

EL LENGUAJE ARTÍSTICO

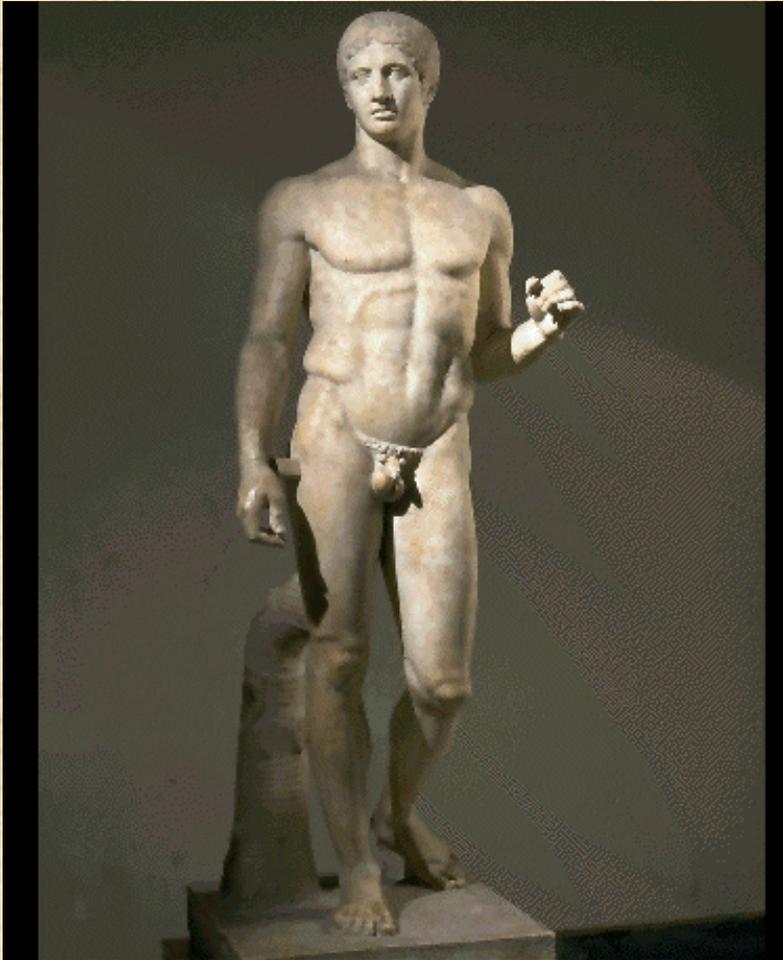
LA ESCULTURA

¿QUÉ ES “ESCULPIR”?

- **Esculpir es dar forma a la materia, cualquier tipo de materia, destacando los valores táctiles de la misma para transmitir ciertas sensaciones.**

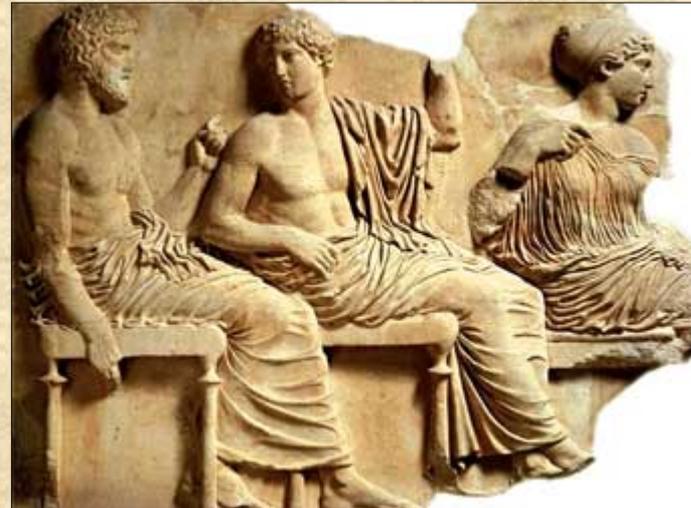

Escultura en mármol del siglo I, de 2,12 metros de altura. Copia romana de un original en bronce de Policleto, del año 450-440 antes de Cristo.

