

Universidad
Continental

Actividad: Artística Escultura

Guía de Trabajo

Visión

Ser una de las 10 mejores universidades privadas del Perú al año 2020, reconocidos por nuestra excelencia académica y vocación de servicio, líderes en formación integral, con perspectiva global; promoviendo la competitividad del país.

MISIÓN

Somos una universidad privada, innovadora y comprometida con el desarrollo del Perú, que se dedica a formar personas competentes, íntegras y emprendedoras, con visión internacional; para que se conviertan en ciudadanos responsables e impulsen el desarrollo de sus comunidades, impartiendo experiencias de aprendizaje vivificantes e inspiradoras; y generando una alta valoración mutua entre todos los grupos de interés.

Presentación

La actividad de escultura, es una asignatura diseñada para proporcionar al estudiante, conocimientos básicos y herramientas indispensables para expresarse y representar plásticamente trabajos creativos tridimensionales. La competencia a desarrollar es: Demuestra su sensibilidad creativa en base a realización de experiencias plásticas tridimensionales a través del lenguaje de la forma y el volumen empleando los diferentes medios y materiales a su alcance, manteniendo responsabilidad, orden y limpieza en sus trabajos plásticos.

En general, los conocimientos propuestos en el texto universitario (material de estudio), se divide en dos unidades: la primera unidad comprende el arte, evolución histórica, nacimiento, medios e instrumentos, clasificación de las artes, la escultura en papel, la escultura, técnicas, función y materiales. La segunda unidad comprende la historia de la escultura en los diferentes momentos desarrollados desde los principios del siglo XX hasta nuestros días.

Es recomendable que el estudiante desarrolle una permanente lectura de estudio junto a la minuciosa investigación de campo, vía internet, la consulta a expertos. El contenido del material se complementará con la ejecución y aplicación práctica de trabajos tridimensionales.

Agradecemos a quienes con sus aportes y sugerencias han contribuido a mejorar la presente edición.

El autor

Índice

VISIÓN	2
MISIÓN	2
PRESENTACIÓN	3
ÍNDICE	4

Primera unidad

Tema N° 1: EL ARTE	5
1.1 ARTE	6
1.2 EVOLUCION HISTÓRICA	7
1.3 CUANDO NACE EL ARTE	7
1.4 ARTE Y MAGIA	8
1.5 ARTE Y ANIMISMO	9
1.6 ESTILO Y TÉCNICA	10
1.7 MEDIO E INSTRUMENTO	12
1.8 CLASIFICACIÓN DE LAS ARTES	12

Tema N° 2: ESCULTURA EN PAPEL

2.1 LA ESCULTURA EN PAPEL	15
PRÁCTICA 1	16
PRÁCTICA 2	18

Tema N° 3: LA ESCULTURA

3.1 TIPOS DE ESCULTURA	20
3.2 TÉCNICAS ESCULTÓRICAS SEGÚN LOS MATERIALES	21
3.3 FUNCIONES DE LA ESCULTURA	25
3.4 MATERIALES DE LA ESCULTURA	26

Segunda unidad

Tema N° 4: HISTORIA DE LA ESCULTURA	
4.1 ESCULTURA PREHISTÓRICA	29
4.2 ESCULTURA GRIEGA	29
4.3. ESCULTURA ROMANA	30
4.4 ESCULTURA PALEOCRISTIANA	30
4.5 ESCULTURA ROMÁNICA	30
4.6 ESCULTURA GÓTICA	31
4.7 ESCULTURA RENACENTISTA	31
4.8 ESCULTURA MANIERISTA	32
4.9 ESCULTURA BARROCA Y ROCOCÓ	32
4.10 ESCULTURA CUBISTA	33
4.11 ESCULTURA DADÁ Y SURREALISTA	33
4.12 ESCULTURA FUTURISTA	34
4.13 ESCULTURA ABSTRACTA	35
4.14 ASAMBLAGE Y ESCULTURA DE CHATARRA	35
4.15 ARTE EN ESPACIOS NATURALES – LAND ART	36
4.16 ÚLTIMAS TENDENCIAS – INSTALACIONES	36
5.17 EAT ART	37

Referencias bibliográficas	38
-----------------------------------	-----------

Primera unidad

Tema N° 1: EL ARTE

1.1 ARTE:

Deriva del vocablo *ars* que significa habilidad y destreza para hacer algo.

Manifestación de la actividad humana mediante la cual se expresa una visión personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginada con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros.

Incluye todo lo hecho por el hombre, es decir aquello que no es parte de la naturaleza. Facultad que tiene el hombre para poder expresarse ya sea por medio de las diferentes disciplinas o manifestaciones como son la pintura, la música, el teatro, el cine, la danza, etc. y así realizar obras.

Acto mediante el cual, valiéndose de la materia o de lo visible, imita o expresa el hombre lo material o lo invisible, y crea copiando o fantaseando. En sentido amplio, podemos denominar como Arte a toda creación u obra que exprese lo que el hombre desea exteriorizar, obedeciendo a sus propios patrones de belleza y estética. El artista para crear, requiere ante todo estar dotado de imaginación, a través de la cual responde al vasto y multiforme mundo externo expresando sus sentimientos por medio de palabras, formas, colores y sonidos.

La definición de arte es abierta, subjetiva, discutible. No existe un acuerdo unánime entre historiadores, filósofos o artistas. A lo largo del tiempo se han dado numerosas definiciones de arte, entre ellas: «el arte es el recto ordenamiento de la razón» (Tomás de Aquino); «el arte es aquello que establece su propia regla» (Schiller); «el arte es el estilo» (Max Dvořák); «el arte es expresión de la sociedad» (John Ruskin); «el arte es la libertad del genio» (Adolf Loos); «el arte es la idea» (Marcel Duchamp); «el arte es la novedad» (Jean Dubuffet); «el arte es la acción, la vida» (Joseph Beuys); «arte es todo aquello que los hombres llaman arte» (Dino Formaggio). El concepto ha ido variando con el paso del tiempo: hasta el Renacimiento, arte sólo se consideraban las artes liberales; la arquitectura, la escultura y la pintura eran "manualidades". El arte ha sido desde siempre uno de los principales medios de expresión del ser humano, a través del cual manifiesta sus ideas y sentimientos, la forma como se relaciona con el mundo. Su función puede variar desde la más práctica hasta la ornamental, puede tener un contenido religioso o simplemente estético, puede ser duradero o efímero. En el siglo XX se pierde incluso el sustrato material: decía Beuys que la vida es un medio de expresión artística, destacando el aspecto vital, la acción. Así, todo el mundo es capaz de ser artista.

1.2 EVOLUCIÓN HISTÓRICA:

En la antigüedad clásica grecorromana, una de las principales cunas de la civilización occidental y primera cultura que reflexionó sobre el arte, se consideraba el arte como una habilidad del ser humano en cualquier terreno productivo, siendo prácticamente un sinónimo de 'destreza': destreza para construir un objeto, para comandar un ejército, para convencer al público en un debate, o para efectuar mediciones agronómicas. En definitiva, cualquier habilidad sujeta a reglas, a preceptos específicos que la hacen objeto de aprendizaje y de evolución y perfeccionamiento técnico. En cambio, la poesía, que venía de la inspiración, no estaba catalogada como arte. Así, Aristóteles, por ejemplo, definió el arte como aquella «permanente disposición a producir cosas de un modo racional», y Quintiliano estableció que era aquello «que está basado en un método y un orden» (*via et ordine*). Platón, en el *Protágoras*, habló del arte, opinando que es la capacidad de hacer cosas por medio de la inteligencia, a través de un aprendizaje. Para Platón, el arte tiene un sentido general, es la capacidad creadora del ser humano. Casiodoro destacó en el arte su aspecto productivo, conforme a reglas, señalando tres objetivos principales del arte: enseñar (*doceat*), conmover (*moveat*) y complacer (*delectet*).

Es decir que las viejas fórmulas que basaban el arte en la creación de belleza o en la imitación de la naturaleza han quedado obsoletas, y hoy día el arte es una cualidad dinámica, en constante transformación, inmersa además en los medios de comunicación de masas, en los canales de consumo, con un aspecto muchas veces efímero, de percepción instantánea, presente con igual validez en la idea y en el objeto, en su génesis conceptual y en su realización material. Morris Weitz, representante de la estética analítica, opinaba en *El papel de la teoría en la estética* (1957) que «es imposible establecer cualquier tipo de criterios del arte que sean necesarios y suficientes; por lo tanto, cualquier teoría del arte es una imposibilidad lógica, y no simplemente algo que sea difícil de obtener en la práctica». Según Weitz, una cualidad intrínseca de la creatividad artística es que siempre produce nuevas formas y objetos, por lo que «las condiciones del arte no pueden establecerse nunca de antemano». Así, «el supuesto básico de que el arte pueda ser tema de cualquier definición realista o verdadera es falso».

En el fondo, la indefinición del arte estriba en su reducción a determinadas categorías –como imitación, como recreación, como expresión–; el arte es un concepto global, que incluye todas estas formulaciones y muchas más, un concepto en evolución y abierto a nuevas interpretaciones, que no se puede fijar de forma convencional, sino que debe aglutinar todos los intentos de expresarlo y formularlo, siendo una síntesis amplia y subjetiva de todos ellos.

El arte es una actividad humana consciente capaz de reproducir cosas, construir formas, o expresar una experiencia, si el producto de esta reproducción, construcción, o expresión puede deleitar, emocionar o producir un choque.

1.3 CUANDO NACE EL ARTE:

Aunque hasta la fecha no existe una teoría única de cómo y por qué llegamos a ser como somos, se acepta que el *Homo Sapiens* se diferencia de los demás animales por la dentadura, la piel, la mano de dedo oponible, la posición erecta, la manera única de caminar a pasos largos, el pie arqueado, la posibilidad de emitir sonidos diferenciados y el cerebro desarrollado.

Durante una larga etapa el proceso de hominización se relacionó con el perfeccionamiento técnico. En un comienzo se emplearon materiales blandos como huesos y madera hasta llegar a la piedra. Los primeros hombres fueron magistrales artesanos que llegaron a extraer de la piedra casi todas sus posibilidades.

La aparición del arte coincide con la etapa en la que se han consolidado los procesos básicos de hominización y ya se puede identificar la presencia del *Homo Sapiens*, quien ha llegado a su plena evolución; tal como hoy lo distinguimos. "Es indudable que este proceso se encuentra vinculado al lenguaje o, por lo menos, al proceso de adaptación del lenguaje a la formulación de lo abstracto. Los productos del trabajo manual son, junto con el sistema verbal, el más fiel agente de la expresión del pensamiento. Lenguaje y técnica son fenómenos solidarios en la evolución humana".

Los primeros objetos de arte se han encontrado en Vogelgerd (Alemania) en un nivel que data más de 30 000 años A.C. Esto permite atribuir a la práctica del arte una antigüedad de más de 40 000 años aproximadamente. Período correspondiente al Paleolítico Superior y cuyo desarrollo posterior llega hasta 30000 años después de su aparición. Sin embargo, el hecho de que se hayan encontrado en Europa las huellas iniciales no debe interpretarse como que el arte apareció en Europa

(Provincia de Santa Cruz,
República Argentina)
La Cueva de las Manos

1.4 ARTE Y MAGIA:

Las primeras manifestaciones artísticas fueron: la danza, llamada "la madre de las artes", la pintura parietal en cavernas y la escultura.

Una de las características del arte paleolítico es su homogeneidad. Así vemos que las representaciones pictóricas de las cuevas de Altamira (bisontes), en España, o de Lascaux (caballos), en Francia, coinciden con las ilustraciones de las cuevas de Toquepala o Lauricocha (camélidos), en el Perú. En cada una de ellas se ilustra respectivamente animales de caza que servían para el sustento.

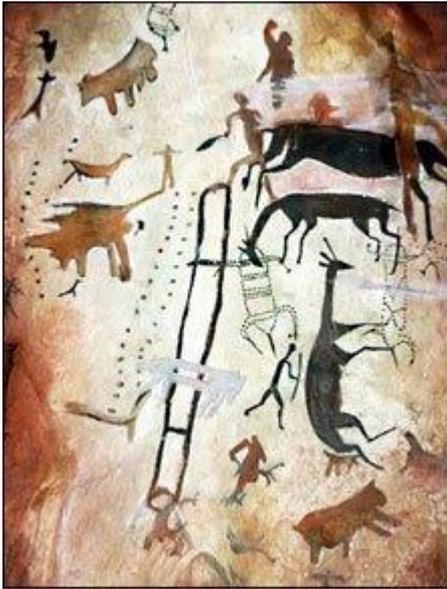
El arte de cazadores primitivos, pescadores y recolectores responde a sus intenciones e intereses. Paulatinamente, desde la simple impresión de una mano, se llega a representaciones que son medio de una técnica mágica. Su función era, por tanto, totalmente pragmática, orientada a inmediatos objetivos económicos (sustento).

El arte es una actividad humana que practican todas las sociedades a partir del estadio cultural paleolítico superior.

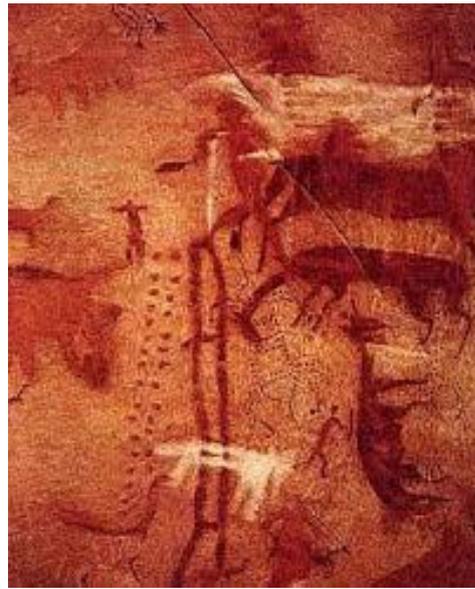
"El pintor y cazador paleolítico pensaba que con la pintura poseía ya la cosa misma, pensaba que con el retrato del objeto había adquirido poder sobre el objeto. El arte no era, por lo tanto, una función simbólica sino una acción objetivamente real, una auténtica causación. Cuando el artista paleolítico pintaba un animal sobre la roca, pintaba un animal verdadero".

