

ESPACIOS FINGIDOS EN EL MUSEO DEL PRADO

Propuesta Didáctica para alumnos de Secundaria y Bachillerato

Rodrigo Vargas Nogales

II Encuentro Nacional de Profesores

MUSEO DEL PRADO 2012

ÍNDICE

• INTRODUCCIÓN	3
• CONTENIDOS	4
• VINCULACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LOS CONTENIDOS	5
• CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN	6
• CONTENIDOS RELACIONADOS CON LOS TEMAS TRANSVERSALES	6
• METODOLOGÍA	6
• TEMPORALIZACIÓN	9
• DIRECCIONES WEB ÚTILES	9
• ACTIVIDAD INICIAL	10
• FICHA PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD INICIAL	13
• BANCO DE IMÁGENES	14
• FICHA DE GRUPO Y ACTIVIDADES	17
• ACTIVIDAD RESUELTA	18

PALABRAS CLAVE

Paisaje   Construcción   Perspectiva   Composición   Luz
Figura humana   Ritmo

INTRODUCCIÓN

Uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos los que nos dedicamos a la enseñanza del arte o las disciplinas artísticas en la ESO o Bachillerato es la actitud en ocasiones distante, cuando no de rechazo con la que algunos/as alumnos/as se sitúan frente a las obras.

El arte presenta para ellos/as un lenguaje muy encriptado, cargado frecuentemente de una simbología desconocida para ellos y totalmente fuera de los esquemas estéticos entre los que habitualmente se mueven.

Es por tanto nuestro deber aportar claves que puedan utilizar para entender y disfrutar una obra de arte, acercándose a ella libres de prejuicios y receptivos, siendo así capaces de leer y entender, al menos al nivel académico en el que cursan, aquello que sucede en el lienzo que se encuentra ante ellos.

Al tratarse de una unidad didáctica elaborada para trabajar en una de las pinacotecas más importantes del mundo, hemos creído apropiado centrarnos en el estudio de nueve obras pictóricas de diversas épocas, que se encuentran en distintas salas del museo.

Con este trabajo, pretendemos preparar a los alumnos/as para una hipotética visita, en la que podrán disfrutar de muchas obras, entre ellas aquellas que han servido de estudio en clase, pudiendo incluso ejercer de guías improvisados ante sus compañeros cuando a lo largo del recorrido se encuentren con aquella pieza que ha sido objeto de su trabajo en el aula.

En todas las pinturas seleccionadas encontramos una característica que se repite y que nos ha servido como hilo argumental para confeccionar esta unidad. Nos referimos a la huella del ser humano en el paisaje, la arquitectura y la creación de espacios que con mayor o menor protagonismo conforma la escena presentada por cada uno de los pintores. De ahí viene el título que le hemos dado a nuestra propuesta didáctica: "Espacios Fingidos".

Estudiaremos pues, la imagen que nos presenta cada artista, y cómo en función de la historia que nos quiere contar o lo que nos quiere transmitir, hace un uso determinado de la arquitectura y del urbanismo, empleando los recursos que explicaremos para reforzar dicho mensaje.

CONTENIDOS

- Formato y encuadre. De cómo el formato influye de manera clave en las cualidades visuales de la composición o si la elección del mismo se debe a la ubicación a la que está destinada la obra. Así mismo se hará un análisis de la elección del encuadre por parte del artista, teniendo en cuenta cómo esta decisión se encuentra supeditada a la perfecta comprensión por parte del espectador de la historia que nos quieren contar, qué entra en la imagen y por qué.
- Punto de vista. El punto de vista es fundamental a la hora de plantear la creación de cualquier tipo de imagen. Ése es el lugar en el que el artista nos coloca a nosotros, los espectadores, y esta nunca es una cuestión banal. En función de la colocación del punto de vista, nos posicionan ante aquello que sucede en la imagen.
- Esquema compositivo. Con el trabajo que realizaremos estudiaremos el peso visual de los elementos que conforman la imagen, los equilibrios internos y el “peso” de cada una de las partes de la pintura.
- Recorrido Visual y Centro de Interés. Veremos cómo el artista organiza los elementos de la imagen para crear un recorrido dentro de ésta hasta llevarnos a un punto en concreto que por algún u otro motivo pretende resaltar. Todas las imágenes tienen un recorrido que como espectadores realizamos de manera intuitiva y sin darnos cuenta. El conocimiento del funcionamiento de este recurso nos descubrirá unas estrategias que emplean habitualmente los creadores de las imágenes contemporáneas como las de la publicidad.
- Direcciones y ritmos de la obra. Estos vienen establecidos por los colores y las formas de la pintura. Se analizarán el predominio de unas u otras y se intentará hallar el por qué. (movimiento mínimo o movimiento dinámico).
- Empleo de la luz. El uso de este recurso altamente expresivo sirve a los artistas para crear ambientaciones cargadas de simbolismo o para remarcar dentro del cuadro algún elemento concreto.
- La figura Humana. La presencia de la figura humana puede ser anecdótica, pareja o predominante con respecto a la arquitectura. Veremos cómo funcionan estos equilibrios en cada uno de los cuadros seleccionados.

VINCULACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LOS CONTENIDOS

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

- Explotación de los posibles significados de una imagen según su contexto expresivo y referencial, y descripción de los diferentes modos de expresión.
- Importancia del uso correcto del lenguaje plástico-visual tanto en la expresión como en la producción.

COMPETENCIA MATEMÁTICA

- Experimentación y exploración de los elementos que estructuran formas e imágenes (forma, color, textura, dimensión, etc.).
- Saber ver y hacer manipulaciones en el espacio con los volúmenes construidos.

COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y EN LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO.

- Interés por la observación sistemática: observación, descubrimiento y experimentación.
- Valoración de la imagen como medio de expresión, creación y comunicación.

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL.

- Interés por la observación sistemática: observación, descubrimiento y experimentación.
- Valoración de la imagen como medio de expresión, creación y comunicación.
- Manejo de software específico para el retoque digital de imágenes.

COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA.

- Responsabilidad en el desarrollo de la obra o de la actividad propia (individual y colectiva).
- Comprensión de la importancia de las instituciones públicas en la conservación y la difusión del patrimonio colectivo.

COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA

- La percepción y la visualización: la construcción cultural de la mirada.
- Interés por la observación sistemática: observación, descubrimiento y experimentación.
- La imagen real y la imagen simbólica.
- Explotación de los posibles significados de una imagen según su contexto expresivo y referencial, y descripción de los diferentes modos de expresión.
- Valoración de la imagen como medio de expresión, creación y comunicación.
- Experimentación y exploración de los elementos que estructuran formas e imágenes (forma, color, textura, dimensión, etc.).

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER

- Interés por la observación sistemática: observación, descubrimiento y experimentación.

AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL

- Realización de proyectos creativos mostrando iniciativa personal e imaginación.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

- Los alumnos realizarán dos tipos de trabajos. Por un lado uno escrito, en el que responderán de manera razonada a las cuestiones que se le plantean en la ficha de análisis, y por otro un ejercicio práctico con software informático en el que con la ayuda de un programa de retoque fotográfico realizarán sobre la obra que les haya tocado los esquemas compositivos, el recorrido visual y las direcciones y ritmos de la obra.
- El trabajo escrito supone un 70% de la nota del ejercicio total. Esta ficha tendrá siete preguntas que valdrán cada una un punto.
- El trabajo práctico supone un 30% de la nota del ejercicio total. La realización correcta de esta parte de la actividad valdrá dos puntos.

CONTENIDOS RELACIONADOS CON LOS TEMAS TRANSVERSALES

- (Comunidad Andaluza). Una de las obras representa una ciudad andaluza, sin embargo la obra pertenece a un artista extranjero. Se analizará el motivo por el cual, un artista de otro país elige un motivo andaluz, se verá si esto sucede en otras ocasiones y en qué época se da con mayor frecuencia y se analizará el por qué.
- (Educación Ambiental). En varias de las obras se representan escenas que suceden en el exterior, donde se pueden observar accidentes geográficos como ríos, valles o montañas; e incluso fenómenos naturales como erupciones volcánicas. Comentaremos en clase cómo es esta representación de la naturaleza en el arte y si esos paisajes o vistas de ciudades se parecen a las que podemos encontrar en el Arte Contemporáneo, buscando una reflexión sobre la incidencia del hombre en el paisaje fundamentalmente a través del desarrollo urbanístico y la contaminación.
- (Educación para la igualdad de oportunidades entre sexos). Se establecerá en la clase un debate acerca de la circunstancia de que todos los cuadros seleccionados pertenezcan a hombres. Se intentarán buscar las claves de por qué tenemos tan pocas mujeres pintoras en el arte anterior a las Vanguardias Históricas.