PRIMERAS DIFERENCIAS

En una primera
Diferenciación:

- **escultura exenta o de bulto redondo**
- **y relieve (altorrelieve, mediorrelieve, bajorrelieve), cuando la obra está adherida a un plano, del que sobresale en mayor o menor medida.**

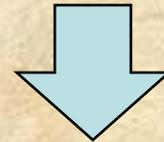
LA ESCULTURA (dar forma a la materia)

MÉTODOS

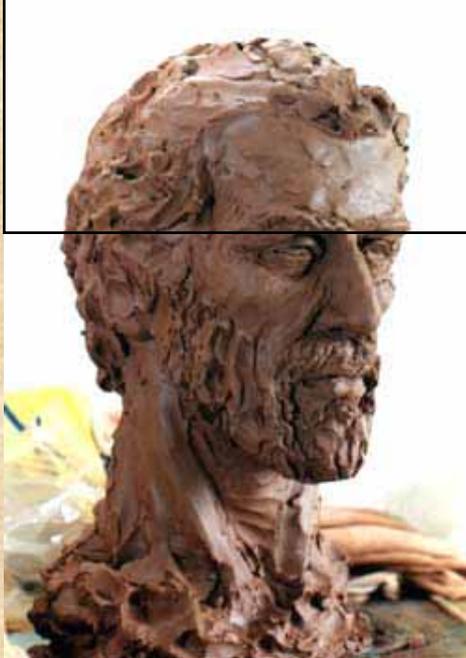

MATERIALES
(determinan la calidad táctil de la obra)

TÉCNICAS

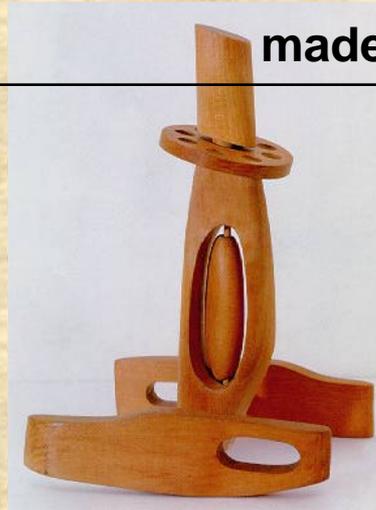
AÑADIENDO

BLANDOS (barro, yeso, cera...)