La relación de las pinturas paleolíticas con la magia nos ayuda también a explicar con claridad el naturalismo de este arte.

El animal, que estaba destinado a ser conjurado en la vida real, tenía que aparecer como el doble del animal representado: pero sólo podía presentarse así si la reproducción era fiel y natural. Era justamente el propósito mágico de este arte el que le forzaba a ser naturalista".

Pintura Rupestre de Lauricocha - Perú

Pintura Rupestre de Toquepala - Perú

1.5 ARTE Y ANIMISMO:

Pero, cuando el hombre se vuelve agricultor y ganadero, la magia y la hechicería serán reemplazadas por ritos y cultos. La cultura de Caín y Abel es una cultura sedentaria y dependiente de los fenómenos de la naturaleza. Esta dependencia de la tierra cancela el espíritu aventurero y libre de los cazadores, pescadores y recolectores nómades, dando paso a un comportamiento conservador y temeroso. Comienza entonces a desarrollarse la organización social estratificada y aparece la noción de propiedad.

El pensamiento mágico es sustituido por el animismo, la adoración de los espíritus, la fe en las almas y el culto a los muertos. No es de extrañar que las primeras manifestaciones arquitectónicas sean túmulos hechos de grandes piedras. Con la fe y el culto aparecen los ídolos, amuletos, símbolos sagrados, ofrendas votivas, oblaciones y tumbas especiales. "El animismo divide el mundo en una realidad y una suprarrealidad; en un mundo fenoménico visible y un mundo espiritual invisible, en un cuerpo mortal y un alma inmortal". De la misma forma, conforme se van imponiendo las prácticas religiosas y los gobiernos teocráticos, templos y palacios se agregan a las construcciones funerarias de las poderosas clases sacerdotal y monárquica. El arte se hace religioso y profano, poniéndose al servicio de los dioses y de los reyes.

En 1908, en un valle del Danubio, concretamente en el yacimiento paleolítico de Willendorf, cerca de Krems en la Baja Austria, el arqueólogo Josef Szombathy descubrió una pequeña estatuilla femenina, de apenas 11 cm. que constituyó el primer descubrimiento de una pieza escultórica de época prehistórica. Está realizada en piedra caliza.

El descubrimiento no fue sólo importante por ser el primero de una pieza escultórica paleolítica, ni tampoco por ser la primera de una amplia serie de estatuillas femeninas con una simbología similar que se irían descubriendo más adelante, sino sobre todo porque abrió un campo de investigación relativo a su interpretación, que como siempre en estos casos resultó apasionante.

1.6 ESTILO Y TÉCNICA:

El término proviene del nombre del punzón con el que se escribía en tablas enceradas en la antigüedad. El estilo hace de la obra de arte un testimonio objetivo de la personalidad de su autor y de su grado de compromiso con su contexto sociocultural y su momento histórico. Los estilos son pautas emocionales con criterios propios que colaboran en la tarea creadora y, al mismo tiempo, resumen los avances y revoluciones de la fantasía.

Estilo es la manera propia o peculiar de expresión del artista.

Si bien, como decía Buffon, naturalista francés del siglo XVIII, "El Estilo es el Hombre"; cada individuo es un ser condicionado históricamente, producto y productor de su cultura, que expresa, a través de su obra, sus coordenadas de lugar y tiempo. A través del estilo se manifiestan en la obra de arte el medio y la época del artista. Lo que hace extensible el concepto a diversos lugares y/o épocas. El estilo corresponde a la dimensión individual del hombre así como a su momento histórico y al lugar del mundo donde se expresó. El estilo 'revela por quién, cuándo y dónde fue creada la obra de arte. Por lo que se puede hablar del estilo de un artista, de un lugar y de una época determinados. Así decimos que José Sabogal es un pintor de la Escuela Indigenista, o que Rafael pertenece al Renacimiento Italiano. Y, en el mismo Renacimiento Italiano, podemos diferenciar artistas de las Escuelas de Florencia, Venecia o Siena.

Toda obra de arte expresa un estilo que corresponde a su autor, al lugar y a la época de su hechura

Estilo es el uso subjetivo de un lenguaje, más allá de toda norma. Pero esta posibilidad no se actualiza en tanto el artista no encuentre o perfeccione la técnica que le permita concretar sus proposiciones estilísticas.

Técnica es el procedimiento o conjunto de procedimientos que sirven para configurar los elementos formales de la obra con la precisión necesaria y conveniente para no distorsionar las proposiciones del estilo

Técnica es el conjunto de reglas prácticas para el ejercicio de un arte o de una ciencia. Y, en cierto modo, estas reglas son generales a todos los practicantes de un oficio.

La palabra Arte significó originalmente Técnica. Sin su dominio es imposible que un artista pueda plasmar su obra con la debida libertad y precisión. Desde sus orígenes, la factura de las obras de arte revela una técnica sorprendentemente depurada y, cuando es necesario, se produce la renovación de estos recursos. Aunque puede ocurrir que la renovación técnica falle y convierta la obra en un triste fantasma de lo que pudo ser. Es el caso de "La Última Cena" de Leonardo de Vinci, hoy totalmente deteriorada, por la desacertada ubicación de la pared del mural que colindaba con la cocina del convento, y porque los recursos pictóricos empleados se resecaron con el calor y no surtieron los efectos deseados. Tal es el caso también de tantas pinturas 'ennegrecidas', antes que por el tiempo, por la falta de conocimiento para combinar debidamente los pigmentos cromáticos.

Durante el proceso de realización, técnica y estilo se dan como aspectos integrados

La Composición Artística, la técnica y el estilo son complementarios y están mutuamente condicionados. La técnica se amolda a las inflexiones del estilo. El artista elige la técnica con la que puede manifestar mejor su personalidad; pero muchas veces el estilo tiene que supeditarse a las limitaciones de la técnica.

- Estilo es el modo de ver las formas;
- Técnica, la manera de plasmar esta visión;
- El estilo ayuda a concebir;
- La técnica, a ejecutar;
- El estilo es subjetivo;
- La técnica, objetiva antes de su empleo.

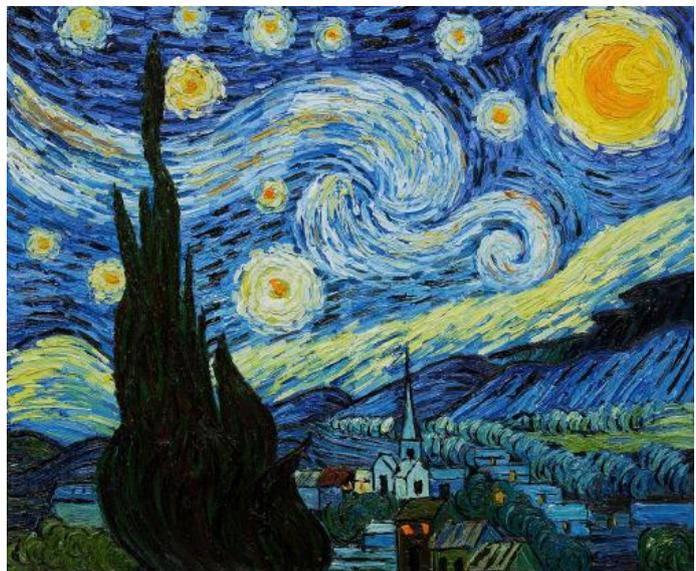
Estilo y técnica unifican la obra de arte imprimiéndole personalidad

El estilo es una mera intención mientras no encuentra la técnica que le da el poder de concretarse. Únicamente la apropiada realización técnica permite que adquieran significación los elementos formales seleccionados y reorganizados. Cada época expresa sus nuevas orientaciones ideológicas en el arte, con el variar del estilo y la renovación de la técnica. La historia del Arte es la relación del proceso cambiante de los estilos y de los esfuerzos técnicos de los artistas para expresar, mediante sus imágenes estéticas, el contexto social al que pertenecen.

PICASSO Y EL CUBISMO

VINCENTE VAN GOGH – POS
IMPRESIONISMO

1.7 MEDIO E INSTRUMENTO:

Los procedimientos técnicos ponen en juego dos elementos: El medio y el instrumento o los instrumentos.

Medio es el elemento sensorial principal que identifica un género artístico, es la materia característica de su realización.

Por el medio, el lenguaje artístico se diversifica en diferentes manifestaciones: dibujo, pintura, escultura, arquitectura, vitral, mosaico, cerámica, textilería, cestería, orfebrería, fotografía, música, poesía, novela, cuento, danza, pantomima, teatro, títeres, tira cómica, cine.

Instrumento es el elemento de apoyo que sirve para configurar el medio de expresión.

MANIFESTACIÓN	MEDIO	INSTRUMENTO
Dibujo	Línea en el plano	Carboncillo, etc.
Pintura	Color	Pinceles, etc.
Escultura	Volumen	Cinzel, etc.
Arquitectura	Línea en el espacio	Numerosos
Música	Notas musicales	Piano
Literatura	Palabra	Idioma
Danza	Movimiento corporal	Bailarín
Teatro	Relaciones humanas	Actor
Cine	Imagen en movimiento	Cámara Cinematográfica

Una obra de arte puede ser la resultante de la relación intencionada o inintencionada, consciente o inconsciente, entre el instrumento y el medio que configura. En el primer caso, la obra es producto del automatismo; en el segundo, hay un meditado control en su realización. Depende de la voluntad del autor el elegir cualquiera de estos dos procedimientos de creación, no siendo uno más importante que el otro.

Lo que importa en ambos casos es el producto final.

1.8 CLASIFICACIÓN DE LAS ARTES:

En su significado más amplio, arte es el conjunto de reglas que se siguen para hacer bien algo, o bien es el talento o aptitud que se tiene para hacer bien las cosas. El arte según el fin que se propone puede ser útil o noble: se llama arte útil o utilitario al que está encaminado a proporcionar utilidad, comodidad; se llama arte noble al que prescindiendo de toda utilidad, manifiesta valores estéticos, objetivándoles, es decir, dando a los mismos forma material sensible. A la primera forma de arte, al utilitario, corresponde el arte industrial que crea objetos útiles, en los cuales puede expresarse también cierta belleza: cerámica, herrería, orfebrería, tapicería, ebanistería, repujado, mosaico, etc. Estas artes constituyen lo que se llama artes menores; los que se ocupan de ellas se llaman artesanos. Dentro de esta forma de arte se suele englobar también cualquier manifestación de una habilidad realizada en forma más o menos perfecta, así se habla del arte culinario, del caligráfico, etcétera.

A la segunda forma de arte, el nombre, corresponden las artes que crean solamente valores estéticos haciendo caso omiso de la utilidad; las bellas artes, que también se han llamado artes mayores: pintura, escultura, arquitectura, música, literatura, danza, teatro, ópera, son las artes por excelencia, ya que son las que crean toda la gama de valores estéticos sin más propósito que crearlos. El arte puro se contiene en estas formas de arte, en las bellas artes; no debe ser industria ni comercio, debe amarse por sí mismo, debe ser una vocación y no una carrera. Según algunos filósofos, debe ser una actividad desinteresada, por eso según José D. Calderaro, es una actividad creadora de algo, que tienen una significación especial, que

está como un denominador común en el fondo de todas las bellas artes y constituye una "necesidad innecesaria".

Si el arte puro es aquel que sólo busca la manifestación de la belleza y los más valores estéticos, las obras de arte creadas bajo este propósito poseen un alto valor estético, su contemplación originará una emoción tal, que producirá una experiencia estética también pura. Las obras de arte que no tienen como finalidad solamente la expresión de valores estéticos, sino que buscan además la transmisión de otra clase de ideas ajenas al arte: morales, religiosas, políticas o comerciales, no son estéticamente puras, no son obras de arte puro por más que pertenezcan a las bellas artes.

Las bellas artes se han clasificado siguiente diferentes criterios, hay infinidad de clasificaciones. Atendiendo al sentido con que son percibidas se les divide en artes del oído (música y poesía), artes de la vista (arquitectura, pintura, escultura y dibujo) y *artes mixtas* (danza, teatro y ópera). Atendiendo al grado de imitación que hagan de la naturaleza se ha pensado que son: esencialmente creadoras (arquitectura, música y poesía), esencialmente imitadoras (escultura y pintura), y artes que participan del afán creador y del imitador (danza, teatro y ópera).

Otra clasificación se basa en el material con que se lleva a cabo la expresión: espirituales, que tienen un material espiritual inmaterial (música y literatura); y materiales, que tienen un material palpable (pintura, escultura y arquitectura). Se les ha clasificado en artes del sonido (música, artes del lenguaje (literatura) y artes del dibujo (pintura, escultura y arquitectura). Existe otra división: artes musicales (música, canto y ópera), artes plásticas (arquitectura, pintura y escultura), literarias (poesía) y complejas (danza, drama, comedia, cine...). Esta última división está muy difundida.

No se puede pasar por alto la clasificación de Challavé que por una parte considera la usual distinción entre las bellas artes que aspiran a crear objetos cuya única finalidad es satisfacer la necesidad de belleza que siente el alma humana y por otra, las artes industriales que producen objetos útiles a los que se les dota así mismo de cierta armonía para que resulten agradable.