METODOLOGÍA

Para la elaboración de esta propuesta didáctica se les entregará a los alumnos una carpeta (digital) con los siguientes contenidos:

1. Nueve archivos JPG con las imágenes de las obras seleccionadas.
2. Nueve textos relativos a cada una de las imágenes.
3. Una ficha genérica que deberá ser cumplimentada por los alumnos.

Los alumnos/as formarán grupos para trabajar con estos materiales. El motivo de afrontar esta tarea de esta forma en lugar de individualmente no es otro que favorecer el intercambio de opiniones y lograr que los alumnos/as más motivados/as tiren de aquellos a los que les cueste un poco más entrar en la actividad. Además la heterogeneidad con la que se deben formar estos agrupamientos debe favorecer la discusión entre ellos a la hora de analizar los aspectos más subjetivos de la obra, enriqueciendo el punto de vista y entendiendo así el arte como un medio de transmisión y confrontación de ideas.

De entre los textos que encuentren en el material informático que forma esta unidad, tendrán que elegir uno y encontrar la pintura a la que corresponde.

Cuando hayan hecho esto, deberán cumplimentar la ficha genérica argumentando siempre las respuestas dadas. Para este trabajo, podrán hacer uso de las direcciones web que se le facilitarán a modo de bibliografía y base de datos.

Una vez terminado esto, con la ayuda de las conclusiones a las que han llegado a en la ficha, procederán a realizar el esquema sobre la imagen que hayan elegido. Sobre este archivo JPG y utilizando un programa informático (en nuestro caso por encontramos en la Comunidad Autónoma Andaluza del paquete Guadalinux Edu usaremos el software libre INKSCAPE, pero valdría cualquier otro como Adobe Photoshop, Corel Draw o similar), en el que a base de líneas y vectores representen el esquema compositivo, el recorrido visual, las direcciones y ritmos internos de la imagen. El hecho de que los alumnos manipulen digitalmente una obra de arte hace que pierdan esa especie de miedo o de respeto que le tienen al Arte con mayúsculas, y tratándolo con un medio que a ellos les resulta familiar conseguimos que lo vean como algo más cercano. Es necesario establecer puentes entre ellos y la alta cultura y la informática puede ser un buen aliado.

Una vez que hayan terminado todo lo guardarán en una carpeta y la enviarán al profesor/a para su evaluación. Después de corregida, en la siguiente sesión harán una exposición ante sus compañeros/as de clase con los resultados.

En una situación ideal, se llevaría a cabo una visita al Museo del Prado en la que delante de las piezas originales, experiencia esta insustituible, podrían hacer de guías improvisados con estas diez pinturas.

TEMPORALIZACIÓN

Para el desarrollo de esta actividad se necesitarán tres sesiones (de un tiempo aproximado de sesenta minutos). En la primera se entregará a los alumnos/as el material y se le explicará en qué consiste su tarea. Se formarán los grupos y después de leer los textos e identificar las obras, elegirán una de ellas sobre la que van a trabajar.

Entre lo que quede de sesión y el principio de la siguiente, contestarán a las cuestiones planteadas en la ficha y realizarán el ejercicio de retoque fotográfico.

La última sesión servirá para exponer ante sus compañeros/as las conclusiones a las que han llegado, así como para explicarles el mapa de vectores que han elaborado sobre la pintura seleccionada.

De manera opcional, si fuera posible, una cuarta sesión serviría para visitar el Museo y disfrutar de la contemplación directa de las obras de arte sobre las que han estado hablando esos días en clase.

DIRECCIONES WEB ÚTILES

www.museodelprado.es

www.pintura.aut.com

www.ite.educacion.es

www.wikipedia.org

www.artehistoria.com

www.arte-historia.com

ACTIVIDAD INICIAL. RELACIONAD ESTOS TEXTOS CON LAS IMÁGENES QUE OS DAMOS. CADA UNO PERTENECE A UN DIÁLOGO FICTICIO ESTABLECIDO CON UNO DE LOS PERSONAJES QUE APARECEN EN LAS PINTURAS. UTILIZAD LA TABLA QUE OS ADJUNTAMOS.

