

## **Análisis de la imagen**

**Imagen:** *Guernica* (Pablo Picasso)

Tiene peso visual una gran escena coral donde no existe un único elemento dominante, sino múltiples figuras desgarradas que comparten protagonismo: el caballo central herido, el toro de la izquierda, la madre con hijo muerto y la figura atrapada entre llamas a la derecha. La composición se organiza mediante fragmentación de figuras planas y vistas desde varios puntos de vista, cubismo. Abundan curvas, diagonales, contraste blanco/negro y una acumulación de figuras superpuestas en un espacio cerrado y un tanto caótico. El espectador observa frontalmente ese caos colectivo, donde se separan múltiples figuras con la fuerza expresiva del primer plano, y fondo. No hay profundidad clásica, sino planos angulosos, luces parciales y contornos quebrados. Las figuras emergen por contraste tonal y contorno quebrado. Todas las variables formales trabajan unidas para expresar destrucción y sufrimiento en una revolución de elementos gráficos. La dispersión visual, la fragmentación y la ausencia de reposo forman parte del mensaje. Todas las variables cooperan para transmitir horror, caos, dolor y violencia histórica. La obra transforma la representación de un bombardeo sobre la población en símbolo de la barbarie.

“Cuando las figuras se apolotonan, quiebran y desgarran sobre un fondo oscuro, tenebroso...”

### **1. ORGANIZACIÓN DE LÍNEAS DOMINANTES**

#### **Líneas reales**

**A. Diagonales dominantes.** Brazos, patas, lenguas, focos de luz, lanzas y planos triangulares cruzan la imagen en múltiples direcciones. Formando triángulos y ángulos agudos picos, aristas y cortes.

**B. Horizontales fragmentadas.** Suelo y cuerpos caídos generan líneas quebradas de base.

**C. Verticales secundarias.** Puertas, lámpara, muro lateral y figuras erguidas parciales.

#### **Líneas imaginarias**

##### **A. Vector natural de lectura**

Sin una dirección única, el ojo suele entrar por la bombilla superior y el caballo central, desplazarse hacia la derecha a la figura ardiente.

**B. Tensiones cruzadas.** Las líneas apuntan constantemente en sentidos opuestos, impidiendo reposo.

**C. Encierro espacial.** Los laterales oscuros cierran la escena.

**D. Ritmo convulso.** No hay trayecto sereno, sino choques visuales sucesivos.

**Síntesis subjetiva.** Las líneas generan violencia extrema, desorientación y grito visual. Todo el esqueleto compositivo niega equilibrio clásico.

### **2. ORGANIZACIÓN DE ILUMINACIÓN CLARO/OSCURO**

**A. Clave tonal clave media-baja** basada en:

- negros intensos del fondo,
- grises,
- blancos duros.

**B. Contraste tonal** alto contraste entre: figuras blancas iluminadas, y fondos negros.

**C. Fuente de luz múltiple y simbólica:**

- bombilla superior,
- quinqué sostenido por figura lateral,
- destellos internos.

**D. Modelado.** No busca volumen naturalista, sino choque tonal plano y cortante.

**Interpretación**

La iluminación no calma ni embellece: denuncia. Los blancos violentos parecen flashes, explosiones o revelaciones brutales del horror.

**3. ORGANIZACIÓN DEL COLOR**

**A. Colores dominantes.** No hay colorido, sólo negros, blancos, y una gama de grises.

**Interpretación**

La ausencia de color elimina cualquier distracción decorativa. El drama se vuelve más severo, documental y universal.

**4. ORGANIZACIÓN DEL TAMAÑO DEL PLANO**

**A. Tipo de plano Conjunto síntesis de múltiples primeros planos.**

Incluye múltiples figuras en una escena amplia y simultánea.

**Efecto emocional**

Permite representar tragedia colectiva, acumular acciones simultáneas, con la fuerza expresiva del primer plano multiplicado.

**5. ORGANIZACIÓN DE LA ALTURA DEL PUNTO DE VISTA**

**A. Punto de vista** Frontal y ligeramente elevado en algunos planos internos.

**Interpretación.** Genera confrontación inmediata, visión de testigo.

**6. ORGANIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS EN EL ESPACIO BIDIMENSIONAL**

**A. Formato horizontal**

Favorece relato coral, expansión lateral, lectura secuencial de múltiples figuras.

**B. Centros de interés / Pesos visuales**

- Figura principal: múltiples primeros planos,
- secundarios: figuras desmembradas.
- Fondo: contexto oscuro.
- No existe una imagen figura central sino que las figuras completan todo el cuadro.

**D. Equilibrio** dinámico y tenso, no simétrico.

**E. Tridimensionalidad.** Reducida y deliberadamente rota:

- superposición de planos, solapamientos,
- leves profundidades interiores.

Predomina superficie plana fragmentada.

**F. Ritmo visual.** Muy intenso por repetición de: bocas abiertas, ojos, extremidades, picos triangulares.

**Interpretación.** El ojo salta de una víctima a otra sin descanso. La lectura es angustiada, rápida y luego reiterativa por acumulación de detalles.