

HISTORIA, CONCEPTOS Y TÉCNICAS DE LA ESCULTURA

ÍNDICE

EL MUNDO TRIDIMENSIONAL.....	2
LA ESCULTURA: MATERIALES, TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y TIPOS.....	2
BREVE HISTORIA DE LA ESCULTURA	
LAS ANTIGUAS CIVILIZACIONES: ESCULTURA PREHISTÓRICA Y ESCULTURA EGIPCIA (hasta el 1000 aC).....	5
LA ESCULTURA GRIEGA Y ROMANA (del 1000 aC hasta 500dC).....	5
▪ Periodo Arcaico:	
▪ La escultura Clásica	
▪ El Helenismo	
ARTE PALEOCRISTIANO Y BIZANTINO (s. II al IV d.C).....	8
ESCULTURA ROMANICA Y GÓTICA (s. XI al XII).....	8
LA ESCULTURA RENACENTISTA EN ITALIA (s. XIV, XV y XVI).....	9
▪ EL QUATTROCENT	
▪ EL CINQUECENTO	
LA ESCULTURA BARROCA (s.XVII).....	11
EL NEOCLASICISMO.(s.XVIII).....	12
EL ROMANTICISMO, EL REALISMO Y EL IMPRESIONISMO (s. XIX).....	12
EL SIGLO XX. LOS MOVIMIENTOS DE VANGUARDIA	13
▪ ESCULTURA BIOMÓRFICA. BRANCUSI Y MODIGLIANI	
▪ ESCULTURA CONSTRUCTIVISTA	
▪ ESCULTURA DADÁ Y SURREALISTA	
▪ ESCULTURA FUTURISTA	
ÚLTIMAS TENDENCIAS DE LA ESCULTURA CONTEMPORÁNEA.....	16
FICHA PARA EL ANÁLISIS DE UNA OBRA ESCULTÓRICA O UN RELIEVE.....	17

Haciendo **CLICK AQUÍ** puedes acceder a la
colección completa de más de 3.500 libros gratis
en infolibros.org

EL MUNDO TRIDIMENSIONAL

El mundo que habitamos es un espacio tridimensional. Para comprenderlo necesitamos tener en cuenta una infinitud de puntos de vista e interrelacionarlos. Pero, además de recorrerlo visualmente, también habrá que recorrerlos con un movimiento físico.

La relación espacio-tiempo aparece planteada como la trama esencial para comprender las formas tridimensionales. Al espacio, propio de tridimensionalidad, tenemos que añadir el tiempo en el que nosotros nos movemos dentro o fuera de una escultura.

Esto nos ocurre con la Arquitectura y con la Escultura, pues para ello no nos basta con una sola cara como cuando observamos una fotografía, sino que necesitamos entrar dentro de ella (arquitectura) o alrededor de ella (escultura). Necesitamos recorrer un camino durante un tiempo para que la obra se nos ofrezca en todas sus facetas.

De la organización de ese recorrido dependerán las impresiones y las conclusiones que extraigamos de esa obra. Ocurre lo mismo cuando visitamos una ciudad acompañados de un guía; el buen cicerone, conocedor del paisaje que va a mostrarnos, elegirá aquellos aspectos de los monumentos y el orden en los que va a mostrárnoslos para que entendamos las verdaderas dimensiones del alma de la ciudad.

Sucede lo mismo con el montaje de una película. El criterio del director del film en el momento del montaje, define el resultado de la película. El criterio creador es en definitiva, lo que dota de expresividad y ritmo a una obra artística.

Al observar una obra tridimensional, se deben analizar todos los puntos de vista posibles y ordenar nuestras observaciones con una cierta lógica. No olvidemos que el artista, al crear una obra de tres dimensiones, calcula los probables y más lógicos itinerarios que el espectador pueda seguir para observarla, admirarla y entenderla.

La luz contribuye a acusar aún más este efecto de sorpresa de la escultura, que al igual que la arquitectura, se percibe en función de la luz circundante. Una iluminación idónea puede hacer cambiar por completo el sentido escultórico de una obra.

LA ESCULTURA: MATERIALES, TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y TIPOS.

La escultura es el arte del volumen. Es, ante todo, una masa tridimensional que incita al tacto, sentido mediante el cual conseguimos plenamente la sensación de volumen. Éste es su rasgo distintivo, pero como, normalmente, se reduce su disfrute a la contemplación visual, sin contacto físico, es necesario, para compensar esta limitación, que el espectador se esfuerce en ver las obras desde múltiples puntos de vista. Los conceptos de este apartado te ayudarán a contemplar mejor estas formas y, en consecuencia, a apreciarlas.

MATERIALES.

El **mármol** y el **bronce** se consideran los materiales más nobles. El primero, muy duro, permite manifestar la perfección de la talla, ya que es imposible ocultar los defectos; mientras que el segundo, aunque es muy costoso y exige una técnica difícil, ha sido el preferido para los encargos más prestigiosos y los monumentos públicos al ser un material duradero que resiste muy bien a la intemperie. El otro material noble es la **madera**, que admite bien la policromía en aras de mayor realismo. Otros materiales para tallar son la **piedra** y el **alabastro**.

Para el modelado de los bocetos previos se suele utilizar el **barro (arcilla)**, que cocido, e incluso policromado, constituye la base de espléndidas esculturas y, como la cera, permite, con su plasticidad, gran realismo.