Texto 1

Nos pasábamos las horas jugando por entre las ruinas de aquel majestuoso edificio. Me parecía escuchar a lo lejos el griterío de la gente cuando asistía a los espectáculos resonando por los pasillos hoy desiertos y llenos de maleza. El paso del tiempo no había tratado como debiera a tan colosal obra, fruto de uno de los mayores Imperios que el mundo ha conocido. Lejos de su momento de máximo esplendor parecía un enorme queso de gruyere, ahuecado y horadado por la acción del hombre en un expolio continuado durante siglos, y desgastado por la acción de la naturaleza y el inexorable paso del tiempo. Este gigante dormido era el escenario soñado para nuestros juegos infantiles.

Texto 2

El día había salido fantástico. Mereció la pena subir hasta aquí porque la vista era maravillosa. Toda la ciudad estaba a nuestros pies y la hermosa y tranquila bahía resplandecía con la luz del sol como una bandeja de plata. Había varias naves fondeadas frente a la costa y los marineros se afanaban con sus remos para acercar a la gente y las mercancías hasta la playa. Toda la escena estaba presidida por el gigante amenazante que vigilaba la ciudad desde su posición privilegiada, recordando con su humeante chimenea que todos estamos a su merced, y que si esta hermosa ciudad de Nápoles brilla con luz propia no es sino gracias al consentimiento del gran Vesubio, dueño y señor, incluso más que los españoles de estas tierras.

Texto 3

Mis ojos no daban crédito a lo que estaban viendo. Ya sabíamos de la humildad y lo servicial que era El Maestro, pero aquello era un acto de sumisión que asombraría a cualquiera. Pedro, Juan... todos se preparaban tal como nos había pedido, pero en nuestras caras podía observarse claramente la perplejidad de quien no llega a comprender del todo por qué El, que lo es todo para nosotros se rebajaba como si fuera el más insignificante de los criados.

Texto 4

Ya estamos a las puertas de la ciudad. El príncipe Baltasar Carlos avanza a lo lejos haciendo su entrada con todo su séquito. Tan sólo nos separaba del final de viaje el Ebro caudaloso, que tendremos que cruzar por un estrecho puente de madera ya que el viejo de mampostería se encuentra seriamente dañado y ha perdido el ojo central. Algunos prefieren usar barcas para vadear el río quizá no muy confiados de la estabilidad de la precaria pasarela. Yo por mi parte haré igual que ha hecho Su Alteza, que a buen seguro habrá sido aconsejado de como hacer para que su persona no sufra el menor peligro. Si puente, pues puente, si barca, pues barca.

Texto 5

- Perdone, vamos hacia Atenas, ¿podría decirnos si debemos seguir por este camino?
- ¿Hacia Atenas?. No, que va. Están ustedes equivocados. Para llegar a Atenas tendrán seguir este camino, pero en sentido contrario al que van.

Asistía a la conversación de mi maestro con aquel pastor y pensaba en la tranquilidad tan pasmosa que mostraba cada vez que se nos presentaba un problema o una dirección tomada erróneamente nos hacía perder el tiempo, a veces incluso jornadas enteras. Quisiera tener ese aplomo que él tiene para encajar todo tipo de vicisitudes pero mis piernas notan demasiado la fatiga de los duros días de camino y no veo la hora de tener ante nuestros ojos la maravillosa Acrópolis de Atenas. Cuando me convertí en discípulo del gran Diógenes de Sínope nunca pensé que entre las virtudes que alcanzaría estaría la de ganar mejor forma física que los atletas en la palestra.

Texto 6

El Manzanares iba crecido aquel día. Nunca ha sido un río excesivamente caudaloso, pero en esos días bajaba con fuerza, aunque no tanta como para con el rumor del agua acallar el bullicio que se extendía a lo largo de toda la Pradera de San Isidro. Los carruajes iban y venían con las damas y los señores, deseosos de pasar el día del Patrón de la ciudad entre conversaciones y galanteos. El Palacio Real y las hermosas cúpulas de las Iglesias como la de San Francisco el Grande o el propio Seminario hacían las veces de telón de fondo de esta escena en la que se representaba el teatro de la vida. Donde se confunden el pueblo llano con sus señores en un "totum revolutum" con un único propósito, pasarlo bien y disfrutar de los placeres terrenales; cuantos más mejor.