DUROS metales

madera

MODELADO

SOLDADURA

ENCOLADO

MÉTODOS

MATERIALES

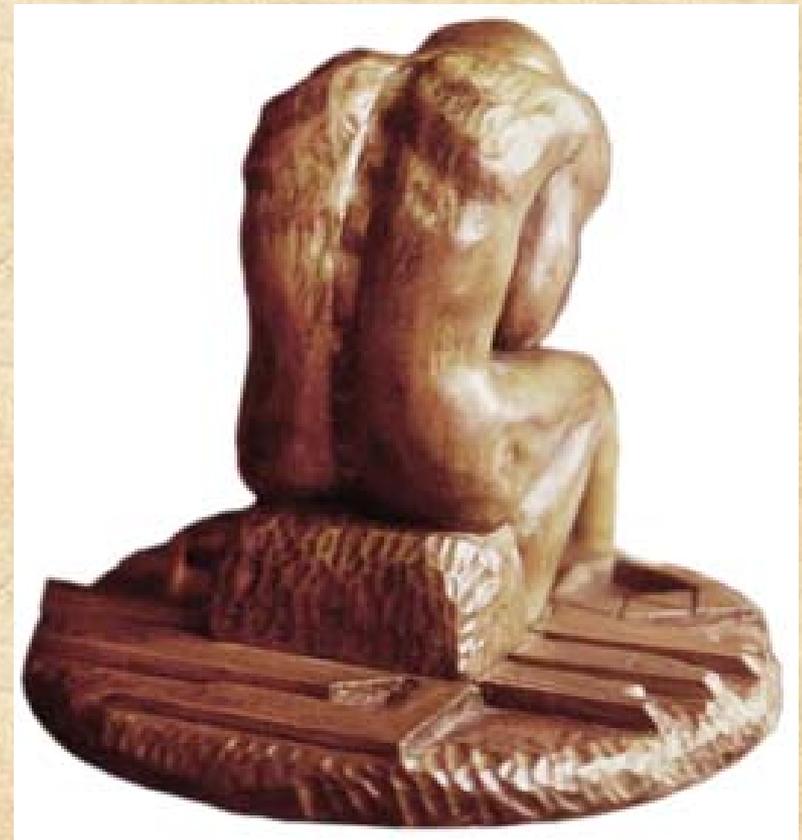
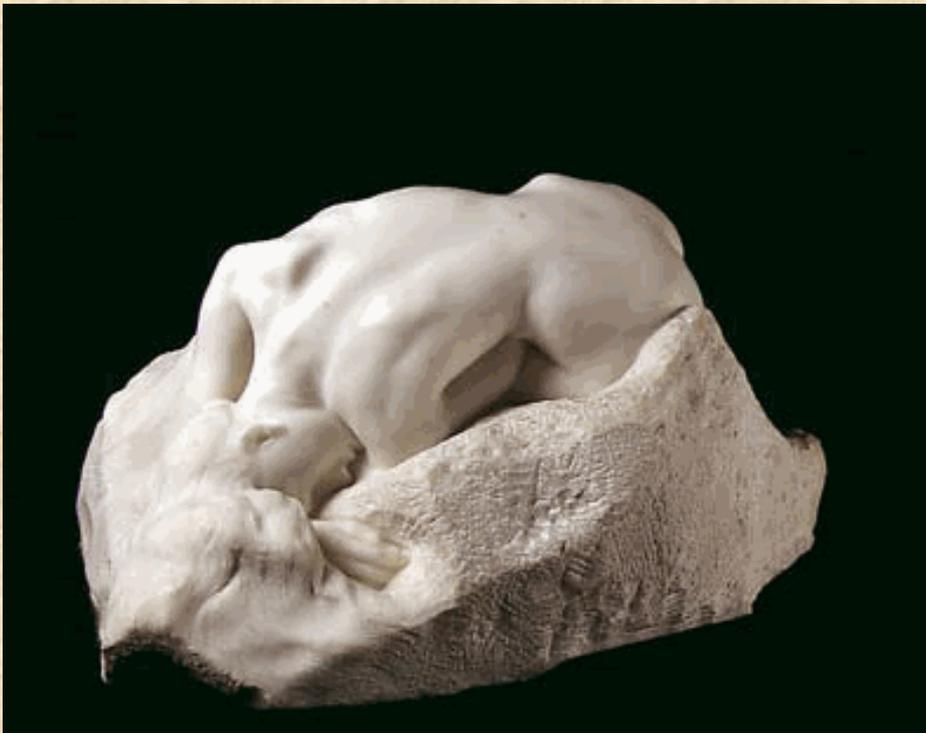
TÉCNICAS

SUSTRAYENDO

PIEDRA (mármol, caliza)

**ESCULPIDO
CINCELADO
TALLA**

MADERA

MÉTODOS

MATERIALES

TÉCNICAS

VACIANDO

**METALES, ESCAYOLA
HORMIGÓN, PLÁSTICO**

**VACIADO/
MOLDEADO
(a la cera perdida)**

TIPOLOGÍA

BULTO REDONDO Ó EXENTA

(aislada, en tres dimensiones)

- **Estatua:** escultura exenta de un ser humano.
- **Cabeza, Busto, Torso.**
- **Herma, Cariátide, Atlante.**
- **Postura:** yacente, sedente, orante, ecuestre

RELIEVE

(labrada en un muro o fondo, del que sobresale)

