

Análisis de la imagen

Imagen: *Las Meninas* (Diego Velázquez)

Tiene relevancia visual la infanta situada en el centro del tercio inferior, rodeada por un grupo cortesano en ese tercio inferior. Las figuras miran al espectador que se sitúa en la posición de la pareja de monarcas que está siendo pintada por el pintor (situado a la izquierda) y aparecen reflejados en el espejo que aparece en el fondo. Probablemente ese pintor pinta y mira la imagen reflejada en un espejo situado enfrente y donde aparecen las figuras que tiene al lado y él mismo. El espejo del fondo refleja las figuras de los reyes que realmente serían pintados en ese espejo lugar posteriormente. La composición separa figura y fondo mediante la iluminación, posición central relativa, contraste tonal y especialmente las miradas. Todas las variables cooperan para crear una ilusión de tridimensionalidad, donde el espectador pasa a ser protagonista ya que está siendo mirado por las figuras. La obra transforma un momento de retrato en una compleja construcción espacial en un escenario palaciego, donde se representa la jerarquía cortesana y, al mismo tiempo, la pintura es un artificio visual. El espectador pasa a formar parte del cuadro al ocupar el lugar de los monarcas observados por todos.

“Figuras claras, sobre fondo oscuro, en el que es espectador es protagonista.”

Identificación de figuras principales:

- Pintor a la izquierda: **Diego Velázquez**
- Cortesana inclinada ante la infanta: **María Agustina Sarmiento**
- Figura central: **Infanta Margarita**
- Figura ligeramente retrasada: **Isabel de Velasco**
- Figura lateral derecha: **Mari Bárbola**
- Extremo derecho: **Nicolasito Pertusato**
- Pareja en segundo plano derecha: **Marcela de Ulloa y Diego Ruiz de Azcona**
- Figura en la puerta del fondo: **José Nieto Velázquez**
- Reflejados en el espejo: **Felipe IV y Mariana de Austria**

1. ORGANIZACIÓN DE LÍNEAS DOMINANTES

Líneas reales

A. Verticales dominantes

El bastidor del cuadro a la izquierda, marcos de pinturas, columnas murales, puerta abierta y figuras erguidas generan una fuerte estructura vertical.

B. Horizontales secundarias

Suelo, zócalos, parte inferior de cuadros, techo y límites arquitectónicos estabilizan la escena.

C. Diagonales espaciales

Las disposición inclinada y escalonada de personajes fuga hacia la puerta abierta conducen la mirada al fondo.

D. Rectángulos repetidos

Cuadros, espejo, puerta y bastidor crean módulos geométricos internos.

Líneas imaginarias

A. Vector natural de lectura

El ojo busca la buena forma y los elementos de peso visual, desplazándose por las miradas de izquierda a derecha.

B. Dirección de miradas

Varias figuras miran al espectador o a la zona frontal externa: Velázquez, Infanta, Mari Bárbola, algunas damas. Esto genera gran tensión visual.

C. Perspectiva

Las líneas arquitectónicas convergen hacia el fondo, especialmente hacia la puerta.

Síntesis subjetiva

Las miradas convierten al espectador en parte activa de la composición.

2. ORGANIZACIÓN DE ILUMINACIÓN CLARO/OSCURO

A. Clave tonal media-baja:

- amplias zonas oscuras superiores y de fondo, espacio en penumbra,
- focos claros sobre personajes principales.

B. Contraste tonal entre:

- vestido claro de la infanta, rostros iluminados, puerta luminosa posterior.
- zonas negras del pintor y del fondo,

C. Fuente de luz lateral procedente de la derecha (ventana fuera de campo), complementada por la luz intensa de la puerta del fondo.

D. Modelado. Descripción volumétrica por sombras suavizadas en rostros, vestidos, perro, manos, telas satinadas.

Interpretación

La luz jerarquiza la escena: la infanta emerge como foco principal; otros personajes reciben luz secundaria. La oscuridad del fondo aumenta profundidad. La puerta iluminada introduce un segundo foco que prolonga el espacio.

3. ORGANIZACIÓN DEL COLOR

A. Colores dominantes

- negros,
- grises plateados, blancos rotos,
- ocres, marrones cálidos, rojos puntuales.

B. Armonía cromática. Predomina una gama sobria y unificada propia del ambiente cortesano.

C. Contraste cromático

Los blancos y plateados de vestidos contrastan con:

- negros del traje del pintor, fondos oscuros,
- marrones arquitectónicos.

D. Saturación. Generalmente baja, con pequeños acentos rojos en adornos y detalles textiles.

Interpretación

La contención cromática transmite elegancia, rango y solemnidad. Los tonos claros concentran la atención sobre la infanta y las damas cercanas.

4. ORGANIZACIÓN DEL TAMAÑO DEL PLANO

A. Tipo de plano. Plano conjunto

Efecto emocional permite:

- observar relaciones entre personajes, jerarquías,
- integrar espacio arquitectónico y retrato humano,

5. ORGANIZACIÓN DE LA ALTURA DEL PUNTO DE VISTA

A. Punto de vista. Altura normal, a nivel humano.

El espectador observa desde la posición de alguien presente en la sala.

Interpretación

Genera: cercanía protocolaria, naturalidad, identificación con los reyes situados fuera del cuadro.

6. ORGANIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS EN EL ESPACIO BIDIMENSIONAL

A. Formato vertical amplio

Favorece:

- monumentalidad de la sala,
- importancia del techo y altura espacial,

B. Centros de interés / Pesos visuales

- principal: Infanta Margarita.
- secundarios: Velázquez, espejo, puerta abierta, Mari Bárbola, perro.

Regla de tercios

Zona central inferior: Infanta Margarita.

Tercio izquierdo: Velázquez y bastidor.

Tercio derecho: meninas, enanos y perro.

Zona central superior: espejo y profundidad mural.

Fondo central: puerta abierta con figura.

C. Equilibrio asimétrico:

- gran masa vertical del bastidor a la izquierda,
- grupo humano compensado a la derecha,
- vacíos espaciales superiores que dan aire y profundidad.

D. Tridimensionalidad. Muy intensa y uno de los grandes efectos de la obra:

- perspectiva lineal arquitectónica,
- superposición de figuras,
- escalonamiento de planos, contraste entre cercanos y lejanos,
- puerta abierta al fondo,
- espejo que añade profundidad virtual, espacio en off,
- modelado lumínico.

E. Ritmo visual

Alternancia entre:

- figuras erguidas e inclinadas,
- claros y oscuros,
- espacios vacíos y grupos densos,
- pausas y focos sucesivos.

Interpretación

El ojo se desplaza constantemente por un espacio que llega a la salir fuera del cuadro:

1. Infanta central,
2. pintor lateral izquierdo,
3. meninas y enanos,
4. espejo,
5. puerta del fondo.
6. Espacio fuera de la imagen por lo observado de las figuras.