

Análisis de la imagen

Imagen: Pintura expresionista abstracta (Jackson Pollock)

La figura es una red de líneas, salpicaduras y manchas blancas extendidas por toda la superficie. A diferencia de una composición figurativa, aquí no existe un referente real ni único claramente separado del fondo: toda la superficie actúa simultáneamente como campo activo y como un elemento icónico en sí. La imagen se organiza como una malla de trayectorias gestuales superpuestas donde color, ritmo y densidad sustituyen al motivo reconocible. El espectador no contempla un objeto, sino un proceso en movimiento. La composición diluye la distinción clásica entre figura y fondo para convertir el lienzo completo en acontecimiento visual. Todas las variables cooperan para transmitir energía, espontaneidad controlada, complejidad y movimiento continuo. La obra transforma la pintura en huella física del gesto.

“Toda la pintura refleja elementos gráficos visuales quizás caóticos donde la vista se mueve buscando la figura”.

1. ORGANIZACIÓN DE LÍNEAS DOMINANTES

Líneas reales

- A. Red lineal:** Grandes recorridos negros y blancos cruzan toda la superficie.
- B. Curvas, bucles y espirales:** Numerosos giros y lazos generan expansión continua.
- C. Ausencia de horizontales/verticales estables:** No hay estructura clásica de reposo.

Líneas imaginarias

- A. Vector natural de lectura.** No existe un recorrido único. El ojo entra por cualquier zona y deriva constantemente.
- B. Expansión total (all-over).** Las figuras parecen continuar fuera de los bordes.
- C. Centros momentáneos.** Algunas zonas densas atraen más atención, pero ningún centro permanece estable.

Síntesis subjetiva

El esqueleto lineal transmite dinamismo extremo, libertad gestual e inestabilidad.

2. ORGANIZACIÓN DE ILUMINACIÓN CLARO/OSCURO

- A. Clave tonal.** Predomina una **clave media** con alternancia intensa.
- B. Contraste tonal** Muy alto entre:
 - blancos salpicados,
 - negros lineales,
 - fondos ocres y colores medios.
- C. Modelado.** No busca volumen tridimensional, sino contraste superficial y capas superpuestas.

Interpretación. El claro-oscuro sirve para activar zonas y marcar ritmos, no para describir objetos.

3. ORGANIZACIÓN DEL COLOR

A. Colores dominantes

- negro / blanco,
- ocre/amarillo,
- rojizos/naranjas, y azul oscuro.

B. Armonía cromática. Equilibrio tenso entre tonos terrosos y fríos.

C. Contraste cromático Muy alto:

- azul vs ocre,
- negro vs blanco,
- naranja vs zonas frías.

D. Saturación. Media-alta, irregular.

Interpretación. El color refuerza intensidad emocional y multiplica focos de atención.

4. ORGANIZACIÓN DEL TAMAÑO DEL PLANO

A. Tipo de plano. No aplicable en sentido fotográfico clásico. Es un espacio pictórico total.

Efecto emocional. El espectador no observa una escena; se introduce visualmente en una superficie activa y envolvente.

5. ORGANIZACIÓN DE LA ALTURA DEL PUNTO DE VISTA

A. Punto de vista. No se observa, en todo caso es frontal respecto al lienzo.

Interpretación Relación directa con la superficie pictórica, sin ilusión espacial tradicional.

6. ORGANIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS EN EL ESPACIO BIDIMENSIONAL

A. Formato cuadrado:

- No determina una lectura específica, sino un recorrido amplio de la mirada.

B. Regla de tercios

Aquí pierde protagonismo clásico. No hay colocación estratégica de figuras en puntos fuertes. Sin embargo, algunas zonas centrales y laterales con mayor densidad generan atracciones temporales.

D. Equilibrio dinámico distribuido por toda la superficie.

E. Tridimensionalidad Baja-moderada:

- capas superpuestas,
- cruces de pintura,
- sensación de profundidad mínima por transparencia y solape.

F. Ritmo visual Extremadamente alto por repetición de: goteos, líneas nerviosas, manchas entrecruzadas, vacíos y llenos alternos.

Interpretación

El ojo nunca descansa está en movimiento, en una lectura abierta, no lineal, cambiante y buscando la figura principal.