- **Alto relieve** (sobresale +50%)
- **Medio relieve (50%)**
- **Bajo relieve (-50%)**
- **Bajo relieve esbozado:**
scchiacciato
- **Hueco relieve:**
rehundido

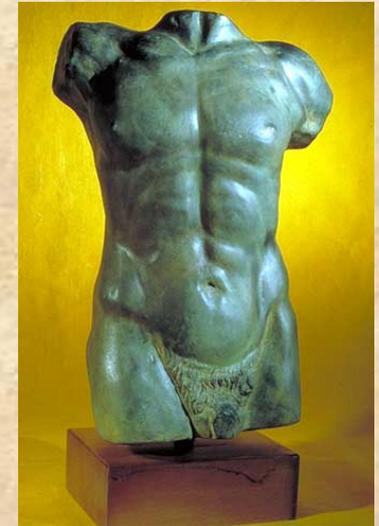
ESCULTURA EXENTA O BULTO REDONDO: TIPOLOGÍAS

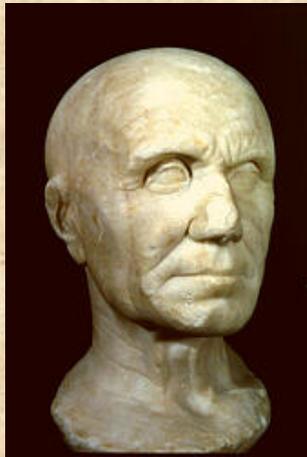
ESTATUA

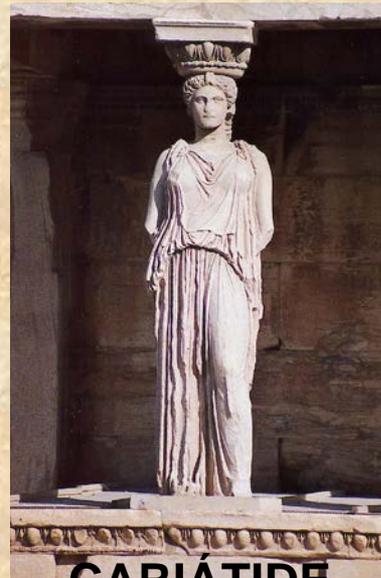
BUSTO

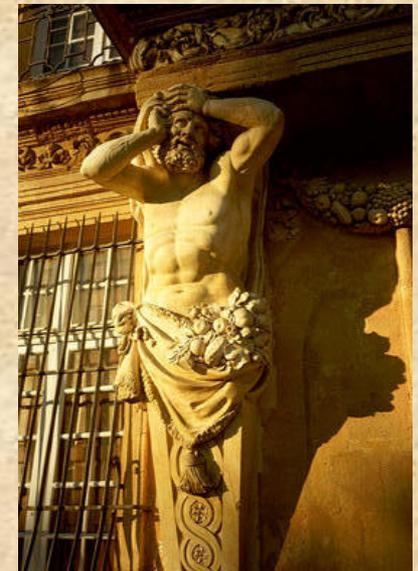
TORSO - HERMA

CABEZA

CARIÁTIDE

ATLANTE

ESCULTURA: TIPOLOGÍA SEGÚN LA POSTURA

YACENTE

ECUESTRE

ORANTE

SEDENTE

EL RELIEVE: TIPOLOGÍAS

UNA MISMA OBRA PUEDE CONTENER TODAS LAS TIPOLOGÍAS

Profundidad en el relieve

- * En la representación de la profundidad el relieve utiliza **recursos semejantes a los que se aplican en la pintura**. Uno de estos recursos es la aplicación de la **perspectiva** en sus diferentes formas. La *perspectiva* más utilizada en la Hª del Arte es la establecida en el Renacimiento que denominamos "**artificialis**" o **cónica de un punto**. Ésta implica la inclinación de líneas que en la realidad son paralelas para dirigirse hacia un punto de fuga y la reducción progresiva del tamaño de los objetos al alejarse hacia el fondo. Pero esta forma no es la única que se ha intentado sino que hay otras muchas como son la perspectiva en espina de pez, la invertida, la caballera, etc.