Texto 7

Podía ver la escena desde este lugar privilegiado. Desde aquí, desde lo que los entendidos llaman rompimiento de gloria estoy siendo testigo de uno de los momentos más importantes de la historia de la cristiandad. El anuncio cambiaría para siempre la vida de María y con ella la de todos nosotros. Gabriel fue el elegido para transmitir la Buena Nueva y en ello estaba. La sorpresa de María era mayúscula, y en su expresión se veía la preocupación que le embargaba con sólo pensar que no podría estaría a la altura de la misión que se le estaba encomendando, ser la Madre del Hijo de Dios.

Texto 8

El río ya no tiene la actividad que había tenido años atrás. Desde la orilla, frente a la antigua Escuela de Mareantes, se podía ver el maravilloso puerto de Sevilla, Nueva Roma Triunfante como la denominó Cervantes, huérfano de la bulliciosa actividad y el trasiego que tuvo cuando era la puerta de las expediciones a las Indias. Pero hay algo que no ha cambiado desde entonces, emergiendo como un centinela de entre la bruma la Torre del Oro vigila el ir y venir de las pequeñas embarcaciones que llevan a gente de una a otra orilla o bajan con los cargamentos de arena hasta el muelle de la sal, junto a la plaza de toros de la Maestranza. Sin duda estamos ante una ciudad ensimismada, mirándose en el espejo del río que le devuelve la imagen de un pasado mejor que nunca ha de volver.

Texto 9

Hay personas que tienen un aura especial y en este momento creo que ella es una de estas. Las despedidas siempre son difíciles, pero esta es un tanto extraña por el regusto agridulce que comporta. A pesar de haberlo entregado todo generosamente a quien más lo necesita, no veo en ella la tristeza de quien lo tuvo todo para vivir una vida cómoda y desahogada y marcha ahora a tierras lejanas hacia una nueva vida austera dedicada a la oración y al recogimiento.

COMPLETAD ESTA TABLA CON EL NÚMERO DEL TEXTO QUE CREÉIS QUE HACE ALUSIÓN A ESA OBRA EN CONCRETO.

Título de la Obra	Autor	Número de texto y Número de imagen
Vista de Chiaia (Nápoles)	Juan Ruíz	
El Coliseo de Roma	Hubert Robert	
Paisaje con Edificios	Nicolas Poussin	
Vista de la Ciudad de Zaragoza	Juan Bautista Martínez del Mazo	
El Lavatorio	Jacopo Robusti, Tintoretto	
La Pradera de San Isidro	Francisco de Goya	
La Anunciación	El Greco	
Paisaje con el embarco en Ostia de Santa Paula Romana	Claudio de Lorena	
La Torre del Oro	David Roberts	

BANCO DE IMÁGENES

Ilustración 1

Ilustración 2

Ilustración 3

Ilustración 4

Ilustración 5

Ilustración 6

Ilustración 7

Ilustración 8

Ilustración 9

NOMBRE DEL GRUPO

Componentes

Título de la Obra Seleccionada:

1. **FORMATO Y ENCUADRE:** Buscad la información relativa a la obra en la que aparezcan los datos técnicos y de entre ellos las medidas. ¿Sabrías decir para dónde fue concebida?. Describid los elementos que aparecen en el encuadre.
2. **PUNTO DE VISTA:** Describid el punto de vista que ha empleado el artista. ¿Con qué finalidad creéis que ha hecho esta elección?.
3. **ESQUEMA COMPOSITIVO:** Describid el esquema compositivo y acompañadlo con una composición con líneas realizada sobre el archivo de imagen que corresponda. Emplead un programa de retoque fotográfico o de dibujo.
4. **RECORRIDO VISUAL Y CENTRO DE INTERÉS:** Descibid el recorrido visual que realizamos como espectadores cuando nos encontramos ante el cuadro. Marcad también el punto de la obra que creáis que es el de máximo interés. Razonad el por qué de esta elección. Acompañadlo con un gráfico realizado sobre el archivo correspondiente a esta pintura.

