentido, son obras racionales, sin que ello le reste expresividad a dichas obras.



Seguramente has visto en alguna ocasión alguna imagen de Arcimboldo. La escultura de Julio González también tiende en cierto modo a la figuración, ya que la temática es el "hombre-cactus", la hibridación surrealista entre el mundo vegetal y el ser humano nos recuerda a las obras de Arcimboldo.



Esta es una obra de Aristides Maillol, muy próxima en fecha a la obra de Julio González. Mientras la obra de J. González evoca al mundo natural desde lo abstracto, Maillol lo hace desde lo realista, con una obra más figurativa, donde predominan las masas frente a los huecos de González. Frente al racionalismo de González y Picasso, Maillol carga su obra de un fuerte componente sensible, sensual y sensitivo que hace la obra más cálida que la de J. González.

3. Pequeña conclusión . Podemos decir que la obra de González es la antítesis a la de Maillol, lo nuevo frente a lo tradicional.

No hemos querido hacer un análisis demasiado riguroso a través de las formas. Puedes comprender que cuanto más conocimiento se tenga de otras épocas y otros autores, es mayor la facilidad para comparar y relacionar unas obras con otras. Hoy existe la posibilidad de buscar fácilmente información en internet que nos ayudaría a enriquecer el análisis de la obra. Evidentemente, para analizar la obra de un modo más completo tendríamos que hablar y relacionar no solo las formas, también estudiaríamos el material con que están hechas, las bases o peanas, el tamaño, el entorno,

la finalidad de la obra, el marco histórico, etc. pero analizar las formas correctamente es más de 70% de un análisis completo.

Un análisis aceptable no implica la introducción de datos muy específicos, si se ponen mejor, pero no son imprescindibles.

Las relaciones que establecemos las hacemos de un modo prudente, utilizando términos como: parece ser, podría pertenecer, parece estar relacionada con... y debemos evitar hacer afirmaciones contundentes sobre aquellos datos que desconocemos o no estamos seguros, es mucho más importante establecer estas relaciones con sentido común. Si es posible, se puede terminar con una pequeña frase a modo de conclusión (Podemos decir que es la antítesis de la obra de González, lo tradicional frente a lo nuevo).

Importante

Para analizar una escultura debemos tener en cuenta muchos factores, pero uno de los más importantes son sus formas.

Un proceso adecuado contemplará:

1. Primeras observaciones de las formas de la obra. Si se conocen datos del autor o de la obra, se puede hacer una pequeña introducción antes de este apartado.
2. Relacionar y comparar con otras obras y autores.
3. Pequeña conclusión.

En el Tema IV de esta unidad hacemos otro análisis de una obra desde un punto de vista más relacionado con el significado y la historia. Cuando analizamos una obra realmente hay que hacer los dos tipos de análisis: morfológico y del significado.