Un poema, dice, es una obra bella porque tiene como única finalidad despertar un sentimiento estético, crear belleza, la poesía es una de las bellas artes; un tapiz es bello, pero se atiende más a su valor de utilidad que a su valor estético, la tapicería es entonces un arte industrial.

La mayor parte de las veces es fácil distinguir entre las artes industriales y las bellas artes; sin embargo, en ocasiones hay duda: la arquitectura es una de las bellas artes, ha sido considerada así desde siempre y sin embargo produce edificios destinados no solo a la contemplación estética o a la satisfacción de la necesidad espiritual de belleza, sino que su fin es satisfacer una necesidad material, la de un sitio cómodo para vivir o trabajar. La joyería es en general un arte industrial; sin embargo, bien puede darse el caso de un artesano que haya creado una joya sin paralelo, única por su belleza, entonces el joyero se convirtió en arte y la joya en obra de arte.

Conservando la distinción usual entre bellas artes y artes industriales, el citado autor subdivide las bellas artes teniendo en cuenta los sentidos a que hablan y la posición de sus obras en los dos planos en que sitúan todos los datos de nuestra conciencia: espacio y tiempo, o sea la extensión y la duración. De acuerdo con esto su clasificación comprende artes plásticas, fonéticas, del movimiento y del gesto. Son artes plásticas las que hablan al espíritu a través de la vista, sus obras están situadas en el espacio, hechas con elementos simultáneos e inmóviles, sus manifestaciones son materiales y objetivas, su belleza es exterior, son: arquitectura, que se define como el arte de construir y adornar; pintura, arte de representar seres y cosas, de materializar imágenes con ayuda de hermosos colores, y escultura, considera como el arte de modelar y tallar la materia a fin de crear formas bellas.

Las artes fonéticas hablan al espíritu por medio del oído, sus obras se deslizan en el tiempo, su principio es la sucesión, son artes más espirituales y subjetivas, en ellas la belleza parece interior, son: música, arte que crea la belleza por medio del sonido, y literatura, que la crea en virtud de la palabra en poesía o en prosa.

Las artes del movimiento son las que se realizan simultáneamente en el tiempo y en el espacio, llegan al espíritu como las plásticas, pero sus creaciones se desarrollan en el tiempo como las fonéticas; las artes de los movimientos comprenden la danza y el ballet, que son la creación de belleza precisamente por el movimiento.

Las artes del gesto aspiran a crear belleza por medio de la expresión y los movimientos, se comprenden dentro de éstas: el teatro en todas sus variantes (tragedia, drama y comedia) y el cine, que es el arte que tiende a provocar emociones gracias a una sucesión de imágenes proyectadas en la pantalla.

El maestro Bueno por su parte afirma que el primer paso en la sistematización de cualquier tipo de conocimientos está dado por la clasificación de los objetos que comprende, ésta es una operación lógica que dispone y ordena tales objetos en una serie de grupos de acuerdo con un criterio previamente adoptado, de tal modo que todos los miembros de un mismo conjunto queden identificados por una propiedad común y los miembros de los diferentes grupos queden separados por una propiedad distinta. Así la clasificación de las bellas artes tendrá que agrupar a todos los objetos que se consideren como obras de arte, incorporándolos a varios grupos de acuerdo con el criterio previamente establecido. Este criterio atiende a la categoría estética en función de la cual se realiza cada obra de arte. La categoría estética, es decir, la nota esencial de cada una de las bellas artes es el carácter fundamental, propio y distintivo de cada especie artística, es el elemento que expone de manera más amplia la esencia constitutiva del arte y su naturaleza, como síntesis de diversos factores. La categoría estética fundamental de la plástica es el espacio, de la música es el tiempo y de las letras es el símbolo.

Espacio, tiempo y símbolo son las tres categorías que según mencionado autor reportan el mejor criterio para establecer una clasificación funcional de las artes.

ARTES MUSICALES :	Música vocal. Música instrumental. Música mixta.		
ARTES VISUALES :	Artes espaciales :	Bidimensionales:	- Dibujo. - Pintura. - Grabado. - Fotografía
		Tridimensionales:	- Escultura. - Arquitectura. - Cerámica etc.
ARTES ESCÉNICAS y/o CINEMATOGRAFICAS:	Artes témporo espaciales. Artes audiovisuales:	Bidimensionales:	- Cine - Televisión
		Tridimensionales:	- Teatro - Opera - Danza
ARTES LITERARIAS :	Géneros :	- Épico - Lírico. - Dramático etc.	

Tema N° 2: ESCULTURA EN PAPEL

2.1 LA ESCULTURA EN PAPEL

Las esculturas de papel es un arte que utiliza las características individuales de diferentes tipos de papel, incluyendo papel acuarela, papel fabriano, canson, papel crespón, papel rayado, cartón, papel de tonos variables y papel de dibujo, papeles preparados, de banano o fibras naturales.

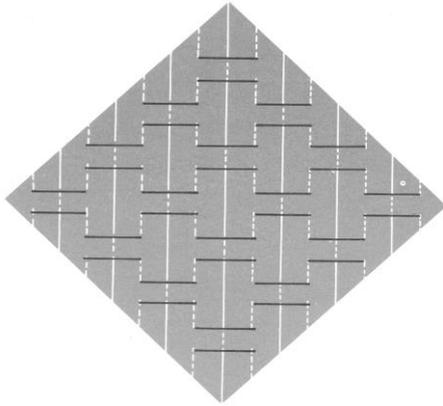
La técnica incluye girar, doblar, abultar, humedecer, torcer, recortar y frotar el papel para que adquiera la forma y la textura deseadas. Las piezas separadas, se superponen para formar el patrón final o la figura que se desea crear y logra un efecto de sombras que tendrán un movimiento sobre la obra terminada, dependiendo el lugar donde se coloque el cuadro y le entrada de luz que se perciba durante las horas del día.

La obra terminada, enmarcada, cambia por completo la decoración de habitaciones, oficinas, cuartos de estudio y cualquier aposento donde se le coloque, así mismo, es una técnica que es muy utilizada para la publicidad en muchos países europeos y en Estados Unidos.

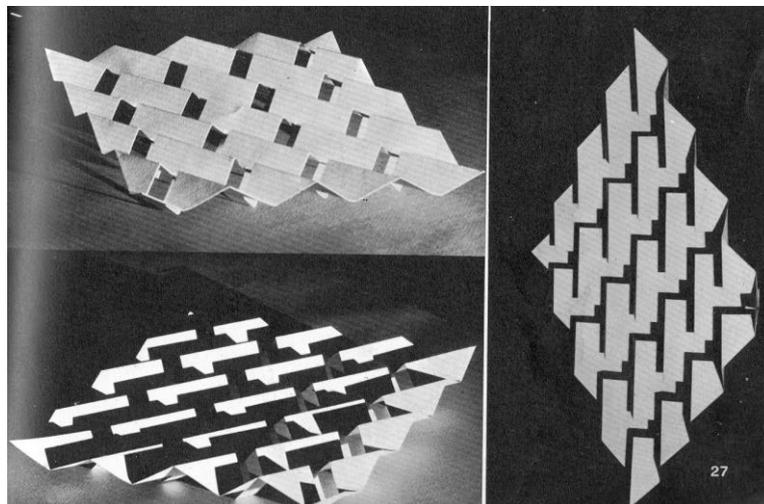
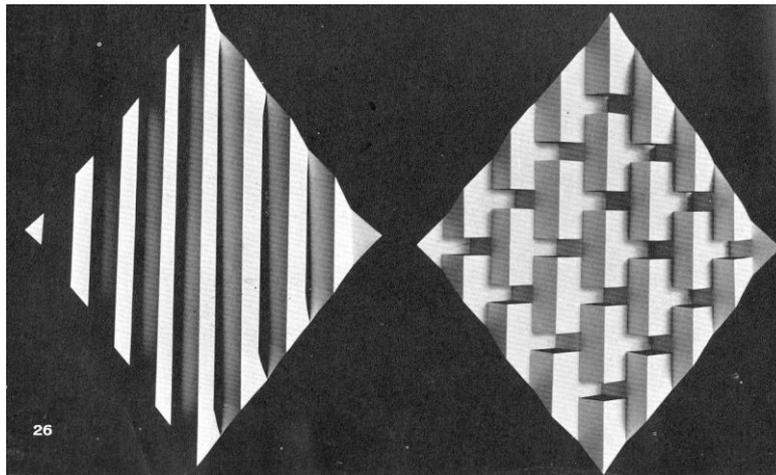

PRÁCTICA 1

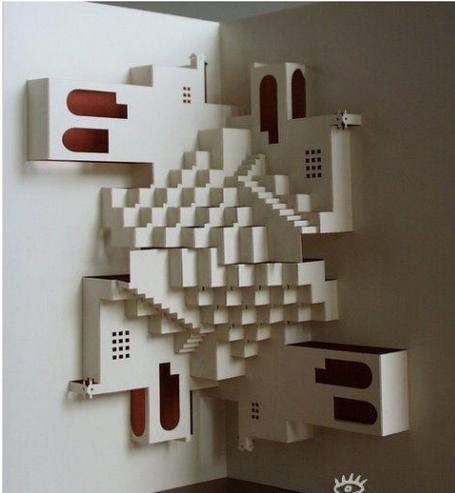
Estos ejercicios no exigen instrumentos ni instalaciones especiales y pueden ser fácilmente realizados en clase o en casa, utilizando papel de dibujar, escuadra y tijeras a veces goma, les confiere una importancia particular, tanto metodológica como práctica. Se trata de «modelar» el papel, experimentando sus propiedades, y de obtener efectos plásticos y ritmos, es decir, de transformar el folio, que es liso y plano, en un conjunto de planos en «relieve». Del mismo modo que se trabajaría otros materiales, por ejemplo, la plancha de metal plegada, ondulada o cortada. Con algunos pliegues, que se comportan como las «nervaduras» de las planchas metálicas, el folio de papel adopta una forma rígida; otros pliegues, o también haciendo oportunos cortes, producirán efectos armónicos y equilibrados, diversos según el punto de mira y la incidencia de la luz.

Gestión Curricular

Asignatura: (Actividad: Artística Escultura)

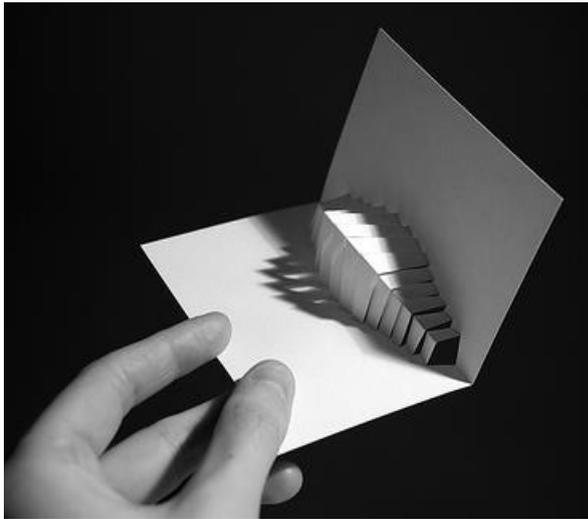

En el modelo demostrativo, se ha señalado en el folio cuadrado los pliegues en blanco y los cortes en negro.

Los pliegues tienen, evidentemente, dos direcciones, por lo que se produce la ilusión de vacío. En realidad, el folio permanece entero, pues no se le quita ninguna parte.

Los ejercicios de este tipo requieren autodisciplina y atención, y obligan a un cierto control de las propias aptitudes, pues se trata de construir y de descubrir, más que de pensar. La capacidad de inventar otras formas, más sencillas o más complicadas, basadas en el uso del papel como medio «plástico», depende de tus particulares aptitudes para este tipo de trabajo.

