

SÈRIE 3

La figura humana i el seu reflex

Consideracions generals:

Cal tenir en compte que no hi ha una única resposta. Per tant, i només a títol orientatiu, esmentem una llista d'idees clau per a cada opció.

Exercici 1

(2 punts)

Opció A

L'estudiant ha de fer una anàlisi dels elements gràficoplàstics i cromàtics de la imatge 1.

La imatge 1 està dividida en dos plans. El primer pla mostra la cambrera al centre, de cara a l'espectador, amb un conjunt d'objectes al seu voltant (ampolles, flors, fruita) i al fons trobem un mirall que reflecteix la cambrera d'esquena, l'interior del bar i al públic.

1. Manet juga amb la perspectiva i la il·l·lusió òptica, ja que el reflex del mirall no concorda del tot amb la disposició dels elements del primer pla.
2. La cambrera és el punt central que estructura la composició, la barra i la disposició dels objectes creen estabilitat i organització. Les columnes i les figures humanes accentuen la profunditat.
3. Els objectes al bar (ampolles, copes) tenen formes simples i clares, que contrasten amb les siluetes més difuses i dinàmiques de la reflexió. Els detalls acurats (reflexos, textures i llum) ofereixen una representació rica, quasi fotogràfica, de l'interior del bar.
4. Les textures són suggerides a través de pinzellades subtils i difuminades.
5. En la paleta de colors apareixen games matisades de blancs i negres. La camisa blanca de la cambrera contrasta amb el fons i els vestits foscos del públic.

En la pintura també veiem tocs de colors vius, com el vermell i taronja d'algunes ampolles i la fruita, el verd i el blau en alguns detalls de l'ambient i, l'or i el groc en els reflexos que afegeixen una sensació de luxe.

6. Manet utilitza contrastos suaus entre llum i fosc, i entre colors càlids i freds (taronges i vermells càlids en objectes, en contraposició amb els blaus i grisos del fons).

L'ús del mirall distorsiona les expectatives visuals i genera una certa inquietud. Ens fa qüestionar la posició real de la cambrera. Tot i l'ambient bulliciós del bar, la cambrera transmet una sensació de solitud, accentuada pels colors freds i la seva expressió neutra.

Es valorarà l'ús de la terminologia adequada.

Es valorarà la qualitat de les argumentacions.

Es valoren també aquells comentaris fruit de l'experiència directa i personal de l'alumne o les derivades de visites a exposicions, relacions amb obres literàries, cinematogràfiques o musicals.

OPCIÓ B

L'estudiant ha de fer una anàlisi visual comparativa de les dues imatges.

Les imatges tenen prou elements visuals coneguts per l'estudiant perquè pugui suggerir diverses anàlisis. Si s'argumenten de forma coherent, poden ser totes vàlides.

Una anàlisi visual comparativa de "Figura escrivint reflectida en un mirall" de Francis Bacon i el "Bar del Folies-Bergère" d'Édouard Manet revela diferències significatives en estils, intencions i contextos històrics, però també permet explorar semblances en el tractament de la reflexió i la representació humana. Aquí tens una comparació detallada:

1. Édouard Manet (1832-1883) va ser una figura clau de la transició entre el realisme i l'impressionisme al segle XIX. El seu treball sovint qüestiona les normes artístiques de l'època, amb una atenció especial a la composició, les relacions socials i els espais públics. Francis Bacon (1909-1992) és un artista del segle XX, associat al moviment expressionista i existencialista. El seu estil es caracteritza per figures deformades, un ús intens del color i una exploració psicològica profunda, sovint amb connotacions inquietants.
2. En l'obra de Manet el mirall és una part essencial de la composició i crea una complexa relació entre la realitat i la il·lusió. Reflecteix l'escena del bar des d'una perspectiva diferent i mostra la interacció entre la cambrera i un client, que no és visible directament. En l'obra de Bacon el mirall no és només un element visual, sinó una eina per distorsionar la realitat i amplificar la tensió psicològica. La reflexió presenta una figura amb formes desfigurades, com si el mirall deforma el cos i l'espai. L'espai és claustrofòbic i ambigu, amb un ús del color intens (vermells, taronges, negres) que transmet incomoditat.
3. En l'obra de Manet, la cambrera del bar és representada d'una forma més realista, amb un grau d'iconicitat alt, amb un cert aire de melancolia i distància emocional. La figura humana en l'obra de Bacon és fragmentada i deshumanitzada, amb un grau d'iconicitat més baix; una imatge de patiment o ansietat existencial.