Materiales suntuarios son el oro, la plata, el jade, el azabache, el cristal de roca, el marfil, etc., mientras que la escultura moderna utiliza además hierro, hormigón, plástico y toda clase de productos de desecho —cartón, papel, escorias, etc.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

Las principales técnicas escultóricas son cuatro:

a) La talla, o técnica sustractiva —consiste en quitar materia—, es la más difícil y se aplica sobre materiales duros (piedra, madera...). Su primer paso es el desbastado o eliminación

de grandes masas de material mediante el puntero, cinceles, gubias, taladros y trépano. Posteriormente, se alisa la superficie mediante limas, escofinas o lijas, piedra pómez, esmeril y toda clase de abrasivos, según los materiales. La máquina de sacar puntos, una técnica auxiliar de la talla, permite reproducir un modelo original. Este sistema da más seguridad en la talla y, además, diferencia el proceso creativo de la escultura -a cargo del artista— del meramente artesanal de realización de la misma —efectuado por operarios del taller.**(ampliación)

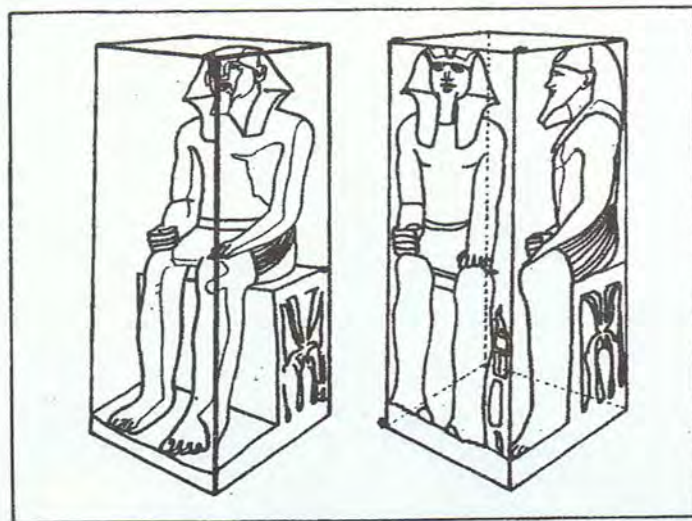
b) El modelado es, al contrario que la talla, una **técnica aditiva** —añade materia. Construye la obra uniendo materiales blandos como la arcilla modelándola con la mano, puntas de madera, paletas o trapos húmedos. Como técnica auxiliar se utiliza el **vaciado**, que, mediante moldes de escayola, permite reproducir la figura, o realizarla en material más duradero (hormigón, plástico, metal).

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(boceto, maquetas aclaratorias, etc...) que desembocará en la obra definitiva, bien en piedra o bien fundida.

c) La fundición consiste en **derretir** metal y verterlo en moldes para que tome forma. Una técnica específica del bronce es la de la **cera perdida**, con la cual, a partir de un modelo en arcilla, se saca un molde de escayola; éste se recubre interiormente de cera y se rellena de material no fusible —generalmente arena— llamado 'alma'. Tras separarse el molde, se retoca la superficie con cera y se recubre otra vez con una capa de escayola. Cuando ésta se endurece se le hacen agujeros por arriba y por abajo. Por arriba se le echa el bronce fundido, que deshace la cera y la hace desaparecer por los agujeros de abajo. Cuando el metal se solidifica, se rompe el molde de escayola y se obtiene la figura deseada, a la que se extrae el alma de arena.

d) La técnica de **la construcción o de ensamblar**, finalmente, se basa en la conjunción de diversos elementos —madera, cartón, metales, etc., a modo de un colage escultórico. El desarrollo sistemático de la idea de escultura como construcción y ensamblaje, en su doble dimensión técnica y conceptual, está estrictamente ligado a las aspiraciones del arte contemporáneo.

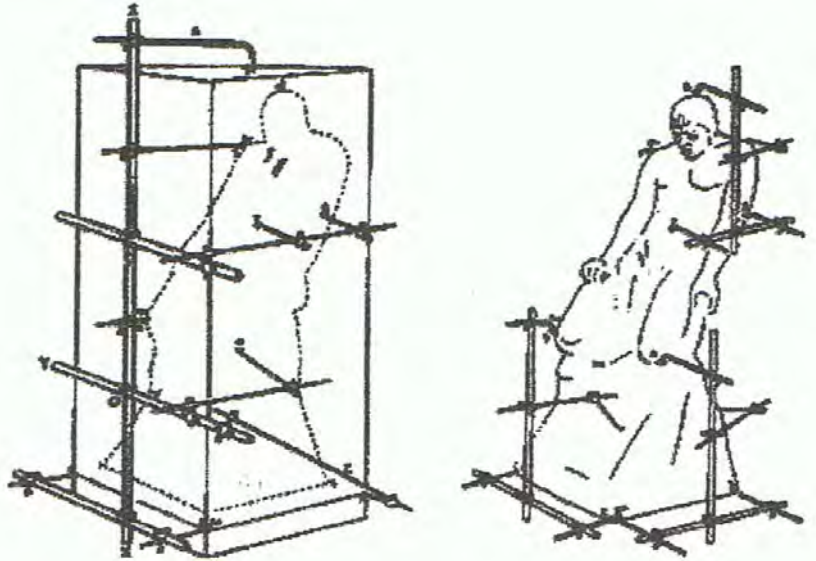
**En el proceso de esculpir y tallar.- la eliminación de materia de un bloque de piedra o madera, que son los materiales más comunes, hasta "encontrar" dentro la forma deseada representa la noción más profunda de la escultura como arte. Para trabajar la piedra se recurre, por una parte, a instrumentos 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.

Bloque del cual se extrae el volumen sobrante

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.

El empleo de los procesos escultóricos requiere el conocimiento de procedimientos geométricos -cuyo dominio es, a veces, ajeno al propio artista que concibe la escultura- que permiten saber, por ejemplo, mediante una caja de varillas ortogonales (denominada caja de sacar puntos), dónde debe aplicarse el golpe en el caso de la copia de esculturas. Lo habitual es que se aplique como sigue: las varillas nos ofrecen una medición por coordenadas en anchura, altura y profundidad, de las tres dimensiones en las cuáles se articula el espacio. Mediante éstas referencias el escultor sabe exactamente hasta dónde ha de desbastar para alcanzar un punto clave. Repitiendo esta operación sucesivas veces se logra obtener los puntos clave, a partir de los cuáles se establecerán ya los sucesivos planos geométricos.

Herramienta de sacar por puntos, empleada para copiar esculturas a la perfección.