5. **DIRECCIONES Y RITMOS DE LA OBRA:** Realizad un esquema de movimientos y relación de las direcciones principales establecidas por las formas, colores y líneas. Estudiad el tipo de líneas que predominan, horizontales y verticales (composición estática) o por el contrario diagonales (composición dinámica). Realizad gráficamente una intervención sobre una imagen de la obra para ilustrar vuestra respuesta.
6. **EMPLEO DE LA LUZ:** Vamos a estudiar las zonas de luz y las de sombra del cuadro. Enumerad las fuentes de luz (naturales o artificiales), y si podéis haced una estimación del momento del día que se representa. ¿Por qué creéis que el artista ha elegido este tipo de iluminación para su obra?.
7. **LA FIGURA HUMANA:** Por último vamos a comentar la presencia de la figura humana en esta obra. Comentad el número de personas que aparecen y si creéis que son importantes en la obra o si creéis que su presencia es anecdótica dentro de la composición.

Actividad resuelta

Formato y encuadre:

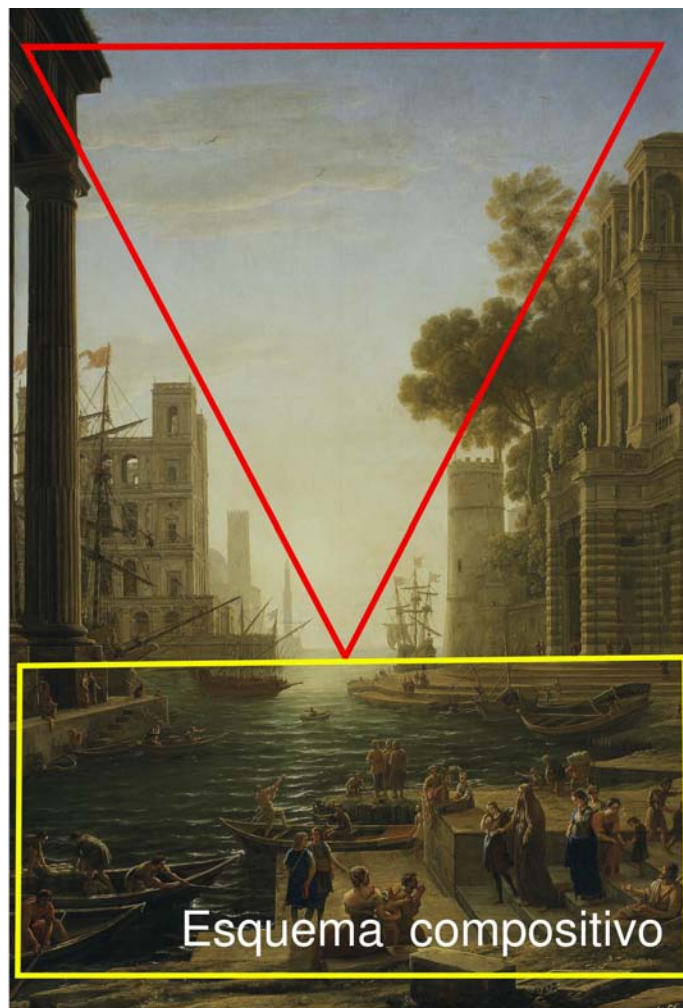
- Autor: Claudio de Lorena
- Título: *“Paisaje con el embarco en Ostia de Santa Paula Romana”*.
- Cronología: 1639 – 1640
- Técnica: Óleo
- Soporte: Lienzo
- Medidas: 211 x 145 cm. La medida vertical es bastante mayor que la horizontal. Esto puede ser algo extraño si pensamos que se trata de un paisaje, ya que estos suelen hacerse en formatos horizontales, pero puede que el pintor haya elegido este tipo de composición para darle un cierto toque espiritual dado que representa un momento de la vida de una Santa.
- Esta obra fue creada para el Palacio del Buen Retiro del Rey Felipe IV. Pertenecía a un grupo en el que también se encontraban: *“El Arcángel Rafael y Tobías”*, *“Paisaje con el entierro de Santa Serapia”* y *“Paisaje con Moisés salvado de las aguas del Nilo”*.
- Los elementos que aparecen en el encuadre son los siguientes: en un primer plano encontramos un muelle de un puerto en el que aparecen una serie de figuras humanas. Atracado en él hay tres barcas en las que aparecen otros personajes. A la derecha de la imagen se encuentra una construcción arquitectónica que bien puede ser un palacio con una especie de jardín amurallado. En la parte izquierda y pegado al marco el pintor ha representado unas enormes columnas que podrían pertenecer a un edificio público de orden clásico. Seguidamente nos encontramos con un muelle para barcos en el que hay atracadas varias naves, y más allá, en orden decreciente por el efecto de la perspectiva volvemos a encontrar edificios con aire palaciego llenos de arcos y columnas. En la línea de horizonte, y coincidiendo con el centro de la misma el pintor ha situado el sol, que si bien no se aprecia claramente por la bruma, se puede intuir fácilmente.