4. En el quadre de Manet la reflexió al mirall pot interpretar-se com una metàfora de la doble vida o la dissonància entre aparença i realitat, especialment en l'entorn urbà modern. La reflexió al mirall de Bacon simbolitza una fragmentació de la identitat o una lluita interna. L'obra és visceral, amb l'objectiu de provocar una resposta emocional intensa.

Mentre que Manet fa servir el mirall per qüestionar la realitat i les convencions socials, Bacon l'utilitza per explorar la desintegració emocional i existencial. Les dues obres són profundament reflexives, però s'aproximen a la representació humana de perspectives radicalment diferents.

Es valoren també aquells comentaris fruit de l'experiència directa i personal de l'alumne o les derivades de visites a exposicions o les relacionades amb obres literàries, cinematogràfiques o musicals.

Es valora la qualitat de les argumentacions i molt especialment l'ús de la terminologia adequada i pròpia de l'assignatura

Exercici 2

(8 punts)

Consideracions generals

Aquest és un exercici englobat dins el tema "La figura humana i el seu reflex". La imatge 3 hi fa una referència explícita.

L'objectiu de l'exercici és obtenir una representació de l'espai intuïtiva on es representi una figura humana i el seu reflex en format horitzontal o vertical.

Es tracta d'un exercici de creació complex resultat de sintetitzar, per part de l'examinand, diferents aportacions parcials habituals en l'aprenentatge del dibuix artístic, en aquest cas una representació intuïtiva de l'espai amb els elements demanats. Aquests capacitats són:

- 1 La memòria visual, ja que es demanen representacions de figures humanes, objectes i contextos que sens dubte figuren en l'arxiu visual personal.
- 2 Capacitat de representació, ja que es requereix versemblança dels elements representats.
- 3 Interpretació i imaginació, és a dir, intentar donar una resposta pròpia i original resultat de la transformació subjectiva dels elements triats.
- 4 Domini tècnic en l'ús de la tècnica triada.

Com a consideracions generals cal tenir en compte que l'examinand té l'opció de resoldre l'enunciat usant diferents graus de figuració i que es valorarà:

- Les qualitats estètiques, expressives i representatives per les quals l'examinand ha optat.
- La destresa en l'ús de la tècnica emprada i escollida lliurement.
- El risc en presentar solucions creatives.

Ebossos

(2 punts):

En el primer esbós l'examinand ha d'estudiar la composició general del dibuix (pàgina 8 del quadern d'examen), mentre que en el segon ha de fer un estudi d'un detall (pàgina 9 del quadern d'examen). Aquestes intencionalitats han d'ésser ben evidents als esbossos. NO es puntuen els esbossos que no responguin a l'enunciat de la pregunta. L'esbós ha de servir per preparar realment el dibuix gran.

Es valora:

- La utilització clara del dibuix per fer un projecte artístic (dibuix en DIN A3 de 29,7 cm x 42 cm) i com a mitjà de pensament visual.
- La destresa en l'ús del mitjà triat.

Treball de 29,7 x 42 cm

(6 punts)

Es valora:

- La capacitat imaginativa per representar una perspectiva intuïtiva.
- La competència gràfica per resoldre la proposta (a mà alçada, amb regles o combinant ambdues).
- La capacitat de relacionar la figura i el fons.
- L'habilitat de l'examinand a l'hora de crear una ambientació, a través de llums i ombres, degradats, contrastos, superposicions.
- La capacitat imaginativa de la representació de l'escena.
- El domini de la composició i de la superfície del dibuix.
- La creativitat en la interpretació dels elements que es demanen en l'enunciat.
- El bon tractament de la tècnica triada.

- Altres aspectes que el corrector pot considerar en funció de la mena de dibuix que s'hagi fet.

El corrector adoptarà els criteris de flexibilitat recomanats a les reunions de correctors.

L'examinand té l'opció d'escollir la tècnica dins de les anomenades "tècniques seques" i optar per una resposta monocroma o en color, per tant, es valorarà especialment l'ús correcte de la tècnica triada lliurement.