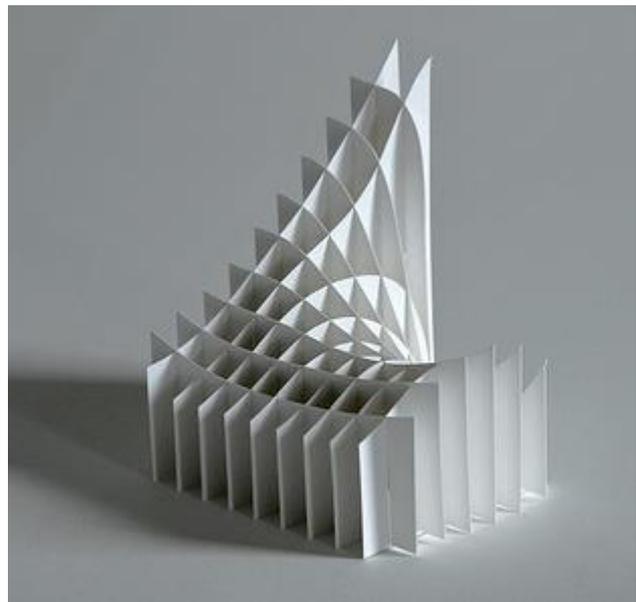
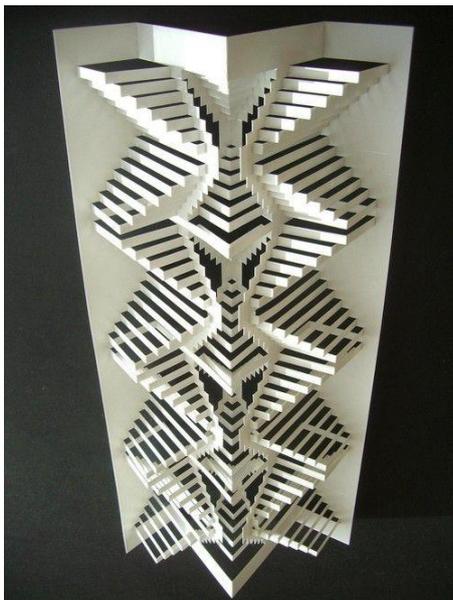
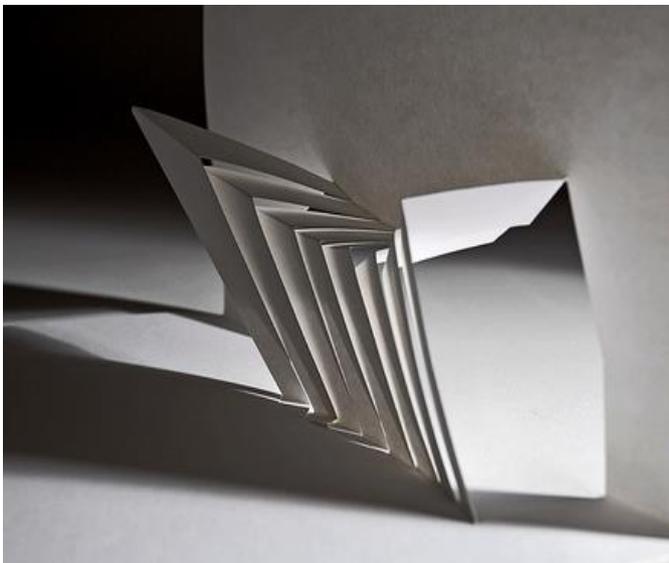

PRÁCTICA 2

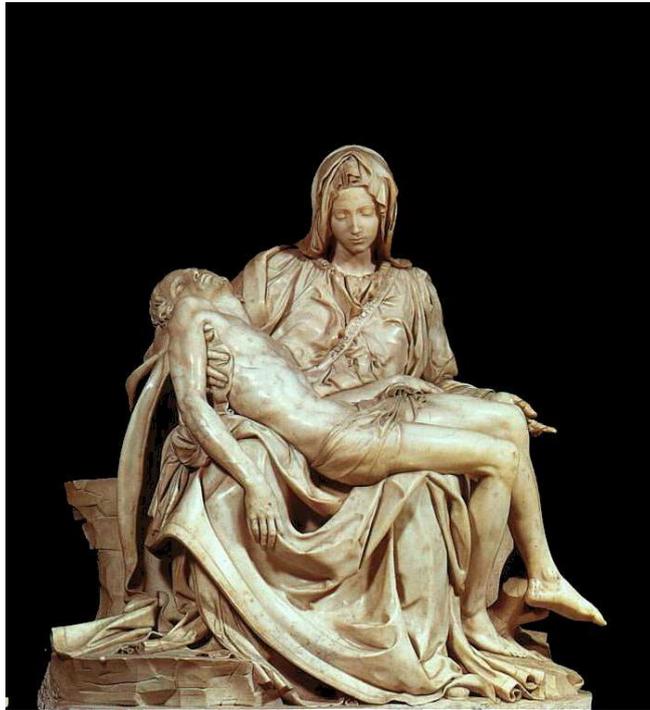
ESCULTURAS CON PAPEL

Se trata de «modelar» el papel, experimentando sus propiedades, y de obtener efectos plásticos y ritmos, es decir, de transformar el folio, que es liso y plano, en un conjunto de planos en «relieve». Del mismo modo que se trabajaría otros materiales, por ejemplo, la plancha de metal plegada, ondulada o cortada. Con algunos pliegues, que se comportan como las «nervaduras» de las

Tema N° 3: LA ESCULTURA

"Actualmente, hay tres formas de arte visual: la pintura es arte para mirarlo.
La escultura es arte para caminar alrededor de él.
La arquitectura es arte para caminar en él."

Dan Rice (artista)

En latín *sculpere*, "esculpir", arte de crear formas figurativas o abstractas, como género de las artes plásticas, tiene por finalidad producir obras que son cuerpos constituidos, obviamente, por volúmenes, es decir, son tridimensionales. A este género pertenecen también los relieves, que pueden ser bajos o altos.

La escultura tiene por objetivo crear formas y armonizar volúmenes en el espacio. El escultor, al hacer formas, trabaja con las tres dimensiones. La escultura existe en el espacio, son cuerpos en el espacio, tiene sus propios medios de expresión y los volúmenes y las masas están sometidas a disciplina de técnica y de ritmo.

Se llama **escultura** al arte de modelar el barro, tallar en piedra, madera u otros materiales. Es una de las Bellas Artes en la cual el escultor se expresa creando volúmenes y conformando espacios. En la escultura se incluyen todas las artes de talla y cincel, junto con las de fundición y moldeado. Dentro de la escultura, el uso de diferentes combinaciones de materiales y medios ha originado un nuevo repertorio artístico, que comprende procesos como el constructivismo y el assemblage. En un sentido genérico, se entiende por escultura la obra artística plástica realizada por el escultor.

Giorgio Vasari (1511-1573), empieza *Le vite de' più eccellenti pittori, scultori e architettori* con un prólogo técnico que habla de arquitectura, escultura y pintura, unas disciplinas agrupadas bajo la denominación de «artes del diseño». La obra es un tratado informativo y valioso sobre las técnicas artísticas empleadas en la época. En referencia a la escultura comienza así:

... el escultor saca todo lo superfluo y reduce el material a la forma que existe dentro de la mente del artista.

Desde tiempos remotos el hombre ha tenido la necesidad de esculpir. Al principio lo hizo con los materiales más simples y que tenía más a mano: piedra, arcilla y madera. Después empleó hierro, bronce, plomo, cera, yeso, plastilina, resina de poliéster y plásticos con refuerzo de fibra de vidrio, hormigón, la cinética y la reflexión de la luz, entre otros. La escultura tuvo en su principio una única función, su uso inmediato; posteriormente se añadió una función ritual, mágica, funeraria y religiosa. Esta funcionalidad fue cambiando con la evolución histórica, adquiriendo una principalmente estética o simplemente ornamental y llegó a ser un elemento duradero o efímero.

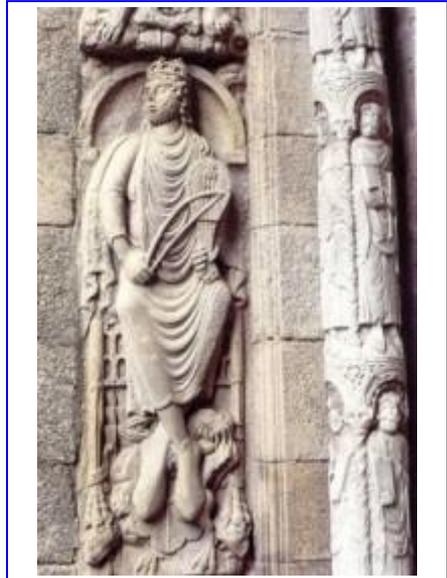

3.1 TIPOS DE ESCULTURA:

- Las **exentas** o de bulto redondo, son aquellas que al ser tridimensionales pueden ser observadas desde todos los ángulos.
- Las esculturas en **relieve** son figuras que destacan por sobre una superficie; pese a ser tridimensionales carecen de parte posterior, y están vinculados a la arquitectura, al ubicarse en paredes, puertas, columnas o entradas de iglesias o grandes edificios.

De acuerdo a lo sobresalientes que estén respecto al fondo se llaman:

- **Relieve excavado:** cuando el bulto no sobresale, y se encuentra hundido respecto a la superficie plana. Esto proporciona máxima claridad a la representación y gran efecto estético por el contraste violento del clarooscuro entre la sombra del perfil y la luz, muy viva, del relieve plano.
- **Bajo relieve:** cuando las figuras apenas sobresalen del fondo.
- **Medio relieve:** cuando están como cortadas por la mitad.
- **Alto relieve:** las figuras están talladas casi en bulto redondo pero adherido al plano.

El rey David, en un bajo relieve.

En la antigüedad era común el uso de los relieves en los monumentos, para contar historias.

También se hacen distinciones entre las esculturas exentas dependiendo de la posición en que están dispuestas las figuras

- Erguida, cuando la única figura está de pie
- Yacentes, tendidas
- Sedentes, sentadas
- Orantes, orando
- Ecuestre, cuando es colocada sobre un caballo
- Grupal, cuando se trata de dos o más figuras.
- Busto, representación de la mitad superior del cuerpo humano sin brazos; es decir, el rostro más la parte superior del tronco.

ERGUIDA

SEDENTES

GRUPAL

ECUESTRE

BUSTO

YACENTES

Augusto, en una escultura erguida.

Por otro lado, si clasificamos las esculturas de acuerdo a su función, están las **ornamentales**, cuyo fin es decorativo, y las **monumentales**, que recuerdan o conmemoran un hecho o personaje.

En el transcurso de la historia, no solo ha habido una gran cantidad de estilos y tendencias; también han variado las técnicas y los materiales utilizados para confeccionar las esculturas.

Para la piedra, metal, arcilla o madera, materiales ocupados desde los tiempos prehistóricos, se utilizan el tallado, el modelado y la fundición. Ya más recientemente, durante el siglo XX, surgieron las técnicas de la soldadura, el collage, el assemblage y la utilización de nuevos materiales, como elementos de la naturaleza (piedras, hojas), desechos industriales, materiales sintéticos, o tubos de neón y fluorescentes.

Según el método, material y técnica, se distinguen tres sistemas de realizar esculturas:

1. Método del añadir: tiene como materiales la arcilla, el metal y la madera, y las técnicas son el modelado, la soldadura y el encolado.
En el modelado se ocupan materiales blandos y flexibles, a los que se puede dar forma sin dificultad, como la cera, yeso y arcilla.
El escultor trabaja con sus manos, ayudándose de instrumentos de madera o metálicos.
2. Método de sustraer: ocupa materias duras como la piedra o la madera, y las técnicas son el esculpido y la talla.
Se utilizan martillos, cinceles, mazas y gubias.
3. Método del vaciado: utiliza la escayola, el hormigón, el metal o los plásticos.

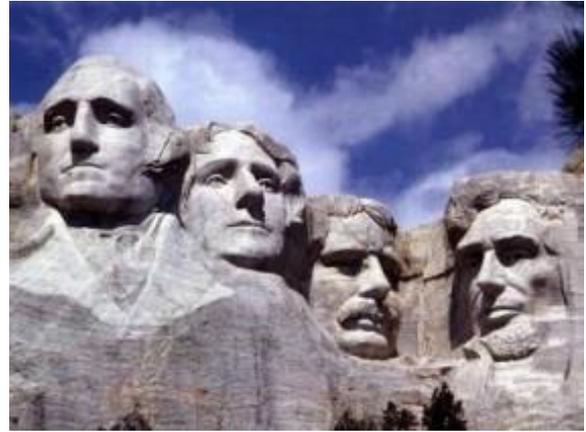
Por ejemplo, como el metal no puede esculpirse directamente, es fundido y luego vaciado a moldes de piedra o barro cocido. Una vez frío, el molde se rompe y la obra queda a la vista.

3.2 TÉCNICAS ESCULTÓRICAS SEGÚN LOS MATERIALES:

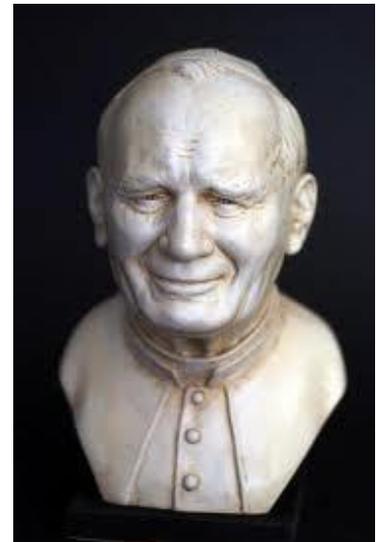
Esculpir y tallar

La eliminación de materia de un bloque de piedra o madera, que son los materiales más comunes, hasta «encontrar» dentro la forma deseada representa la noción más profunda de la escultura como arte.

Entre las rocas más utilizadas por el escultor figura el mármol. También se emplean otros materiales pétreos como el alabastro, la piedra caliza o el granito, u orgánicos, como el hueso o el marfil.

Escultura monumental, en el monte Rushmore, en los Estados Unidos.

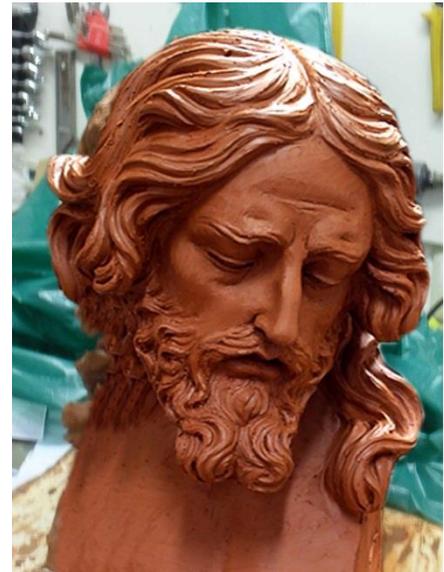

Para trabajar la piedra se recurre, por una parte, a instrumentos punzantes, con los que se incide en la materia directamente o a través de un martillo, tales como el puntero, que conduce al desbastado inicial del material; varias clases de cinceles, de filo recto o bien dentado, con dientes puntiagudos o rectos, para ir conformando las superficies; el taladro, para perforaciones profundas, o el trépano, para algunos agujeros.