TIPOS DE ESCULTURAS

Según su forma, la escultura puede ser **exenta** o de **bulto redondo** —cuando se modela en las tres dimensiones— y de **relieve** —cuando está adherida a un plano de fondo. Hablamos de: **altorrelieve** si sobresale del plano más de la mitad de la figura, **bajorrelieve**—menos de la mitad—, **mediorrelieve**—la mitad—, y **huecorrelieve** —cuando, en vez de sobresalir, se rehunde en el plano.

Cuando la escultura se destina a ornamentar un edificio, se llama **monumental** y puede estar totalmente subordinada al marco arquitectónico —ley del marco típica de la escultura románica—, o concebirse para ser vista únicamente desde un punto de vista —frontalidad.

Toda escultura es un objeto con **volumen**, sin embargo este puede ser **cerrado**, si es rotundo y sin intersticios, o **abierto**, cuando la fragmentación externa muestra el espacio interno. Estos volúmenes tienen capacidades expresivas diferentes y se pueden configurar con planos rígidos de tipo arquitectónico o con planos curvos, generalmente convexos, que evocan formas orgánicas.

La superficie de estos volúmenes y planos tiene la textura propia del material y del acabado o grado de terminación de la obra y la apreciamos plenamente por el tacto. Pero mientras algunos artistas, como Miguel Ángel, dan una peculiar intensidad dramática a muchas de sus obras al no acabarlas de pulir y al evidenciar, en algunas partes, el desbastado y el cincelado, otros, en cambio, como los neoclásicos, pulen la superficie hasta dejarla lisa y brillante, con un efecto inmaterial y etéreo.

BREVE HISTORIA DE LA ESCULTURA

LAS ANTIGUAS CIVILIZACIONES: ESCULTURA PREHISTÓRICA Y ESCULTURA EGIPCIA (hasta el 1000 aC)

Tiene una **función religiosa, simbolista y mágica**. Son representaciones de carácter **naturalista**.

En EL PALEOLÍTICO el hombre y los animales constituyeron los únicos protagonistas de aquellas representaciones, es decir, son naturalistas. Los materiales utilizados son la piedra, el hueso y el marfil. Y se practica la escultura de bulto redondo y el relieve. Destaca la Venus de Willendorf.

En la ESCULTURA EGIPCIA la figura garantiza la inmortalidad del difunto. Éste es el fundamento de la ley de la frontalidad y del predominio de la escultura de formas redondeadas, características de Egipto y Mesopotamia. Otros dos rasgos fundamentales son la **visión rectilínea** y armonía de la proporciones, además del **hieratismo** y rigidez en la forma. Se utilizan desde la caliza y la madera, a las piedras más duras y lujosas, como el granito, el basalto, la diorita, la obsidiana, el pórfido. Materias incrustadas en los ojos aumentaban la vivacidad de estos. (Escriba sentado)

Venus de Willendorf (Autor desconocido)

Tríada de Mikerinos(A.D.)

LA ESCULTURA GRIEGA Y ROMANA (del 1000 aC hasta 500dC)

En Grecia nace el **antropocentrismo** (el hombre es la medida de todas las cosas). Los artistas continúan haciendo una escultura **naturalista** que trata de fijar un **canon o ideal de belleza y serenidad**.

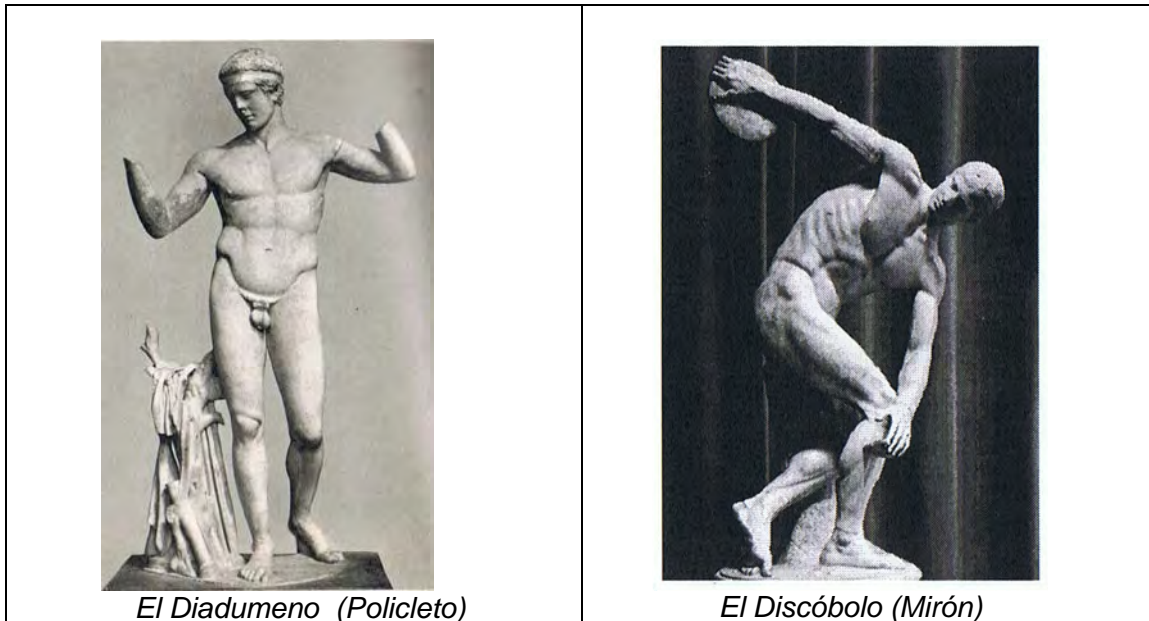
Los romanos aprenden de los griegos la técnica, pero su espíritu pragmático les aleja del idealismo griego, dando paso a unas representaciones más realistas que se alejan del canon griego(retratos).

El arte griego por excelencia es la escultura, pero presenta la dificultad de que apenas quedan restos originales y los conocemos gracias a las copias romanas del período del Imperio.