- **Otro recurso** utilizado por los escultores y del que no pueden valerse los pintores tradicionales (descartamos las formas contemporáneas de pintura en las que se aplican materiales al cuadro y se convierten así en esculturas, en cierta forma), es **el mayor o menor saliente de las figuras o planos**: si una figura está más próxima al espectador el relieve será alto, si está más alejada será medio o bajorrelieve.

Elementos formales que se interrelacionan en cualquier obra escultórica

LOS MATERIALES

LA TEMÁTICA

EL VOLUMEN

EL MOVIMIENTO

LA COMPOSICIÓN

**LA
PROPORCIÓN**

**LA EXPRESIÓN
FORMAL**

LA MASA

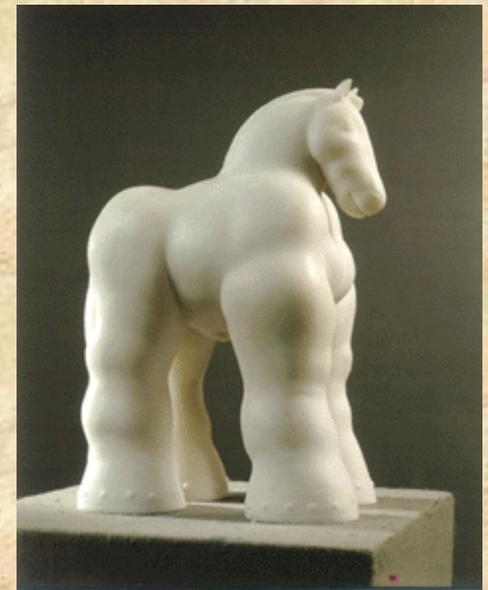
LA LUZ

**EL
COLOR**

**LA FUNCIÓN
Y EL SIGNIFICADO
DE LA OBRA**

LOS MATERIALES

Su tratamiento y naturaleza determinan la calidad táctil de la obra y las sensaciones que ésta transmite.

mármol

madera

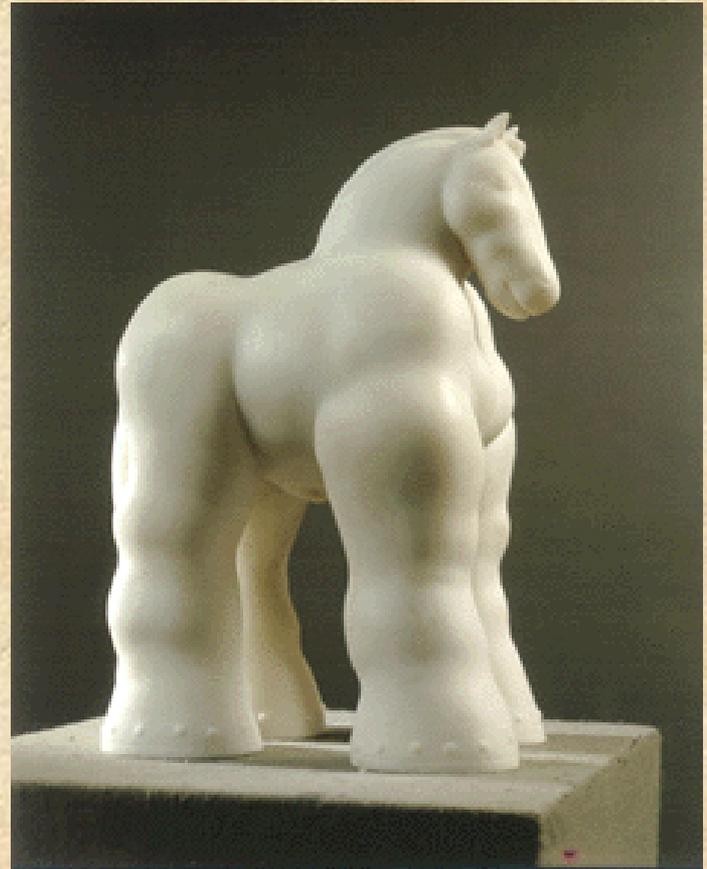

terracota

bronce

Los materiales ofrecen diversas calidades: dureza, compacidad, ductilidad, frialdad, suavidad, etc. y sus contrarios, a través del tacto.