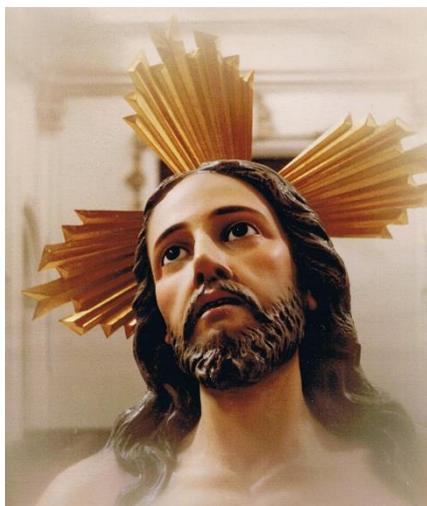
Por otra parte, hasta alcanzar el acabado final se requiere la utilización de limas, escofinas y piedras para pulir, como la piedra pómez, el esmeril y materiales abrasivos con los que frotar, con objeto de alcanzar la pátina deseada.

A veces se pintan las superficies. Los escultores en piedra, que a lo largo de la historia se han organizado en talleres con actividades especializadas, suelen contar con modelos previos, frecuentemente en yeso, de la misma forma y volumen, con los que trabajar. El uso de los mismos requiere el conocimiento de procedimientos geométricos -cuyo dominio es, a veces, ajeno al propio artista que concibe la escultura- que permiten saber, mediante una caja de varillas ortogonales (denominada caja de sacar puntos), dónde debe aplicarse el golpe.

Esculpir: Crear y armonizar volúmenes

Tallado en madera

Modelar

Frente a la concepción de la escultura como el resultado de un proceso de sustracción, existen varios procedimientos donde la expresión del volumen se alcanza mediante un concepto inverso, el de la adición. La ocupación del espacio escultórico mediante la manipulación de materia blanda (arcilla o cera) hasta alcanzar la forma ideada constituye uno de ellos. Estos materiales son trabajados con puntas de madera, distintos tipos de paletas y paletillas, telas húmedas y, fundamentalmente, la mano, que otorga una dimensión creativa directa a la tarea.

En el caso de la pieza escultórica modelada es preciso diferenciar la que constituye una obra final concebida como tal o la que supone un momento del proceso que desembocará en la obra definitiva, bien en piedra o bien fundida.

Vaciado y Fundido

El único método para conseguir la perdurabilidad de una obra modelada es vaciarla, es decir, fundirla en bronce o en cualquier otra sustancia imperecedera. Existen dos métodos de vaciado: a la cera perdida y a la arena. Ambos métodos se han venido utilizando desde la antigüedad, aunque el proceso a la cera perdida es el más corriente. El vaciado a la arena es un proceso más complicado en el que se utiliza una clase de arena muy fina y de gran cohesión, mezclada con una pequeña parte de arcilla para obtener un modelo positivo y un molde negativo algo más grande que el original del artista, y entre ambos se vierte el metal y se deja que al enfriarse endurezca.

La escultura en bronce exige un modelo concebido con anterioridad cuyo volumen sea idéntico. A partir de ese original se realizan en negativo los moldes, que permiten el vaciado, lo que hace posible llevar a cabo cuantos originales se deseen mientras estos se conserven.

El procedimiento más habitual es la fundición en hueco, que exige la construcción de un núcleo, a modo de soporte, sobre el que se colocan los moldes, dejando un espacio vacío para la aleación. Otro método muy común es el de la cera perdida: consiste en revestir de cera un soporte de material refractario; una vez modelada la cera, se cubre de nuevo y se calienta; la cera se funde (sale por unos agujeros hechos previamente) y deja el hueco que habrá de cubrir la aleación. Esta tarea se realiza, por lo general, en talleres especializados. Una vez extraída la escultura, se lleva a cabo una labor de retocado y pulido.

Construcción y Ensamblaje

La idea de integrar elementos de procedencia diversa, con la intención de configurar un objeto susceptible de ser juzgado globalmente como una pieza escultórica unitaria está, con frecuencia, presente en la tradición histórica (la imaginería, por ejemplo), aunque el desarrollo sistemático de la idea de escultura como construcción, en su doble dimensión técnica y conceptual, está estrictamente ligado a las aspiraciones del arte contemporáneo.

El hecho de que, circunstancialmente, estos materiales tengan la forma de objetos con significados en otros contextos y estén más o menos modificados no afecta a lo esencial del proceso ejecutivo como tal. Cuando estos objetos se integran en un cuerpo único el resultado se denomina *assemblage*. En todo caso, el volumen resultante es susceptible, según sea el deseo del artista, de ser fundido en otro material.

Hasta el siglo XX, la escultura se valió de materiales tradicionales —en su mayoría piedra, madera y barro— para imitar o recrear el cuerpo humano o de los animales a partir de masas. Algunas veces el volumen escultórico tomaba su forma cuando el artista quitaba material (por ejemplo en las esculturas de piedra y madera); otras veces se creaba añadiéndolo (como en las esculturas de barro, que servían de molde para una escultura de bronce). En ambos casos, lo que se obtenía al final era la representación de algo.

La escultura vanguardista es de un tipo distinto. Para empezar, generalmente está fabricada con productos industriales: plexiglass, celuloide, cartón, aluminio, acero galvanizado, alambre, etc. En segundo lugar, en vez de representar a seres humanos o animales o ideales tales como la paz o la guerra o la muerte (a través alegorías), buena parte de la búsqueda artística en la escultura contemporánea tiene que ver con la creación de espacios. Actualmente, en lugar de quitar o añadir material para crear representaciones en masa, los escultores tienden a reunir materiales de muy diversa índole para explorar los espacios y el movimiento en el espacio. Además, la escultura no es realizada necesariamente por las manos del artista. Muchas obras actuales son construcciones masivas realizadas por fabricantes industriales, aunque ideadas y planificadas por un artista.

A diferencia de la escultura tradicional, que generalmente se coloca sobre un pedestal para anunciar que es una "obra de arte" y por lo tanto "distante" de la vida cotidiana, los trabajos escultóricos más recientes se colocan directamente sobre el piso o en un terreno abierto, con la intención de que formen parte del medio en el que nos movemos; asimismo pueden estar suspendidos desde lo alto por un cable o cuerdas u otro material, o bien pueden proyectarse hacia el espacio desde una pared.

A inicios de los años setenta, cuando en el mundo artístico había un sentimiento de que el arte vanguardista debía democratizarse y hacerse accesible a la mayor cantidad de gente posible, adquirió una renovada importancia la escultura, porque es un arte más "público" que la pintura. Así se crearon trabajos escultóricos temporales (para neutralizar el valor de mercado de la obra), interactivos, y se extendió el uso artístico de objetos domésticos. En la renovación del lenguaje escultórico, cobró un especial auge el ensamblaje, una vertiente de la expresión escultórica que había comenzado a experimentarse en los años cincuenta.

Esta forma de escultura compuesta de objetos "encontrados" arreglados de tal manera que crean una sola obra. Los objetos que se juntan pueden ser orgánicos o manufacturados por el hombre, todo califica para ser incluido en un ensamblaje: pedazos de madera, piedras, zapatos viejos, latas, llantas de coche, fotografías, partes de computadora, etcétera. Generalmente se usan objetos comunes o fragmentos de ellos para crear una composición abstracta. Cada objeto se puede interpretar por separado, pero forman parte de un todo integrado. El ensamblaje reúne muchas veces escultura y pintura. La naturaleza y composición de este arte es similar al collage, aunque éste se define como bidimensional y el ensamblaje es tridimensional.

El origen de la palabra "ensamblaje" (en el sentido artístico) puede ser rastreada hacia el inicio de los años cincuenta, cuando Jean Dubuffet creó una serie de collages con alas de mariposa que tituló *assemblages d'empreintes*. Dubuffet no fue el artista de ensamblaje más temprano, pues tanto Marcel Duchamp como Pablo Picasso habían trabajado con objetos encontrados anteriormente. La obra de Duchamp, máximo representante del movimiento dadaísta, es fundamental para la escultura contemporánea, ya que exaltó objetos del quehacer diario como obras de arte. También dadaísta, Man Ray abrió el camino para el ensamblaje cuando creó una serie de esculturas que llamó "Objetos de mi afecto", en la que destaca *Le Cadeau* (El regalo) que consiste en una plancha con clavos en su base.

En 1961 el ensamblaje fue reconocido oficialmente a través de la exposición "El arte del ensamblaje", organizada por el Museo de Arte Moderno de Nueva York. William C Seitz, el curador de la exposición, definió el término cuando explicó que el ensamblaje estaba constituido por objetos naturales o manufacturados, completos o fragmentados, no elaborados como materiales artísticos. Esta exposición exhibía obra de artistas como George Braque, Joseph Cornell, Jean Dubuffet, Marcel Duchamp, Pablo Picasso, Robert Rauschenberg, Jean Tinguely, Jasper Johns, Man Ray y Kurt Schwitters. Entre ellos, se reconoce especialmente la aportación al desarrollo de esta forma de expresión escultórica de Rauschenberg, Johns y Schwitters. En la actualidad, el ensamblaje es una forma muy común de trabajo escultórico.

3.3 FUNCIONES DE LA ESCULTURA:

Las funciones que puede cumplir la escultura son variadas. A lo largo de la historia, y dependiendo de cada cultura o civilización, han preponderado unas u otras. Entre ellas se destacan la función religiosa, la funeraria, la conmemorativa, la didáctica y la ornamental.

Las primeras muestras de escultura de que se disponen corresponden al Paleolítico Superior y en ellas destacan las llamadas «Venus paleolíticas», al parecer de función mágico-religiosa. La función religiosa queda patente a lo largo de toda la historia de la humanidad. Se trata de representar a los dioses de los diversos pueblos, desde el Egipto antiguo, a Mesopotamia, la civilización hindú, etc., hasta casi nuestros días.

De la función funeraria de la escultura tenemos constancia desde el Egipto antiguo, revitalizada después mediante numerosos mausoleos y monumentos funerarios que recorren desde el Imperio Romano, al gótico, el barroco e incluso la época contemporánea, incluyendo culturas orientales, como es bien visible en el Taj Mahal.

La función conmemorativa la han empleado muchas civilizaciones y regímenes políticos. Con ella se trata de realzar la figura de un personaje importante (emperadores, reyes, gobernantes, héroes...), o sus gestas u obras. También las gestas de algún pueblo o un algún hecho destacable de su historia. Suele ocupar espacios públicos abiertos como plazas, cumpliendo además una función ornamental. Aunque predomina el bulto redondo, puede ser también en relieve como ocurre con la Columna Trajana o el Arco de Tito en Roma.

Si tenemos en cuenta que a largo de la mayor parte de la historia de la humanidad, la gran mayoría de personas eran iletradas, no resulta extraño que la escultura haya cumplido también una función didáctica o pedagógica, mediante la que explicar al pueblo determinados aspectos. Así por ejemplo en la Edad Media, para la época del románico es frecuente referirse a los relieves de los tímpanos de las portadas como «catecismos pétreos» o «Biblias en piedra» ejecutados para ilustrar a la población analfabeta.

La función ornamental puede darse ligada a alguna de las otras funciones, aunque a veces puede ser el objetivo principal, como ocurre con la decoración vegetal o la geométrica. En los estilos anicónicos como el islámico o el hebreo, cumple un papel fundamental. También en gran medida la escultura del siglo XX, sobre todo la abstracta, cumple principalmente esta función.

3.4 MATERIALES DE LA ESCULTURA:

La Escultura y más aún las artes a ella subordinadas, se sirven de variados procedimientos para su ejecución. Los escultores suelen preparar su obra formando un modelo (modelando) con arcilla o yeso fino la figura que ha de servirles como tipo, este modelo equivale para ellos al boceto para el pintor o el plano para el arquitecto. Después, el artista saca puntos de su obra con auxilio de una cuadrícula haciéndola exactamente proporcional a su modelo. La materia sobre la cual trabaja el escultor suele ser barro, piedra, madera, bronce, hierro, marfil, plata u oro.

Arcilla

Es uno de los materiales más antiguos utilizados por el hombre por ser fácil de modelar y no necesitar de utensilios especiales, ya que se pueden utilizar simplemente las manos. Con el barro se pueden sacar moldes

para después trabajar con otros materiales. Si se emplea como material definitivo debe cocerse; en este caso recibe el nombre de terracota. Existen varios tipos de barro: barro rojo, barro refractario, barro blanco (gris), hoy en día existen otros colores en el barro o arcilla. Esto se debe a la impregnación de colorantes en el material. Finalmente puede obtenerse una apariencia distinta cuando se lleva al horneado. Para escolares, es uno de los mejores materiales al igual que el yeso, contrachapado, cartón y papel.

Yeso

Es un producto preparado básicamente a partir de una piedra natural denominada aljez, mediante deshidratación, al que puede añadirse en fábrica determinadas adiciones para modificar sus características de fraguado, resistencia, adherencia, retención de agua y densidad, que una vez amasado con agua, puede ser utilizado directamente.

Madera

Es un material muy apreciado por los escultores, por sus propiedades físicas y buenos resultados. Hay muchos tipos de madera y según sus cualidades pueden dejarse la escultura en su color natural o por el contrario pintarse en un policromado adecuado a cada textura. Las maderas llamadas nobles se dejan en su color natural. Son el nogal, roble, haya, cedro, caoba y otras. La madera se corta al menos cinco años antes de ejecutar la obra, en la estación de invierno cuando la savia está en las raíces y de esta manera se consigue que esté bien seca y sin dar lugar a descomposición de la materia.