La estatua griega siempre forma parte de un conjunto en unión con la arquitectura. Los tres periodos clásico son:

- Periodo Arcaico:

En toda la escultura arcaica rige la **ley de la frontalidad**, hombros rígidos y horizontales, ojos abultados y la típica sonrisa arcaica. La culminación del I. arcaico lo tenemos en el Auriga de Delfos, en esta el rostro ya aparece perfecto aunque poco expresivo la túnica es estriada recordando la escultura Dórica.

- La escultura Clásica

El periodo clásico comprende dos siglos, siglo V a. c., sus tres máximas figuras son: Mirón, Fidias Y Policleto y en el siglo IV a. c. Scopas, Praxíteles y Lisipo. Estos seis autores comparten 4 características fundamentales:

1ª.-Búsqueda de la Armonía y la proporción. En el siglo V Policleto establece el canon en 7 cabezas y en el siglo IV tanto Praxíteles como Lisipo lo establecen en 8 cabezas.

2ª.-Principio de Diartrosis (articulación movable) se acentúa la división entre el tronco y las extremidades.

3ª.-Marcan mucho los pectorales, la cintura y el pliegue inguinal.

4ª.-Postura de contraposto. Por primera vez se rompe la ley de la frontalidad, una pierna actúa de sostén, la otra se flexiona desnivelándose por tanto la línea recta de las caderas.

En el siglo V Mirón nos 'presenta El Discóbolo. Mirón consigue por primera vez captar el movimiento en el momento de máximo desequilibrio del cuerpo cuando el atleta va a iniciar el giro para lanzar el disco; el cuerpo aparece contraído y apoyado en el pie derecho.

La culminación del siglo V se alcanza con Fidias considerado el máximo exponente del clasicismo sus obras se caracterizan por la belleza serena de los rostros flexibilidad y transparencia de los ropajes y lá combinación entre equilibrio y vida.

Policleto, es un teórico de la anatomía humana y recoge sus cánones de belleza en obras literarias. La obra que recoge toda su teoría estética es el Doriforo, también es un atleta, en concreto un lancero, en el se estudia cada pliegue muscular y consigue un gran efecto de profundidad en la posición de piernas y brazos.

El Diadumeno La expresión es más dulce y las piernas más cortas aunque con un mayor grado de flexión en la pierna izquierda es un claro ejemplo de postura de contraposto.

Siglo IV a.C.

Desnudo femenino más representativo de este periodo es el de Afrodita Cnidia de Praxíteles; este es un gran innovador de la escultura, crea un estilo propio que lo recoge perfectamente la curva Praxiteliana.

Scopas vuelve a revolucionar la escultura clásica con dos características fundamentales de sus obras, la contorsión de los cuerpos y la violencia de la expresión sobre todo en su obra Ménade Furiosa.

Lisipo: Los músculos son a un tiempo grasa y fibra adquiriendo mucho volumen. El cánón es más largo, los rostros más varoniles como por ejemplo en el Hércules Farnesio, sin embargo en el Apoxiomeno vuelve a esculpir al atleta en un instante. Lisipo va a adelantar la visión de la escultura del Helenismo de hecho es el escultor preferido de Alejandro Magno.

El Laoconte (Autor desconocido)

Victoria de Samotracia

El Helenismo

El helenismo comprende tres siglos desde la muerte de Alejandro Magno hasta el 20 a.c. El helenismo es un periodo de crisis artística. Tras el clasicismo hay una ruptura con el concepto de la polis (ciudad) griega y eso desencadenó en arte la construcción de grandes conjuntos monumentales como El altar de Pérgamo.

Aunque Atenas sigue teniendo peso específico, la ciudad que más importancia tendrá será Alejandría, en escultura se sustituye la escultura individual por la composición en grupo, siendo un tema frecuente las conocidas Alegorías y en ellas aparece con frecuencia la videncia tanto en las formas como en los temas.

El autor ya no busca la idealización del cuerpo sino su miseria y realidad porque durante el Helenismo nos encontramos con las tres edades del hombre, la frescura de la infancia, el vigor de la juventud y la decrepitud del anciano.

La Venus de Milo es sin duda una de las obras fundamentales del helenismo, tiene gran influencia de Lisipo, aunque es de autor desconocido se acentúa la línea sinoidea del cuerpo y adquiere un gran dinamismo en el juego de paños.

Laocoonte y sus hijos la composición recoge el momento en el que Apolo castiga al Sacerdote Laocoonte. Se observa la diferencia entre el Helenismo de Laocoonte y el intento por retomar el Clasicismo en sus hijos. La obra es de una gran espectacularidad dramática y esta considerado como la expresión universal del dolor.

La escultura en Roma tiene su periodo más importante en el periodo Imperial.

La escultura romana se forja fundamentalmente con manos griegas.

Se observa como surge el interés por el retrato: esta es la innovación romana en escultura, por lo tanto su característica más importante es un gran realismo y naturalismo, no sólo se busca la apariencia física sino la vida íntima y la personalidad del retratado. Una característica es que dejan el globo ocular en blanc

La estatuaria romana tiene su culminación en la época imperial tomándose como modelo los retratos de Octavio o Augusto.

Con los Severos (193-192) se inicia el resquebrajamiento político romana. Esta misma falta de solidez se acredita en el arte. La religión romana se llena de deidades extranjeras. Como fruto de ello se esculpen infinidad de dioses orientales. La manía de lo grande se extiende. Se hacen estatuas descomunales de los emperadores.

El arco de Constantino en Roma, pese a su magnitud, es una evidente muestra de la decadencia en que se hallaba la escultura romana en el siglo IV.

ARTE PALEOCRISTIANO Y BIZANTINO (s. II al IV d.C)

Escultura Paleocristiana:

En principio, pues, las formas y los temas continúan, lo que cambia es la significación. Desde el siglo IV d.C. se percibe un distanciamiento de la realidad, que terminará situando las imágenes religiosas en un escenario desmaterializado.