Punto de vista:

- El punto de vista que ha empleado el autor es un punto de vista alto. Probablemente la intención es la de dotar de un cierto aire de monumentalidad a la escena. Parece que como espectadores nos encontramos subidos en un lugar por encima de los personajes que aparecen en un primer término, de manera que podemos tener una visión bastante completa, sin que ningún elemento arquitectónico o geográfico nos estorbe. Así se favorece también la visión de conjunto y al no estar a la altura de la cabeza de los personajes más próximos a nosotros, el artista hace que no nos sintamos parte de la escena, sino testigos externos de lo que allí está sucediendo. No podemos establecer una relación directa con las personas que aparecen representadas.

Esquema compositivo:

- El esquema compositivo lo hemos resuelto de la siguiente forma: observamos un rectángulo delimitado por la línea del horizonte, el margen inferior de la obra y dos fragmentos de los laterales. En este polígono está contenido el suelo y el agua del mar. Además encontramos un triángulo invertido formado por el margen superior de la pintura y las líneas de alturas máximas formadas por la reducción perspectíva de los edificios situados a uno y otro lado. Dentro de esta forma está contenida la representación de cielo, y tiene como vértice inferior sobre la línea del horizonte el punto máximo de luz de todo el cuadro, el sol.
- Esta composición es una composición simétrica que genera una sensación de equilibrio y estabilidad. Es una composición de corte clásico, como es frecuente en el momento artístico en que la obra fue creada.

Recorrido visual y centro de interés:

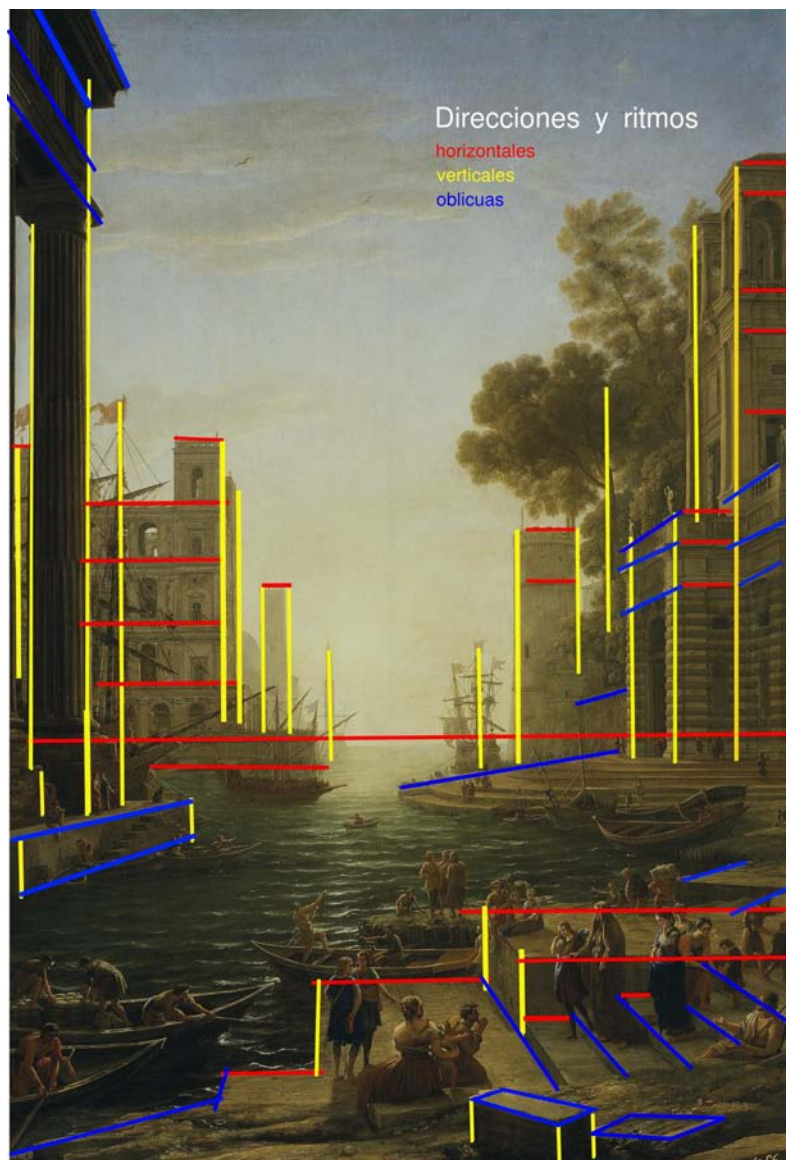
- El espectador entra en la imagen por el vértice inferior izquierdo y recorre la imagen de izquierda a derecha encontrando a los personajes principales que componen la escena y continúa subiendo por el margen del agua hasta llegar al punto de máxima iluminación sobre el horizonte, el sol. El hecho de propiciar una lectura de la imagen de izquierda a derecha puede estar facilitado por ser esta la dirección en la que escribimos y por consiguiente leemos. Una vez visualizado el primer plano con los personajes principales, las líneas diagonales producidas por la perspectiva cónica centrada que generan las arquitecturas se encargan de guiarnos hasta el elemento luminoso.
- Con respecto al punto centro de interés habría que mencionar que si bien el título de la obra hace mención a un episodio de la vida de Santa Paula Romana en que toma un barco en el puerto de Ostia que le llevará a Palestina para vivir nueva vida, el elemento que destaca claramente a nivel gráfico es el sol sobre el horizonte. Este hecho puede entenderse de varias maneras. Tal vez esa luz sea una especie de luz simbólica hacia la que parte la Santa guiada como una "iluminada" por la luz de Cristo, o simplemente el artista tome el tema de la obra como una excusa para representar una escena en la que incluir elementos de arquitectura de orden clásico interesado más por la recreación de un paisaje y el estudio de la antigüedad, tan común en el barroco clasicista, que por la acción que se desarrolla en ese lugar y los personajes que la protagonizan; el tema es el paisaje, el hecho es un pretexto.

Direcciones y ritmos de la obra:

- El movimiento visual de una obra nace de la percepción de las direcciones principales establecidas por las formas, los colores y las líneas que encontramos en la imagen. En este caso predominan claramente las direcciones verticales y las horizontales aportando a la escena una sensación de movimiento mínimo. Las diagonales que encontramos no nos generan gran sensación de movimiento puesto que no las interpretamos como elementos inestables o móviles sino como distorsiones de la imagen provocadas por la perspectiva.

Empleo de la luz:

- Toda la escena está concebida como un contraluz en el que el punto de máxima luminosidad corresponde a la representación del sol. Los personajes se desenvuelven en una especie de penumbra algo atenuada en la zona en la que se sitúan los protagonistas (Santa Paula Romana y sus hijos). Ya hemos mencionado anteriormente el carácter simbólico que puede tener el punto de máxima iluminación siendo esta no la representación exclusiva de un fenómeno natural como el amanecer o el atardecer sino la metáfora de una luz espiritual que guiará la vida de la Santa a partir de ese momento.
- La única fuente de iluminación que se aprecia es la natural producida por el sol, no encontrándose otras fuentes lumínicas artificiales.

La figura humana:

- En un primer término encontramos una treintena de personajes, pero hay muchos más repartidos por toda la escena a bastante distancia de estos. Si bien podemos decir que los que están situados en el ángulo inferior derecho destacan levemente (son los correspondientes a Santa Paula Romana y sus hijos) por estar algo más iluminados y tener una escala un poco mayor, no se puede decir que concentren la atención del espectador al cien por cien. Es cierto que a lo largo de todos los espacios representados aparecen diseminados personajes, pero lo hacen como elementos que escalan las grandiosas dimensiones de los edificios o complementan la imagen sin más, de una manera un tanto anecdótica. La conclusión a la que llegamos pues es que el artista ha intentado crear una imagen a modo de postal y que la aparición de la figura humana en ella no es más que parte del "atrezzo" de la misma.