Los árboles presentan unos troncos con diámetros más o menos limitados y eso obliga a veces a que se hagan piezas diferentes y apropiadas para llevar a cabo la obra. Los trozos se unen con espigas y se pegan a veces con una cola especial. Si la escultura tiene un acabado de policromía, las juntas pueden disimularse más, ya que la pintura tapaná el material de relleno, de lo contrario hay que hacer una labor más prolija. A veces las esculturas de madera se aligeran haciendo hueco su interior.

Contrachapado: Para el trabajo de escolares, hay otros materiales derivados de la madera, que presentan menos dificultades en su manipulación, y que permiten la utilización, menos peligrosa, de herramientas. Nos referimos **al contrachapado**.

La presentación más común de este material es en tableros 1,22 x 2,44 metros, en grosores que van de los 2,5 mm hasta los 36 mm en casi cualquier tipo de madera, predominando las maderas blandas. Existe una gran variedad de madera contrachapada.

Suelen hacerse tableros de pino y abeto para uso industrial y la construcción. Asimismo podemos encontrar tableros enchapados con maderas decorativas como el roble rojo, abedul, arce, loan (caoba filipina), caobilla, entre otras maderas duras.

Para el trabajo de este material, sin que los bordes de las planchas se desgaren, es decir para obtener un corte neto, se utilizan sierras o seguetas de dientes finos. Estas sierras de marquetería permiten el corte de ángulos o circunferencias. Cuando ya se domina este tipo de sierras y en edad superior a los 15 años, se puede combinar con la sierra de vaivén, o sierra de calar eléctrica. Este tipo de madera permite obtener superficies lisas mediante lija e igualmente podemos pintar dicha superficie con pinturas, que preferimos que sean solubles en agua.

Para el ensamblaje de los distintos elementos se realizan en el contrachapado ranuras del mismo grosor, y una longitud que permita ensamblar ambas piezas. Con este tipo de ensamblaje no es necesario el uso de cola, y al mismo tiempo permite desmontarse con facilidad. Para los trabajos de círculos y semicírculos las ranuras van igualmente dispuestas que para los elementos rectangulares. El sistema propuesto permite realizar múltiples formas, estáticas o que puedan tener movimiento, construcciones articuladas, así como ruedas, molinos, batanes, etc

Papel y Cartón

El **papel** es un material de fibras aglutinadas. Normalmente elaborado con pulpa de celulosa, en la actualidad se añaden sustancias como el polipropileno o el polietileno con el fin de proporcionar características adicionales. También se denomina **papel, hoja o folio** a su forma más común como lámina delgada.

Es otro de los materiales propio para la escultura. El mejor es el blanco, que sea bastante fuerte. Las láminas con papel metalizado en una de sus superficies, van perfectamente para el caso. Recortando tiras de papel y doblándolas en sentido longitudinal se obtienen barras de aristas en forma de L de T o de U, muy apropiadas para realizar construcciones sencillas o formas más complejas. El **cartón** es un material derivado del papel, más grueso y duro que éste. Algunos tipos de cartón son usados en envases, cajas, etc. La misma palabra se emplea en temas de Arte para los bocetos empleados como modelos para la confección de tapices y alfombras. Normalmente, dichos diseños se pintaban sobre papel rígido o cartón, de ahí el uso de la palabra con tal significado. Es también un material muy apropiado para confección de maquetas o desarrollar ideas.

Cartón pluma

Placa fina de poliestireno (corcho blanco) cubierta por ambos lados de papel satinado que se usa para montajes de diseños en presentaciones. Su poco peso y rigidez relativa ayuda a mostrar los diseños desplegados y sin arrugas. Al igual que el papel y cartón, permite realizar maquetas, diseños, proyectos tridimensionales etc.

Piedra

Este material es usado desde muy antiguo por encontrarse abundantemente en la naturaleza. Para manejar la piedra se necesitan herramientas especiales. Las piedras más comunes en la escultura son:

- **Piedra caliza:** roca sedimentaria blanda y fácil de trabajar; se emplea en labores minuciosas. Su conservación depende mucho de la calidad de las canteras. Se ha utilizado mucho en escultura monumental.
- **Mármol:** piedra caliza metamórfica, de grano fino y compacto. Su tratamiento de la superficie puede ser muy variado, obteniendo distintas texturas, como tersura, morbidez, aspereza, etc. Por ser un material bastante perdurable fue uno de los preferidos por los grandes artistas de la Antigüedad y el Renacimiento.
- **Arenisca:** roca sedimentaria muy fácil de trabajar en cantera, con humedad natural; se emplea en labores minuciosas. Tiene la particularidad de hacerse más dura y frágil con el paso del tiempo. Se ha utilizado mucho en escultura de capiteles románicos.
- **Alabastro:** es un mineral de yeso (aljez), de color amarillento, parecido al mármol a simple vista. Es frágil y quebradizo, pero muy fácil de trabajar. Ligeramente translúcido.
- **Granito, diorita** y otras piedras duras.

Hierro

El hierro es un metal que se utiliza para hacer esculturas, mediante distintas técnicas de trabajo. Estas son:

- **Repujado:** consiste en golpear chapas o varillas de hierro, en frío o en caliente, para darle las formas que el artista busca. Cuando se trata de chapas también se utiliza la palabra *batido* que remite al movimiento que se efectúa al batir, manualmente, la crema de leche
- **Soldadura eléctrica:** la soldadura eléctrica se utiliza fundiendo un electrodo de hierro en las superficies que se desean unir, por obra del paso de corriente eléctrica. Se caracteriza por efectuar una unión sumamente sólida y rígida. Esto permite unir objetos de hierro diversos (chatarra, piezas preformadas mediante el método anterior, etc.).
- **Soldadura autógena:** este tipo de soldadura permite generar una escultura por aporte, técnica similar a la que se practica con arcilla. La fortaleza de la soldadura es menor que aquella lograda por la soldadura eléctrica, pero tiene la ventaja de permitir la creación de obras más plásticas

Actualmente se utiliza el acero corten, para realizar esculturas que van a estar a la intemperie.

Policromía

- Primero se tapan las juntas con tiras de tela encolada.
- Se da en toda la obra una capa de yeso mezclado con agua y cola y a continuación se procede al lijado.
- Se aplica una serie de pigmentos que imitan la piel, las vestiduras, el pelo y todo lo demás.

Las **herramientas** para trabajar la madera son especiales:

- Hacha y azuela para el desbastado.
- Gubias y formones para la talla.
- Maza de madera para golpear el mango de estos útiles
- Escofinas de diferentes tamaños para el acabado

Bisonte. Talla de asta de reno en el extremo de un propulsor de dardos.

Segunda unidad

Tema N° 4: HISTORIA DE LA ESCULTURA

4.1 ESCULTURA PREHISTÓRICA:

Los objetos escultóricos conocidos más antiguos, tallados en marfil, asta, hueso o piedra, tienen entre 27.000 y 32.000 años de antigüedad. Entre ellos podemos citar un caballito de marfil de líneas ondulantes y delicadas, que fue hallado en una cueva de Alemania. De los detritos (fragmentos rocosos) acumulados en los suelos de cuevas prehistóricas también se han extraído figurillas femeninas en piedra que enfatizan la representación de los órganos reproductores, los pechos y las nalgas. Se cree que representaban a diosas de la fertilidad y por ello se las llama Venus. Una de ellas, la llamada Venus de Willendorf (c. 30.000-25.000 a.C., Museo de Historia Natural, Viena), de formas muy abombadas a pesar

de medir sólo 11,5 cm de altura, estaba pintada de color rojo. Hace unos 9.000 años, en Jericó, se realizaban representaciones de calaveras humanas cubiertas de yeso, con un gran naturalismo.

4.2 ESCULTURA GRIEGA:

La escultura tuvo por ideales máximos el naturalismo y la belleza antropomórficas. Entre los siglos VII y I a.C. alcanzaron la perfección en la representación de la figura humana a escala monumental. En el periodo más antiguo, el arcaico, las figuras eran rígidas y los cuerpos presentaban una esquematización geométrica, como en el arte egipcio. Sin embargo, en la época clásica, entre los siglos V y IV a.C., su arte se tornó más naturalista, buscando la perfección en la representación del cuerpo humano. Las figuras estaban bien proporcionadas y expresaban movimiento, aunque los rostros continuaban siendo estáticos. Los temas preferidos durante este periodo fueron los dioses y los atletas. Los escultores más famosos eran Fidias, Miron, Praxíteles Policleto, y Lisipo. Entre los grupos escultóricos realizados como decoración arquitectónica los más apreciados son los del Partenón de la Acrópolis de Atenas, como *Las tres diosas* cuyo ropaje arremolinado de manera rítmica, técnica denominada 'de paños húmedos', se ciñe a sus cuerpos reclinados. Durante el periodo helenístico (siglos IV a I a.C.) aumenta la expresividad en las obras, como puede apreciarse en los gestos faciales y en la contorsión de las poses. La *Victoria de Samotracia* o *Victoria alada*. Es una obra maestra de gran dramatismo de este periodo.

Arco del triunfo romano

4.3. ESCULTURA ROMANA:

Los etruscos, que habitaron la zona entre Florencia y Roma en Italia desde el siglo VIII hasta el III a.C., realizaron esculturas de sus dioses en terracota a tamaño natural, así como figuras humanas reclinadas sobre las tapas de los sarcófagos de terracota. También realizaron soberbios vaciados en bronce, como la *Loba capitolina* (c. 500 a.C., Museo del Capitolio, Roma), que se convirtió en el símbolo de Roma.

Los romanos fueron ávidos coleccionistas e imitadores de la escultura griega. Los historiadores modernos conocen los originales griegos perdidos gracias a las copias realizadas por ellos. La contribución característica de los romanos al arte de la escultura fue el retrato realista, en el que registraron hasta los detalles faciales menos atractivos. El sentido de la importancia de los hechos históricos que poseían los romanos queda reflejado en las esculturas exentas y en los relieves.

Entre los monumentos conmemorativos de Roma se pueden citar el arco de Tito (81 d.C.), la columna de Trajano (c. 106-113) y la estatua ecuestre de Marco Aurelio (c. 175). Ésta última se convirtió en prototipo de la mayoría de las esculturas ecuestres posteriores. Véase *Civilización etrusca: Arte y arquitectura*; *Arte y arquitectura de Roma*.

4.4 ESCULTURA PALEOCRISTIANA:

Los ejemplos que se conservan de la escultura paleocristiana datan del siglo IV; y, por su estilo, estas obras ya no se corresponden con el ideal clásico de belleza. En el sarcófago de mármol de Junio Basso (c. 359, Grutas Vaticanas, Roma) se representan diez escenas bíblicas; los personajes tienen proporciones extrañas y llevan ropajes que caen en pliegues con una excesiva monotonía. Este estilo, llamado a veces 'antiguo tardío', es tal vez el resultado de las influencias de las invasiones germánicas y del trabajo de artistas menos cualificados. Con el paso de los siglos, la prohibición

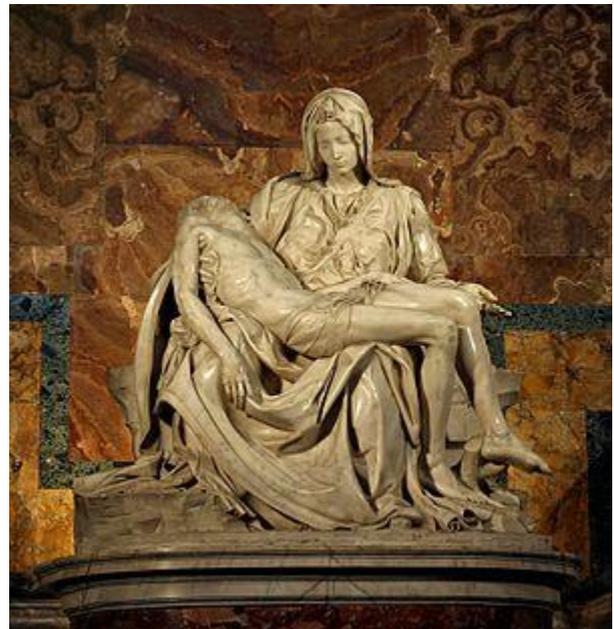
La Victoria de Samotracia o Victoria alada.

bíblica de esculpir imágenes hizo que disminuyera la importancia de la escultura. En vez de una estatuaria a tamaño natural se hicieron esculturas a escala reducida: retablos de marfil transportables, dípticos (dos paneles de marfil tallados unidos por bisagras) o pequeñas urnas esmaltadas al gusto bizantino. Ejemplo de éstas últimas es el relicario de Limburg (Limburg an der Lahn, Alemania), relicario de plata con joyas y esmaltes del siglo X. La escultura se utilizó como ornamentación de superficies hasta bien entrada la edad media.

4.5 ESCULTURA ROMÁNICA:

Durante los siglos XI y XII el románico recuperó la escultura monumental en piedra, arte que en la práctica había desaparecido desde la antigüedad. Las iglesias del sur de Francia tienen en los exteriores abundantes esculturas, destinadas a atraer e instruir a los fieles. Estas imágenes no eran exentas sino que solían realizarse sobre el propio muro de piedra, convirtiéndose en parte integral de la arquitectura y adaptándose al diseño del lugar en el que se colocaban puertas, tímpanos o jambas. El tema favorito era el Juicio Final que incluía ángeles y demonios de gran expresividad. Aparecen diferentes estilos que se manifestaban en algunas iglesias, como las de Moissac, Autun o Vézelay donde se alcanza una gran intensidad; y en otras, como las de Toulouse o Saint-Gilles-du-Gard lo que se evidencia es un sereno clasicismo. En España podemos encontrar interesantes muestras de escultura románica en los capiteles del claustro del monasterio de San Juan de la Peña, el conjunto decorativo de los capiteles y el sepulcro de Doña Sancha en la catedral de Jaca y en la magnífica obra protogótica del maestro Mateo en el pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago de Compostela, donde la escultura alcanzó un alto grado de perfección.