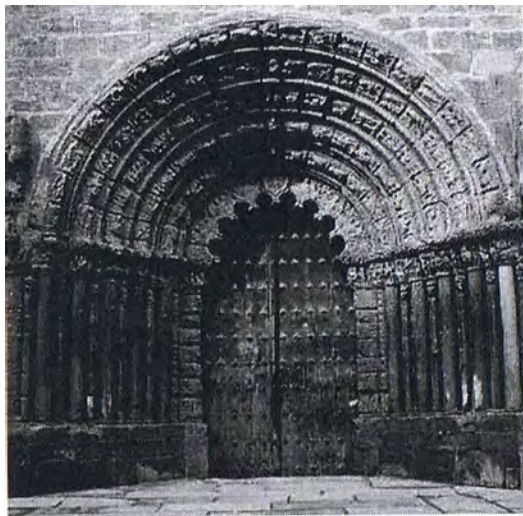
Destacó el sarcófago paleocristiano que inicialmente se usan modelos romanos, a partir del siglo II aparece el sarcófago con Estrígidas que es una ornamentación a base de acanaladuras en forma de S y posteriormente apareció el símbolo de la cruz en los sarcófagos.

Escultura Bizantina:

Apenas hay esculturas monumentales en el arte bizantino por dos razones:

- Búsqueda del simbolismo
- Porque la influencia judía negaba el culto a las imágenes.

Así que se reduce la escultura a relieves de sarcófagos y pequeños relieves hechos en marfil, en ellos las figuras se presentan sentadas en sillas, son composiciones frontales y con la mirada fija.

Portada Románica tipológica

Relieve claustro Sto. Domingo de Silos

ESCULTURA ROMANICA Y GÓTICA (s. XI al XII)

La escultura románica tiene influencia del Paleocristiano y del arte Bizantino en cuanto a los temas, como por ejemplo el Pantocrátor (Cristo con el dedo en alza), juicio final y en general cualquier pasaje de la Biblia, porque tiene fundamentalmente una función Catequética y didáctica, va destinado a una población analfabeta pero a diferencia del Paleocristiano y Bizantino, el románico saca las figuras al exterior, tímpanos. Lambas, arquivoltas capitel y está supeditada a la arquitectura.

Se reconocen dos leyes:

- Ley del esquema
- Ley del marco.

La primera ley determina la tendencia antinaturalista del escultor románico por eso las esculturas aparecen aisladas entre sí y carentes de comunicación.

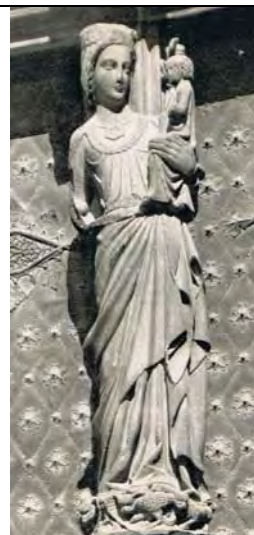
En cuanto a la ley del marco significa que según sea el marco así se dispone la escena bien horizontalmente como en los capiteles, bien en círculo como en las arquivoltas y en general aprovechando cualquier hueco o esquina.

Se prefiere el relieve y el bulto redondo se reduce básicamente a la imágenes del Crucificado o de la Virgen con el Niño. El crucificado es de cuatro clavos impasible al dolor, tiene el cuerpo derecho y los brazos horizontales.

A la Virgen se le suele esculpir sentada o derecha con el niño de frente en actitud de bendecir. El relieve en un principio es muy plano, las escenas poco complicadas y los ropajes ajustados al cuerpo. Después del siglo XII se comienza a trabajar el alto relieve y los ropajes se proyectan al exterior.

Tímpano Catedral de Burgos

*Parteluz Catedral Tarragona
(maestro Bertomeu)*

En la escultura gótica el naturalismo y realismo reaccionan frente al oscuro simbolismo románico. El volumen, el movimiento y la expresividad constituyen las características de la escultura gótica adoptan las proporciones naturales del cuerpo humano y aunque siguen adosadas al marco arquitectónico adquiere un volumen casi completo.

Otro rasgo es que las esculturas dejan de estar encerradas sobre sí mismas para establecer un diálogo entre ellas y el creyente. La escultura de las fachadas aumentan y desde el tímpano invaden los muros, siendo los temas más usuales el Nuevo Testamento, el Juicio Final, escenas de la Virgen y de los Santos. También tiene importancia la decoración de sepulcros sillerías del coro y sobre todo los retablos.

La escultura exenta por su parte alcanza una gran difusión con nuevos tipos iconográficos como el Crucificado de 3 clavos que sí siente y expresa el dolor humano y la Virgen con el Niño sonriente.

El gótico también recurre a la expresión de los sentimientos tanto positivos como la sonrisa como negativos como el dolor y la muerte y todo para buscar un mayor naturalismo.

LA ESCULTURA RENACENTISTA EN ITALIA. (s. XIV, XV y XVI)

EL QUATTROCENTO

El artista abandona el anonimato y tiene conciencia de creador. Del Gótico apenas conocemos ningún escultor. Aunque los mecenas, que eran las familias ricas que subvencionaban el arte como los Médici o los Borja, siguen imponiendo los temas, el autor se verá libre para dar a la obra un sentido personal. El hombre y la naturaleza son los protagonistas de este arte. El cuerpo desnudo reaparece como portador de suma belleza.

En cuanto al estilo subsisten muchos elementos góticos, como el plegado de los paños. La formación de los maestros en el arte de la orfebrería hace que la técnica de bronce adquiere

enorme perfección. Conocimiento ya en las universidades del estudio científico de la anatomía, vedado durante mucho tiempo por la Iglesia.

Durante la primera mitad del siglo XV predomina el realismo. El retrato triunfa, ya sea de busto, funerario o ecuestre, renace el arte de la medalla.

