

La representación del espacio

Navarro de Zuñillaga, J. (2012): *La representación del espacio*. Recuperado de http://www.educathyssen.org/la_representacin_del_espacio

En este libro publicado en formato digital por el Museo Thyssen-Bornemisza (véase para su consulta y lectura: www.educathyssen.org/la_representacin_del_espacio) el autor despliega el dominio de sus conocimientos sobre las leyes de la perspectiva para hacer un análisis de la evolución que ha sufrido la representación del espacio pictórico desde el Renacimiento hasta segunda mitad siglo XX. El libro está organizado en 4 itinerarios, cada uno de ellos compuesto por 6 obras que el autor ha elegido de entre las expuestas en el Museo. El total de las 24 obras que componen el libro han sido seleccionadas teniendo en cuenta la relevancia que, como ejemplos más o menos paradigmáticos, ocupan a la hora de ofrecer un panorama claro y representativo de la evolución de la historia de la representación pictórica. Por otra parte, el autor confiesa que la selección la ha llevado a cabo también en consonancia con aquellas obras “que le han cautivado”; es esta seducción personal la que hace del texto una lectura vibrante, mediante la que trasmite no solo un profundo conocimiento y experiencia de su ojo experto, sino una mirada paciente y cuidadosa para con todo aquello que cae en el punto de mira de sus análisis. Sin duda su disfrute estético acaba por ser contagioso, por lo que el lector le acompañará en sus recorridos sumido en el placer del ver despacio, de hacer paradas en los detalles que analiza cultivando, así, el cuidado perceptivo con el que las obras merecen y precisan para ser convenientemente captadas. En este sentido, es de destacar el análisis de los elementos de la forma y color que acomete, esto es, de la perspectiva, del modelado, del claroscuro y de las sombras; recursos pictóricos, éstos, mediante los cuales va revelando las implicaciones perceptivas que se derivan de la situación de los personajes, del discurrir de sus miradas, de sus gestos o de su ubicación dentro del cuadro. Así, en el caso de *Cristo y la Samaritana* (1310-11) de Duccio, por ejemplo, nos desvela los efectos simbólicos de la simetría y nos hace preguntarnos: ¿por qué la samaritana está en el centro de la composición? ¿qué papel juega a nivel visual y simbólico en la escena que representa? ¿qué espacios del cuadro une dentro del cuadro y qué naturaleza tiene cada uno de ellos?

Su larga trayectoria como estudioso de la perspectiva se deja sentir con maestría en los esquemas infográficos que acompañan a las obras analizadas. En estos esquemas, Navarro reconstruye el punto de vista (o los puntos de vistas diversos) desde el que el artista ha pintado los objetos, descubriendo así la estructura espacial de la composición que se nos muestra ahora visible con sus puntos y líneas de fuga que traza y superpone a la pintura que analiza. Estos esquemas infográficos son una aportación muy valiosa del libro, pues son muy útiles para visualizar el uso de las distintas perspectivas (la cónica, la oblicua, vedutas, etcétera), difícilmente detectadas en un cuadro, sobre todo para un ojo poco entrenado en las complejidades geométricas de los distintos sistemas de representación.

Su larga trayectoria como estudioso de la perspectiva se deja sentir con maestría en los esquemas infográficos que acompañan a las obras analizadas. En estos esquemas, Navarro reconstruye el punto de vista (o los puntos de vistas diversos) desde el que el artista ha pintado los objetos, descubriendo así la estructura espacial de la composición que se nos muestra ahora visible con sus puntos y líneas de fuga que traza y superpone a la pintura que analiza. Estos esquemas infográficos son una aportación muy valiosa del libro, pues son muy útiles para visualizar el uso de las distintas perspectivas (la cónica, la oblicua, vedutas, etcétera), difícilmente detectadas en un cuadro, sobre todo para un ojo poco entrenado en las complejidades geométricas de los distintos sistemas de representación.

Brillante, a mi parecer, es el estudio que hace de *La llave de los campos* (1936) de René Magritte, donde acomete un análisis de las secuencias de la construcción del espacio en esta obra y en las distintas versiones que el pintor hace de esta metáfora de la representación que el autor califica muy acertadamente de “pensamientos hechos visibles”. En los capítulos que dedica a la segunda mitad del siglo XX, Navarro nos muestra que las relaciones entre forma y contenido trabajan entre sí aliándose para producir una sensación en el espectador. Ver, resulta de una acción más compleja que el mero hecho de reunir fragmentos de información descriptiva. La totalidad de nuestra percepción es más que la suma de partes en las que nos divide y analiza el cuadro, y así, si por un lado nos va dando las claves de los contrasentidos de la ubicación de los planos (véase Verde sobre morado, 1961, de M. Rothko), las líneas de fuga, o de los distintos puntos de vista que el pintor ha usado para su representación (*People's Flowers*, 1971, de R. Estes), advierte que el conjunto del espacio lo leemos, finalmente, con la coherencia de un plano unificado. El ojo está al servicio de la coherencia y es ésta la que determina que una obra nos parezca a primera vista congruente; es el detallado análisis del autor el que nos guía por el recorrido de las “incongruencias”, que como se manifiesta en el libro, nos son sino creaciones que hacen del arte un espacio en continua invención.

Tonia Raquejo