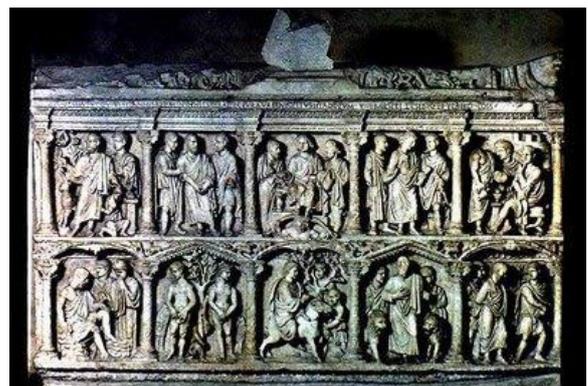
4.6 ESCULTURA GÓTICA:

Durante el periodo gótico se da una producción escultórica excepcional en Francia, Alemania e Italia. Al igual que en el románico, gran parte se realizó en combinación con la arquitectura religiosa, aunque también se encuentran figuras esculpidas en tumbas, púlpitos y demás mobiliario eclesiástico.

4.7 ESCULTURA RENACENTISTA:

A comienzos del siglo XV en Italia tanto los eruditos como los artistas comenzaron a interesarse por el pasado clásico; esto condujo al renacimiento-resurgimiento de la cultura clásica (véase Renacimiento (arte y arquitectura)). Lorenzo Ghiberti realizó dos puertas de bronce para el baptisterio de Florencia; en ambas resulta evidente su conocimiento de la escultura antigua. La *Puerta del Paraíso* (1425-1452) también muestra su dominio de las leyes de la perspectiva, que se habían codificado de forma matemática hacía muy poco tiempo. También existía un gran interés por las estatuas exentas de gran tamaño y Ghiberti, Nanni di Banco y Donatello realizaron figuras monumentales de santos, que se emplazaron en los nichos de los muros de Orsanmichele, oratorio de los gremios de Florencia.

Donatello fue el escultor más importante de comienzos del renacimiento; sus obras evidencian que no sólo fue un maestro en el arte de la escultura en piedra, sino que también poseía un profundo conocimiento de la psicología humana. Por ejemplo, su *San Jorge* (c. 1415-1416, realizada para el Orsanmichele, Bargello, Florencia) está representado con armadura, pero en su rostro se trasluce una clara expresión de vulnerabilidad. Más sorprendente aún resulta su innovadora *María Magdalena* (1454-1455, baptisterio de Florencia), talla en madera dorada y policromada. Aunque de forma habitual se la representa como una joven hermosa con una espléndida cabellera, la Magdalena de Donatello

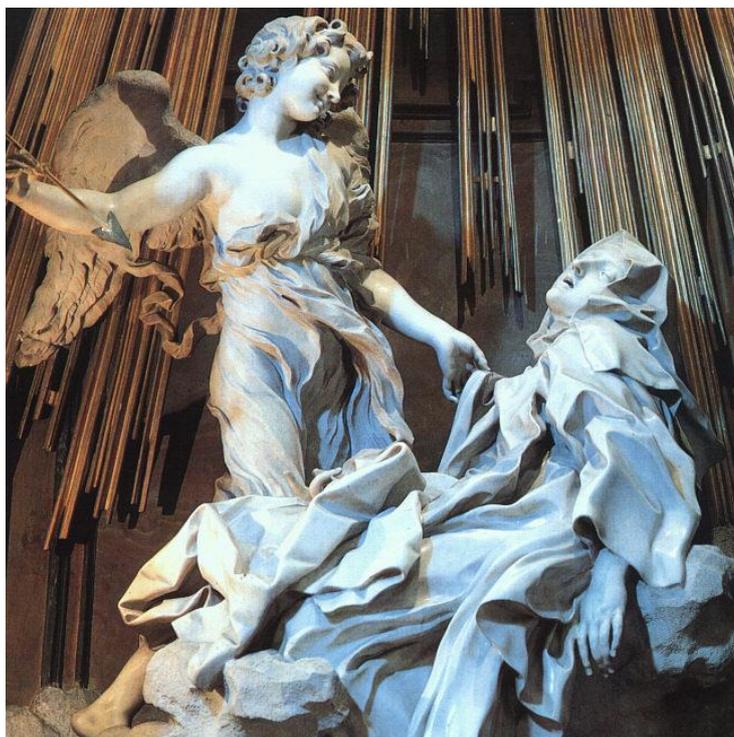

resulta revolucionaria y asombrosa, es una mujer vieja, semi desdentada y demacrada, con un cabello enmarañado que le llega casi hasta los pies.

Aparte de los florentinos, el escultor más notable de principios del renacimiento fue Jacopo della Quercia de Siena. Su maestría en la ejecución de desnudos en los relieves en mármol *La creación de Adán*, *La tentación* y *La expulsión del paraíso* (1425-1438) para la portada principal de San Petronio de Bolonia, muestra un gran conocimiento del arte de la antigüedad. Adán aparece con un cuerpo idealizado, musculoso, semejante a las estatuas griegas de dioses y atletas; el cuerpo y la pose de Eva están inspirados en la llamada *Venus púdica*.

El genio máximo de la escultura, no sólo del siglo XVI italiano sino tal vez de todos los tiempos, es Miguel Ángel. Su maestría se manifestó muy pronto, ya que sólo tenía veinte años cuando esculpió la *Pietà* (1498-1500, basílica de San Pedro, Roma) y el heroico *David*, primeras esculturas monumentales del renacimiento pleno. Realizó el majestuoso *Moisés* (c. 1515, San Pietro in Vincoli, Roma) y otras figuras exentas de gran expresividad para la tumba del papa Julio II, proyecto que nunca llegó a terminarse. Durante la década de 1520 cambió de estilo, como queda patente en las tumbas de los Medici (1519-1534), ubicadas en la sacristía Nueva de San Lorenzo de Florencia. Mientras que los primeros desnudos de Miguel Ángel muestran proporciones armoniosas, las figuras alegóricas reclinadas de las tumbas, que representan los cuatro momentos del día, ofrecen una distorsión en los cuerpos y unas poses complejas que indican un alejamiento de los ideales del renacimiento pleno y un anuncio del manierismo. Sus obras posteriores, como otra *Pietà* (1554-1564, castillo Sforzesco, Milán) son también anticlásicas. De ese modo las últimas esculturas de Miguel Ángel y las de otros artistas del siglo XVI evidencian la evolución hacia nuevas tendencias.

En España el renacimiento adquirió unas características particulares debido, en gran parte, al inmovilismo de las tradiciones. Así nació el plateresco cuya manifestación más significativa la encontramos en la fachada de la Universidad de Salamanca, de Juan de Álava. No hay que olvidar a los grandes escultores Alonso Berruguete, Damián Forment y Juan de Juni, que se formaron en Roma y en Florencia.

4.8 ESCULTURA MANIERISTA:

El manierismo, que convirtió la complejidad, la distorsión y el artificio en virtud, surgió del estilo renacentista tardío.

ITALIA. Entre los escultores manieristas italianos se incluyen Benvenuto Cellini, Francesco Primaticcio y Juan de Bolonia. Cellini es célebre por la realización de un elegante salero en oro y esmalte (1539-1543, Museo de Viena) para Francisco I de Francia, en el que esculpió gráciles figuras desnudas de proporciones alargadas. Primaticcio también trabajó para la corte francesa dentro de un grupo de artistas conocido como la Escuela de Fontainebleau y sus elaboradas esculturas en estuco (c. década de 1540) decoran las principales salas del palacio de Fontainebleau. Juan de Bolonia, originario de Francia, fue el escultor más importante que trabajaba en Florencia a finales del siglo XVI. Entre sus obras se cuenta *El rapto de las sabinas* (1583, Loggia dei Lanzi, Florencia), grupo escultórico en mármol de proporciones mayores a la humana, interesante desde todos los puntos de vista. Consiste en tres figuras con posturas entrelazadas en una espiral ascendente que son ejemplo del ideal manierista de dramatismo y complejidad de las formas.

FRANCIA. Los mejores escultores que trabajaron en Francia durante el siglo XVI estuvieron influenciados por el manierismo de la Escuela de Fontainebleau. Jean Goujon realizó algunas esculturas para tumbas, pero es más conocido por sus relieves que representan náyades elegantemente ataviadas para la fuente de los

Inocentes (1548-1549, Louvre). Otro destacado escultor fue Germain Pilon que también realizó esculturas funerarias. La más impresionante por su realismo y su técnica es la figura de la tumba de Valentina Balbiani (c. 1581, Louvre), en la que representa el deteriorado cadáver en un relieve delicadamente tallado en mármol.

ESPAÑA El escultor español manierista más destacado fue Alonso Berruguete, cuya influencia se dejó sentir en toda la escultura castellana. Entre sus obras destacan *La anunciación* y su célebre *San Sebastián* ambas en el Museo Nacional de Escultura (Valladolid), y la sillería alta de la catedral de Toledo, su obra más virtuosa y pulida.

4.9 ESCULTURA BARROCA Y ROCOCÓ:

El barroco, que abarca más o menos el siglo XVII y tiene su origen en Roma, se caracteriza por la intensidad dinámica. La expresión decorativa, más delicada, característica de la primera parte del siglo XVIII, nació en Francia y se conoce como rococó.

ITALIA Gian Lorenzo Bernini, pintor, escultor y arquitecto, fue el artista más destacado del barroco italiano. Sus obras expresan un dramatismo y una profundidad emocional acordes con la intensidad espiritual de la Contrarreforma. Se caracterizan también por la interrelación de luces y sombras y por la forma dinámica de plasmar el movimiento. Su *Apolo y Dafne* (1622-1624, Galería Borghese, Roma), demuestra que también poseía un gran virtuosismo técnico al trabajar el mármol. El *David* (1623-1624, Galería Borghese) es una de sus primeras obras y contrasta con el *David* más clásico y contenido de Miguel Ángel, que nos mostraba una figura contemplativa y reservada, antes de su encuentro con Goliat. La versión de Bernini es una figura en pleno movimiento, con la atención fija en el punto donde aparecerá el adversario y el cuerpo contorsionado para efectuar el disparo.

Muchas de las esculturas de gran tamaño de Bernini se encuentran en la basílica de San Pedro, para cuya plaza diseñó también la columnata. Entre estas obras se incluye el gigantesco baldaquino de San Pedro (1624-1633) que se halla sobre el altar mayor; la enorme cátedra del Apóstol (silla gestatoria de San Pedro, 1657-1666); varias estatuas monumentales de santos y dos sepulcros papales. Una de sus obras más apreciadas es la ornamentada capilla Cornaro de la iglesia de Santa María de la Victoria de Roma, donde se encuentra su espectacular *Éxtasis de Santa Teresa* (1645-1652), grupo escultórico en el que logra la máxima teatralidad y en donde funde lo espiritual y lo sensual de manera inaudita. Entre su abundante producción se incluyen también bustos y varias fuentes escultóricas espléndidas, como la famosa fuente de los Cuatro ríos (1648-1651) de la piazza Navona.

FRANCIA Y ALEMANIA Los escultores barrocos más sobresalientes de Francia fueron François Girardon, que realizó abundantes esculturas para los jardines del palacio de Versalles, Antoine Coysevox y Pierre Puget. Estos dos últimos, influenciados por Bernini. Las esculturas más notables de Puget son las puertas del ayuntamiento de Tolón y el *Milón de Crotona* (1671-1683, Louvre), cuya pose en *contrapposto* junto con su intensa expresividad emotiva constituyen un ejemplo de la estética barroca. Puget influyó en los escultores posteriores del rococó francés del siglo XVIII, Étienne-Maurice Falconet, Jean Baptiste Pigalle y Clodion (Claude Michel).

Los mejores ejemplos de la teatralidad del rococó en Alemania se encuentran en las ornamentadísimas obras de los hermanos Egid Quirino Asam y Cosme Damian Asam que, además de escultores, eran pintores y arquitectos. Su obra más conocida es la profusa decoración de la iglesia de San Juan Nepomuceno (1733-1746) de Munich.

4.10 ESCULTURA CUBISTA: Picasso

El arte africano desempeñó un papel muy significativo en el desarrollo del cubismo del pintor francés Braque y del español Picasso. De hecho, este último realizó algunas pequeñas tallas en madera en 1907 que

evidencian la influencia de las máscaras africanas. Influido también por la escultura ibérica, ejecutó algunas obras en bronce con rostros que parecen máscaras, como *Cabeza de un toro* (1943, Museo Picasso, París); en ellos se aprecia la evolución del estilo cubista que desarrollaba de manera simultánea en pintura. Una mayor distorsión puede verse en *Cabeza de mujer* (c. 1909, Galería de Arte Albright-Knox, Buffalo, Nueva York) cuyos rasgos faciales contraídos la convierten en la primera escultura auténticamente cubista de Picasso. En los años siguientes hizo numerosas construcciones y esculturas que pueden considerarse cubistas, como la *Guitarra* (1912, Museo de Arte Moderno, Nueva York) de chapas metálicas y alambre, y la obra en madera *Vaso de vino y dado* (1914, Museo Picasso, París). Sin embargo, sus obras posteriores están más dentro de la línea figurativa tradicional, como el bronce *Hombre del cordero* (1944, Museo de Arte de Filadelfia).