Con la luz buscan la iluminación homogénea de toda la obra y el color apenas aparece en la escultura. Se domina completamente el volumen aunque casi siempre dentro de un marco de referencia, el relieve tiene un carácter pictórico, se cuidan los detalles, y la perspectiva lineal consiguiendo sorprendentes efectos de profundidad. Los esquemas compositivos son simples y geométricos, el movimiento se aprecia en el contrapposto, muchas veces en una tensión que muestra un futuro movimiento.

El más importante escultor del Quattrocento será Donatello, es el gran creador del estilo escultórico del Renacimiento, se caracteriza por la búsqueda del equilibrio clásico y la belleza gusta de un cierto expresionismo que apoyado en la realidad acentúa los valores dramáticos. Obra: el David.

EL CINQUECENTO

Al igual que en arquitectura en escultura durante el siglo XVI se produce el predominio de lo Romano frente a lo florentino, a la delicadeza del XV se va poner la monumentalidad y grandiosidad del XVI; frente al relieve el busto redondo y frente al detalle la simplificación de las formas. Miguel Ángel. Aunque destacó en las demás manifestaciones artísticas(pintura, Capilla Sextina), arquitectura(Basílica de San Pedro de Roma) es sin duda alguna el mayor genio de la escultura del Renacimiento, y por extensión de la Historia de la Escultura. Su factura es insuperable, en el tratamiento de las formas del cuerpo alcanza una gran calidad al igual que en la transferencia emocional de la complejidad del espíritu.

Todo eso hace de Miguel Ángel el prototipo de escultor Universal capaz de representar en mármol cualquier idea, concepto o emoción.

También es un autor que impregnó su obra de sus propios estados de ánimo, siendo los más frecuentes y el que dominan prácticamente toda su expresión el sentimiento dramático o Terribilita, estudió los problemas del movimiento y de la composición.

Obras: David: 1501-1504

El David (Miguel Ángel)

Pietà (M. Ángel)

FORMA: Escultura en bulto redondo. 4,34 metros de altura.

MÉTODO: Obra realizada sobre mármol, mediante cincel. Para su realización Miguel Ángel recibió un bloque de mármol, estrecho y muy alto, que llevaba abandonado muchos años en la catedral de Florencia.

DESCRIPCIÓN GENERAL: El David de Miguel Ángel representa a gran tamaño a este rey bíblico, al estilo clásico: completamente desnudo y como atleta, que porta en su mano izquierda una honda (apoyada sobre su hombro) y, en la derecha, una piedra. Son claramente apreciables los rasgos del rostro, el cabello rizado, la musculatura, la diartrosis y el contrapposto de la figura.

B) Análisis simbólico:

Miguel Ángel representa al rey David como atleta, pero no como joven atleta, sino como un hombre en la plenitud de su vida. El artista eligió, como motivo para la obra, el momento previo al enfrentamiento de David con el gigante Goliat (cuya cabeza no aparece derrotada a sus pies, como era usual en otras representaciones). Por ello, el aspecto contenido y expectante que nos muestra la figura, con los rasgos típicos de un luchador que se apresta al combate. Esa expectación se traduce en la mirada, enormemente penetrante, y se expresa también mediante la tensión corporal: la musculatura (e incluso los tendones y las venas) son claramente perceptibles. En definitiva, podemos hablar de un movimiento claramente contenido, que se convierte en pura tensión corporal:

Además, para que la tensión no pueda confundirse con un absoluto equilibrio, Miguel Ángel emplea el contrapposto y aumenta los volúmenes de ciertas partes del cuerpo, que vienen a simbolizar la fortaleza y expresividad en los niños.

Tales rasgos son claramente perceptibles en el tamaño de la cabeza (cuyo canon corresponde a 1/8 del total del cuerpo) y en la potencia y tamaño de la mano derecha, que sujeta la piedra, arma que el rey empleará para derrotar a Goliat. Todo ello conduce al concepto de terribilidad que caracteriza otras obras del autor.

Estos rasgos convierten a la figura escultórica del rey David en un símbolo de la libertad, y representan a la perfección los ideales renacentistas de belleza masculina.

El Éxtasis de Santa Teresa (Bernini)

San Jerónimo (Diego de Siloe)

LA ESCULTURA BARROCA (s. XVII)

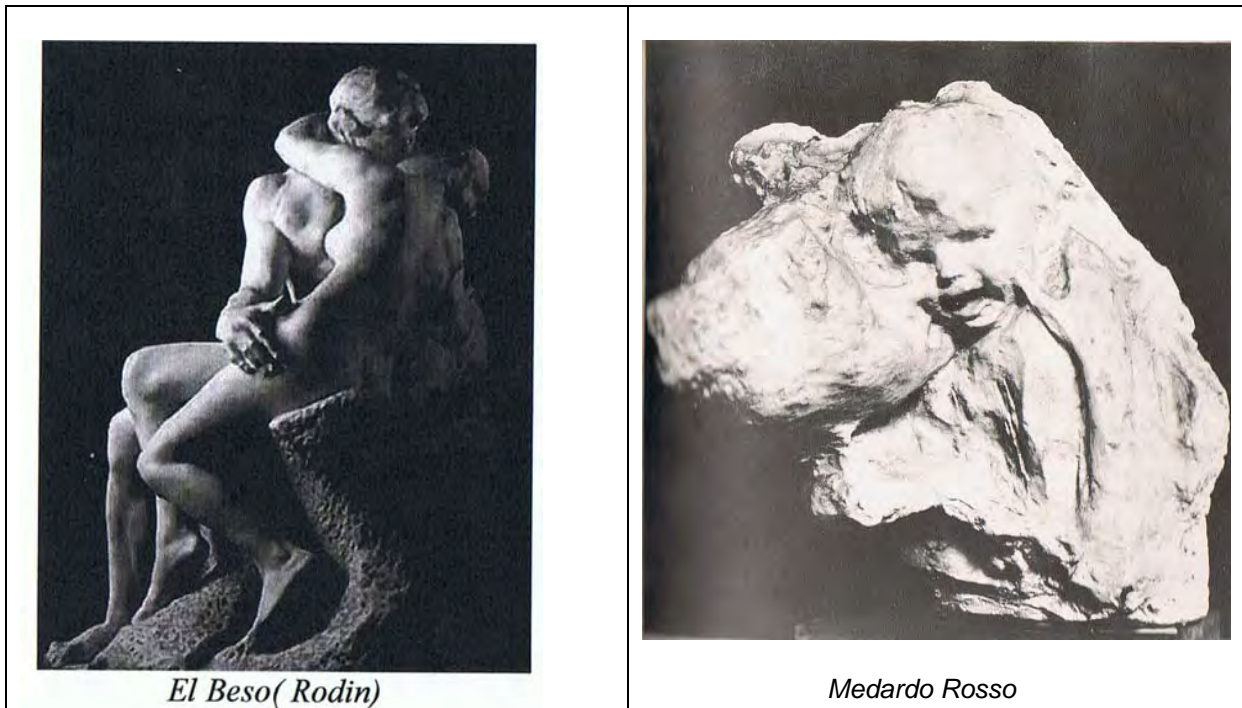
La escultura de este período se va a caracterizar por la ampulosidad y gracia exuberante, gran movimiento de los vestidos, el vuelo de las faldas y de las mantas, gran cantidad de aureolas todo ellos para crear un arte bello y en continuo dinamismo, que buscará impresionar, convencer y atraer al espectador con escenas fuertes y típicas con arrebatos

místicos y religiosos, con profundos retratos en el que se vea claramente la psicología y el sentimiento, en definitiva obras que inciten a la piedad, el dolor, a la compasión o al miedo. La escultura barroca es de tendencia naturalista en donde el movimiento está expresado hacia fuera, tiene un carácter pictórico, cada vez es más decorativa y más efectista, aspira a una perfección y virtuosismo técnico. Una novedad de la época es la aparición de la luz. Los temas más tratados son los de carácter religioso tales como la vida de los santos, temas de milagros y martirio, lo cruel, lo espantoso etc. El retrato también tuvo su importancia y tiene un tratamiento íntimo y moral. El material empleado en Italia es casi exclusivamente el mármol.

El escultor más destacado es Bernini con su obra el Éxtasis de Santa Teresa, en ella se sintetiza por una parte las influencias de Miguel Ángel y el Helenismo con la interpretación del barroco.

EL NEOCLASICISMO.(s. XVIII)

La Revolución Francesa va a acabar con el poder absoluto de la monarquía y de la nobleza. Los nuevos artistas se contraponen al barroco y rebuscan en el pasado hasta encontrar en el clasicismo greco-romano el modelo a seguir: elegancia y serenidad, superficies pulidas, academicismo y frialdad expresiva, son las características del neoclasicismo.

EL ROMANTICISMO Y EL REALISMO (s. XIX)

Después de la Revolución Francesa hay un nuevo periodo revolucionario que en el arte se manifiesta con el surgimiento del romanticismo. Este nuevo estilo se caracteriza por los contrastes de luz y color, el gusto por el movimiento y la expresividad. La libertad también implica un deseo de independencia del artista respecto a las clases dominantes.

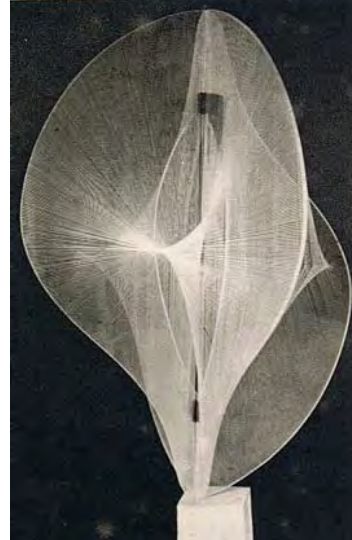
La figura cumbre de la escultura del siglo XIX y el escultor más importante fue el artista francés Auguste Rodin. Recibió influencia de diversas fuentes: del gótico, del renacimiento, barroco... Su afinidad con algunas facetas del estilo clásico se manifiesta en su Hombre de la nariz rota (1864, Museo Rodin, Museo de Arte de Filadelfia), obra de tipo naturalista que muestra un rostro tosco, inspirada en los bustos romanos, y más adelante en la escultura en mármol de fina terminación e idealizado erotismo, El beso (1886, Museo Rodin, París). En

1880 recibió el encargo de realizar una serie de puertas para un nuevo museo, que nunca llegó a terminarse. El proyecto, conocido como Las puertas del infierno (1880-1917, Museo Rodin), con numerosas figurillas de escayola, fue la base de obras independientes, realizadas en bronce a tamaño natural, como El pensador (1880), Adán (1880) y Eva (1881), todas ellas en el Museo Rodin.

Hacia la mitad del s, XIX aparece un estilo menos dramático que representa la situación social de las clases populares: el realismo.

Mujer Reclinada (Henry Moore)

Construcción Lineal en el Espacio (Naum Gabo)

EL SIGLO XX. LOS MOVIMIENTOS DE VANGUARDIA.

La mayor parte de las esculturas realizadas en el siglo XX difieren radicalmente en forma y contenido de las de épocas anteriores. En algunos casos son producto de investigaciones en la misma dirección que las de la pintura y comparten la misma denominación, como en el caso del **cubismo, el expresionismo, el futurismo, el constructivismo, el dadaísmo y el surrealismo**, por mencionar sólo algunas. Entre las influencias dominantes que recibieron los escultores europeos de comienzos del siglo XX pueden citarse la del arte primitivo y la escultura de África y Oceanía, pues muchas de dichas obras se exponían en los museos de Ciencias Naturales de Francia y Alemania.

El británico Moore también explotó la textura de los materiales, creando obras curvilíneas de gran elegancia y monumentalidad. Inspirándose en la escultura prehispánica, adoptó como tema recurrente la figura femenina reclinada.