4.11 ESCULTURA DADÁ Y SURREALISTA:

Durante los años de la I Guerra Mundial el artista Dadá Marcel Duchamp expresaba su nihilismo estético seleccionando objetos industriales, que luego utilizaba como esculturas y a los que denominaba *ready-mades*. Duchamp consideraba temas artísticos objetos como secadores de botellas, palas para quitar la nieve y urinarios. El hincapié que hacían los dadaístas en el papel de la casualidad, la suerte y el inconsciente en la creación del arte, como en la obra de Duchamp *Tres zurcidos patrón* (1913-1914, Museo de Arte Moderno), influyó en el movimiento surrealista que se desarrolló con posterioridad.

El artista francés Jean Arp utilizó la casualidad en varios relieves en madera pintada a los que dio títulos ingeniosos y sugestivos. Sin embargo, es más conocido por sus esculturas abstractas posteriores, de formas biomórficas redondeadas, que denominó *Concreciones*, como por ejemplo *Concreción humana* (1935, versión en piedra, 1949, Museo de Arte Moderno). El pintor nacido en Alemania Max Ernst, al igual que Arp, fue un pionero del Dadá y del surrealismo; su *Espárrago lunar* (1935, Museo de Arte Moderno), obra deliciosa en escayola, representa dos figuras alargadas como si fueran plantas. El escultor suizo Alberto Giacometti dio forma a sus fantasías en obras inquietantes como la construcción *El palacio a las cuatro de la madrugada* (1932-1933) y el bronce *Mujer con la garganta cortada* (1932), ambas en el Museo de Arte Moderno. Frecuente colaborador de Duchamp y también relacionado con el Dadá y el surrealismo, fue el artista estadounidense de nacimiento Man Ray, cuya obra queda bien ilustrada con el fascinante *Objeto para ser destruido* (1923, destruido en 1957) que consistía en un metrónomo con una varilla oscilante en la que había adherida la fotografía de un ojo.

En España uno de los máximos representantes de la escultura surrealista es el canario Óscar Domínguez; en su obra, que adoptó la figura femenina como tema principal, se puede apreciar la influencia de otra de las grandes figuras de este movimiento, Salvador Dalí. En 1938, este artista catalán sembró el desconcierto entre el público asistente a la inauguración de la Exposición Internacional del Surrealismo en París con su *Taxi lluvioso*. Se trataba de un viejo automóvil en cuyo interior había situado dos maniqués: uno de ellos era un chófer con cabeza de cocodrilo y el otro, situado en la parte posterior, era una mujer rubia en traje de noche sentada sobre un lecho de verduras sobre la que caía constantemente un copioso aguacero. A todo esto se añadían numerosas plantas y 200 caracoles vivos. También son de inspiración surrealista las formas fantásticas de las esculturas del madrileño Alberto Sánchez.

4.12 ESCULTURA FUTURISTA:

Otra de las direcciones que tomaron los escultores de vanguardia del siglo XX fue la del futurismo, estilo surgido en Italia que hace hincapié en la expresión del movimiento en el arte. Uno de sus principales exponentes, Umberto Boccioni, realizó bronce muy originales como *Desarrollo de una botella en el espacio* (1912) y *Formas únicas de continuidad en el espacio* (1913), ambas en el Museo de Arte Moderno.

4.13 ESCULTURA ABSTRACTA:

La escultura estadounidense empezó a desarrollar líneas más abstractas de expresión durante la década de 1930, cuando los artistas entraron en contacto con obras europeas contemporáneas, bien de forma directa o a través de fotografías. Alexander Calder, por ejemplo, recibió una gran influencia del pintor holandés Piet Mondrian que se reflejaría luego en sus esculturas y pinturas abstractas realizadas con colores puros. Calder alcanzó fama internacional con su escultura móvil, y sus *stábiles* o esculturas inmóviles. Inspirado en las esculturas hechas con piezas soldadas de Picasso y Julio González, David Smith realizó obras en acero soldado como *Paisaje del río Hudson* (1951, Museo Whitney de Arte Americano, Nueva York). Su serie titulada *Cubi*, a la que pertenece *Cubi I* (1963, Instituto de Arte de Detroit), consiste en varias obras de grandes dimensiones inspiradas en el cubismo. En dicha serie se puede apreciar cómo pule y corroe las superficies de acero inoxidable con un diseño caligráfico repetitivo para reflejar la luz.

En la década de 1930 Joseph Cornell, muy influenciado por el surrealismo, realizó esculturas tridimensionales de cajas pintadas y *assemblage* de objetos heterogéneos, con los que lograba una atmósfera de misterio. De inspiración contraria son los de Louise Nevelson, grandes construcciones abstractas y monocromáticas, diseñadas como instalaciones. Están compuestas de objetos utilitarios, por lo general trozos de muebles contenidos dentro de marcos de madera como si fuesen cajas. Isamu Noguchi realizó obras de una elegante sencillez en las que combina la abstracción europea con las formas tradicionales japonesas.

Reuben Nakian, que en la década de 1940 pasó del estilo figurativo a una semi-abstracción, trabajó tanto en metal como en terracota y realizó esculturas inspiradas en la mitología. Otros escultores abstractos son Richard Lippold, conocido por sus construcciones colgantes en metal y alambre y Harry Bertoia, que utilizó varillas de acero muy finas ensambladas de forma que pudieran vibrar. Theodore Roszak realizó construcciones de formas muy libres en las que utilizaba el acero soldado con otros metales, como en *Flor de espiga* (1948, Museo Whitney de Arte Americano).

Herbert Ferber, influenciado por el expresionismo abstracto, creó una construcción de metal de grandes dimensiones, *Y el arbusto no se consumió* (1951), para la fachada de la sinagoga B'nai Israel, en Millburn, Nueva Jersey. La obra de Ferber fue uno de los primeros ejemplos del nuevo renacimiento que combinaba escultura y arquitectura en las iglesias. Seymour Lipton hizo escultura biomórfica compuesta de planchas de metal soldadas, como en

Floración selvática (1954, Galería de Arte de la Universidad de Yale, New Haven, Connecticut), y Mark di Suvero es conocido por sus enormes construcciones al aire libre, en las que a veces utiliza vigas de acero, como en *Ik Ook* (1971-1972, colección privada) y elementos móviles.

4.14 ASAMBLAGE Y ESCULTURA DE CHATARRA:

Muchos escultores han realizado obras, tanto abstractas como figurativas, utilizando el *assemblage* y los objetos de desecho, llegando a crear en muchos casos grandes ambientes que permiten al espectador moverse dentro de la obra. La chatarra, utilizada por primera vez por los dadaístas a principios del siglo XX, se convirtió en la base de las expresivas esculturas que Richard Stankiewicz hizo durante la década de 1960. Durante dicha década surgió el Pop Art en Estados Unidos, impulsado por artistas como Robert Rauschenberg, Jasper Johns, George Segal, Marisol Escobar, Red Grooms, Claes Oldenburg, Edward Kienholz y Lucas Samaras.

Rauschenberg introdujo lo que él llamaba "pinturas combinadas", cuyos últimos ejemplos presentan la tridimensionalidad de la escultura, incorporando chatarra y objetos encontrados a la superficie del lienzo. Entre sus obras más destacadas se cuenta *Monograma* (1955-1959, Museo Moderno, Estocolmo), construcción en la que se combinan una cabra de Angora disecada, una rueda de automóvil, una pelota de tenis y unas puertas de madera con bisagras sobre las que realizó pinturas expresionistas abstractas. Johns, discípulo de Duchamp, hizo una escultura en bronce a base de latas de cerveza, *Bronce pintado* (1960, colección privada), en la que planteaba el problema estético de la utilización de objetos cotidianos como forma artística. Segal utilizó a sus amigos como modelos para crear figuras en escayola blanca que representaban acciones y gestos cotidianos. Su grupo escultórico *La cena* (1964-1966, Walker Art Center, Minneapolis, Minnesota) se caracteriza por su sosegado clasicismo y su poder de evocación. Marisol (nombre por el cual se la conoce) hace *assemblages* con maderas, pintura y diversos materiales más, como pares de zapatos. Grooms construye obras ambientales enormes, como la deliciosa *Rukus Manhattan* (1975-1976, Galería Marlborough, Nueva York). Oldenburg, que se dedicó a reproducir alimentos en escayola pintada, creó objetos pop llenos de humor, como *Hamburguesa doble* (1962, Museo de Arte Moderno). De muchas de sus primeras esculturas rígidas de objetos, como interruptores de luz, ha hecho después copias en vinilo blando.

Las composiciones de Kienholz en técnica mixta, tales como *El hospital estatal* (1964-1966, Museo Moderno, Estocolmo) que representa a los pacientes postrados en camas, llaman la atención de modo gráfico sobre los aspectos más terribles de la sociedad contemporánea. También Samaras ha realizado obras inquietantes aunque visualmente atractivas como *La silla* (1965, Galería Smart, Universidad de Chicago), cubierta con miles de alfileres amenazadores. Las figuras en fibra de vidrio y poliéster creadas por Hanson son de un realismo asombroso, y en ellas se aprecia una evolución que va de los retratos safrícos de turistas y tenderos obesos a las representaciones más sencillas de obreros y gente corriente de Estados Unidos.

4.15 ARTE EN ESPACIOS NATURALES – LAND ART:

Durante los últimos años de la década de 1960 varios escultores estadounidenses se dedicaron a la creación de espacios naturales. Entre estos artistas estaban Robert Morris, Michael Heizer y Robert Smithson, quienes abandonando sus talleres se volcaron en la investigación de temas geológicos y minerales. Un proyecto impresionante dentro de esta línea es *El malecón en espiral* de Smithson, espiral de

4,6 m de ancho, compuesta de rocas, cristales salinos, tierra y algas, y que se interna 457 m en el lago Great Salt de Utah. La obra se finalizó en 1970 pero en la actualidad ya no puede verse pues ha quedado cubierta por las aguas.

4.16 ÚLTIMAS TENDENCIAS – INSTALACIONES:

A partir de la década de 1960 los escultores continuaron trabajando con materiales y estilos diversos. El venezolano Jesús Rafael Soto, pionero de la escultura cinética, crea las primeras obras vibrantes a base de varillas que cuelgan de hilos de nylon frente a un fondo trama, y que al moverse producen un efecto de vibración óptica. En Inglaterra Anthony Caro crea construcciones en metal de gran fuerza expresiva, que suelen presentar un eje horizontal. En España el escultor vasco Eduardo Chillida realizó en la década de 1960 esculturas en hierro forjado y estructuras con grandes bloques de madera, aunque fue introduciendo nuevos materiales como mármol, cemento y granito. Entre los estadounidenses que trabajan en metal se encuentran George Rickey, que realiza delicadas estructuras en acero inoxidable que se mueven con el viento, y Richard Serra, que construye enormes estructuras de acero para colocar al aire libre, como su *Arco circular de San Juan*, de 61 metros, ubicada en la salida del túnel Holland, bajo el río Hudson, en Nueva York. Entre los escultores estadounidenses que trabajan con luz artificial se cuentan Chryssa, que utiliza tubos de neón, y Dan Flavin, que define los huecos espaciales usando tubos fluorescentes. Otros artistas estadounidenses, como Donald Judd y Sol LeWitt, basan sus obras en la repetición de unidades idénticas, formas simples y precisas, con una absoluta simetría.

Judd, artista minimalista, trabaja con formas sólidas, como en *Sin título* (1965, Museo Nacional de Arte Moderno, París); LeWitt, pionero del arte conceptual, crea espacios huecos cuadrados definidos por delgados contornos realizados en aluminio, como en *Cubo modular en nueve partes* (1977, Instituto de Arte de Chicago). El arte conceptual, corriente de gran importancia durante la década de 1970, estuvo muy influido por la obra y los escritos de Duchamp. Con el fin de dar.

5.17 EAT ART:

Para mediados del siglo xx surge la corriente del arte conceptual y dentro del arte surge el movimiento eat art

Se trata de utilizar todo tipo de alimentos para crear obras de arte en diversos formatos. Con esta técnica se hacen instalaciones, esculturas y performances.

Los alimentos siempre han estado presentes en la historia del arte. En un primer momento como modelo - el frutero elevado a la categoría de arte a manos de Caravaggio (Milán, 1571 - Porto Ercole, 1610)

- y más adelante se introdujo un componente simbólico - los oníricos huevos fritos de Dalí (Figueres, 1904-1989)-. En la segunda mitad del siglo XX, además, se da a la comida importancia como material, con una corriente que convierte los comestibles en materia de los objetos de arte, el Eat Art, un arte sensorial en el que, además de la vista, intervienen el olfato y el gusto.

El trabajo precursor de esta corriente fue la obra de Daniel Spoerri (Rumanía, 1930), *Palindromic Dinner* (1977) en la que usó como materia prima los desechos del vecindario, ponía de manifestó el brusco cambio que el ritual de la comida había experimentado con el nacimiento de la sociedad de consumo. Esta importante carga simbólica sedujo a un grupo de artistas que, durante décadas, han mantenido la comida como tema de exploración artística.

Referencias bibliográficas

1. Ráez Mendiola Ernesto. Estudio y Apreciación del Arte, Lima: Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 2008
2. De la Casa Leticia, Arte del Siglo XX, Lima: Empresa Editora El Comercio 2009
3. Herman Blume Ray Smith. El Manual del Artista, Madrid: Editorial Dorling Kindersley; 1990
4. Ramírez Pilar. Enciclopedia Ilustrada – Artes y Obras Maestras, Santiago de Chile: Editorial Larousse S. A.; 1999
5. Navarro Joaquín. El Mundo del Arte, Autores, Movimientos y Estilos, Barcelona: Grupo Editorial Océano; 2000
6. Biedman Carlos. El lenguaje del Dibujo, Buenos Aires; Editorial Kapelusz; 1990