ESCULTURA BIOMÓRFICA. BRANCUSI Y MODIGLIANI

Constantin Brancusi, nacido en Rumania, llegó a París en 1902; obras como Figura antigua (1908, Instituto de Arte, Chicago) y El beso (1908, Museo de Arte, Filadelfia) evidencian su admiración por el arte antiguo y primitivo. La reducción de las formas a lo esencial y su habilidad para extraer la belleza intrínseca de los materiales ya fuera madera, piedra o metal que logró Brancusi ejerció una profunda influencia en los escultores del siglo XX. También trabajó en París el italiano Amedeo Modigliani y allí, a instancias de Brancusi, estudió el arte primitivo y el cicládico (arte originario de las Cícladas). Entre 1909 y 1914 realizó esculturas en piedra caliza como Cabeza de mujer (1912, Centro George Pompidou, París) que, inspirada en el arte cicládico, influyó a su vez en su modo de pintar.

ESCULTURA CONSTRUCTIVISTA

El constructivismo, que da prioridad a la dinámica del espacio escultórico sobre lo estático de la masa, fue una tendencia nueva que se desarrolló sobre todo en Rusia. Su fundador, inspirado en sus comienzos por la obra de Picasso, fue Vladimir Tatlin; alcanzó gran renombre con la maqueta en espiral de madera, hierro y vidrio para su Monumento a la III Internacional (1919-1920, Museos Estatales Rusos, San Petersburgo). Hacia esa misma época los hermanos Naum Gabo y Antoine Pevsner también se dedicaban a la escultura constructivista en Rusia, pero el vanguardismo de su obra no gustaba al régimen comunista y por ello emigraron y extendieron sus ideas por la Europa occidental y Estados Unidos.

Móvil con rueda de bici (M. Duchamp)

El urinario (Marcel Duchamp)

ESCULTURA DADÁ Y SURREALISTA

Durante los años de la 1ª 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 Móvil con rueda de bici influyó en el movimiento surrealista que se desarrolló con posterioridad. El dadaísta Marcel Duchamp había fabricado su primera escultura móvil en 1913, al montar una rueda de bicicleta sobre un taburete. El nombre de móviles se aplicaría más tarde a las esculturas articuladas de Alexander Calder.

ESCULTURA FUTURISTA

Formas Únicas de Continuidad en el Espacio (U. Boccioconi)

Constantin Brancusi

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 broncees 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.

Cabe destacar el artista inglés Henry Moore. En sus inicios su obra estaba influida por la escultura precolombina. Durante toda su vida Moore trabajó el tema de la figura femenina yacente, que siempre representó con gran frescura y originalidad(*Mujer reclinada*). Muchas de sus elegantes obras monumentales están concebidas para colocarse al aire libre.

El Sueño (Julio González)

Cabeza Constructivista (Naum Gabo)

Algunos escultores de las primeras décadas del siglo XX compartieron los postulados del cubismo y otras vanguardias. Entre ellos destacó Alexander Archipenko, debido sobre todo a sus representaciones de la figura humana por medio de los planos geométricos. El español Julio González destacó por sus estructuras de hierro soldado, delgadas construcciones de varillas y barras de hierro conectadas por arcos de metal que definen la forma como espacio vacío. En 1930, Julio González ayudó a Picasso a construir esculturas soldadas, por lo que se ha señalado una influencia de Picasso, que también realizó interesantes esculturas, sobre la obra de su amigo.

Pablo Picasso

Mujer Recostada (Lipchitz)

El peine de los vientos(Eduardo Chillida)

El viento (Martín Chirino)

ÚLTIMAS TENDENCIAS DE LA ESCULTURA CONTEMPORÁNEA

Mientras que cierto número de escultores contemporáneos se han mantenido fieles a la estética de los movimientos de principios de siglo, otros han explorado nuevas direcciones. Otros escultores han continuado desarrollando obras siguiendo las corrientes abstractas de las vanguardias históricas, como Eduardo Chillida(El peine de los vientos).

La definición de escultura se ha extendido hasta incluir un amplio espectro de manifestaciones creativas, materiales y técnicas. Los **minimalistas** Robert Morris, Sol LeWitt, Donald Judd y Dan Flavin destacan por la sencillez geométrica y la repetición modular a gran escala, y Richard Serra por sus enormes instalaciones con planchas de metal.

Otras corrientes, como el **videoarte**, los **happenings**(manifestación híbrida entre el teatro y el arte), el **arte povera**(arte realizado con materiales pobres o procedentes del reciclaje), **arte conceptual**, las **instalaciones**, el **land art** (la materia del arte es la intervención en el mismo paisaje), **body art**,... se cuentan entre las manifestaciones artísticas de las últimas décadas.

Susana Solano

Muelle en Espiral (Smithson)

Berlín. Bundestag Envuelto (Christo)

FICHA PARA EL ANÁLISIS DE UNA OBRA ESCULTÓRICA O UN RELIEVE

Título de la obra			
Autor			
Año de realización			
Material			
Emplazamiento			
Técnica			
☐ Talla	☐ Modelado	☐ Vaciado	☐ Acumulación
☐ Esculpido	☐ Fundición	☐ Soldadura	☐ Otras
Elementos expresivos de la obra:			
1. Tipos de volumen:			
☐ Relieve	☐ De bulto redondo (exenta)	☐ Otras	
2. Características del volumen:			
☐ Abierto	☐ Cerrado	☐ Otros	
3. Tipo de representación:			
☐ Figurativa	☐ Abstracta	☐ Naturalista	☐ Geométrica ☐ Orgánica
4. Tipo de textura:			
☐ Rugosa	☐ Lisa	☐ Pulida	☐ Áspera ☐ Brillante ☐ Opaca
5. Color:			
☐ Propio de los materiales		☐ Pintado	
6. ¿Da sensación de movimiento? ¿Por qué?			
7. ¿Cómo le influye la luz? Razónalo.			
8. ¿Consideras que está ubicada en un lugar correcto, o la colocarías en otro espacio?			
9. ¿Se puede contemplar frontalmente o desde distintos puntos de vista?			
10. ¿Por qué has escogido esta obra?			
11. Observaciones			