El tratamiento de la superficie exterior de los materiales: finas y pulidas, aristadas, rugosas, etc.

Acabado, textura y policromía

- La escultura se percibe a través de la superficie exterior, su forma-superficie y su completa percepción debería ser mediante el tacto a la vez que la vista. La vista nos da la información del color, la luz que refleja, los añadidos, etc., pero mediante el tacto se obtiene una mejor sensación de la textura y del acabado de la obra.
- El acabado de una obra es muy personal para el artista ya que hay obras que pueden presentar un aspecto "inacabado" y sin embargo el artista considera concluida la escultura. Por otra parte los distintos acabados de las partes pueden reflejar la textura de los materiales que representan de forma que la piel humana puede aparecer muy pulida y un vestido rugoso.

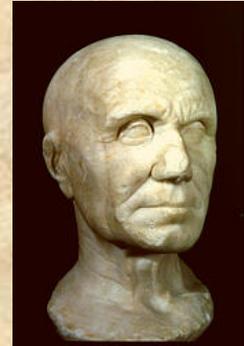
La expresión formal

- La escultura, igual que las demás artes plásticas, es representativa en el aspecto formal. Sin embargo no siempre las formas de la escultura son reconocibles en la naturaleza sino que pueden aparecer volúmenes inexistentes o irreconocibles.
- Escultura figurativa es aquella que representa temas y formas reconocibles (personas, animales, objetos,...).

A su vez podría ser:

- a) naturalista: si las formas se parecen a como existen en la naturaleza. Podemos distinguir entre:

- * realista: si las personas, objetos,... aparecen con sus características peculiares y presentan, también, sus deformidades.

- * idealizada: si no se representa a un individuo concreto con detalles específicos sino a uno genérico, perfecto.

b) **esquemática**: si las formas están simplificadas y no contienen todas las partes de los objetos sino sólo aquellas que los identifican.

2.- **Escultura abstracta** es aquella que no representa temas convencionales sino volúmenes, formas geométricas, signos,... Se le denomina también escultura no figurativa.

Temática y expresión de la escultura

- El escultor no ha sido siempre autónomo a la hora de elegir los temas que iba a representar sino que, **frecuentemente, el cliente imponía el tema que deseaba bien fuera un retrato, una imagen devocional o una escultura decorativa.** Precisamente son la **iconografía** y la **iconología** las encargadas del estudio de la temática representada y su significación simbólica.
- También se le ha impuesto al escultor a menudo la expresión formal de los temas representados bien sea para inspirar piedad, mostrar la dignidad y autoridad del representado o cualquier otra manifestación expresiva

Reposo y movimiento

- Durante la mayor parte de la Historia del Arte la escultura ha sido estática, es decir los objetos y figuras representadas no se mueven realmente salvo en casos excepcionales. Sólo desde el comienzo del S. XX se han realizado de forma sistemática esculturas con movimiento real: los móviles de A. Calder, por ejemplo, o la escultura cinética actual.
- A pesar del estatismo tradicional los escultores han buscado la forma de representar las formas y las personas simulando un cierto movimiento interno por distintos medios.

Podemos decir que el **MOVIMIENTO** se puede conseguir:

- **Real**: móviles.
- **Sugerido mediante**:
  - + ***El ritmo***:
    - por multiplicación de líneas
    - por ritmos ondulantes
    - por las posiciones inestables.
  - + ***La tensión***: - indicando un movimiento en potencia.
  - + ***La acción***: - movimiento en el acto por la propia acción que se realiza.

REPOSO

La concentración

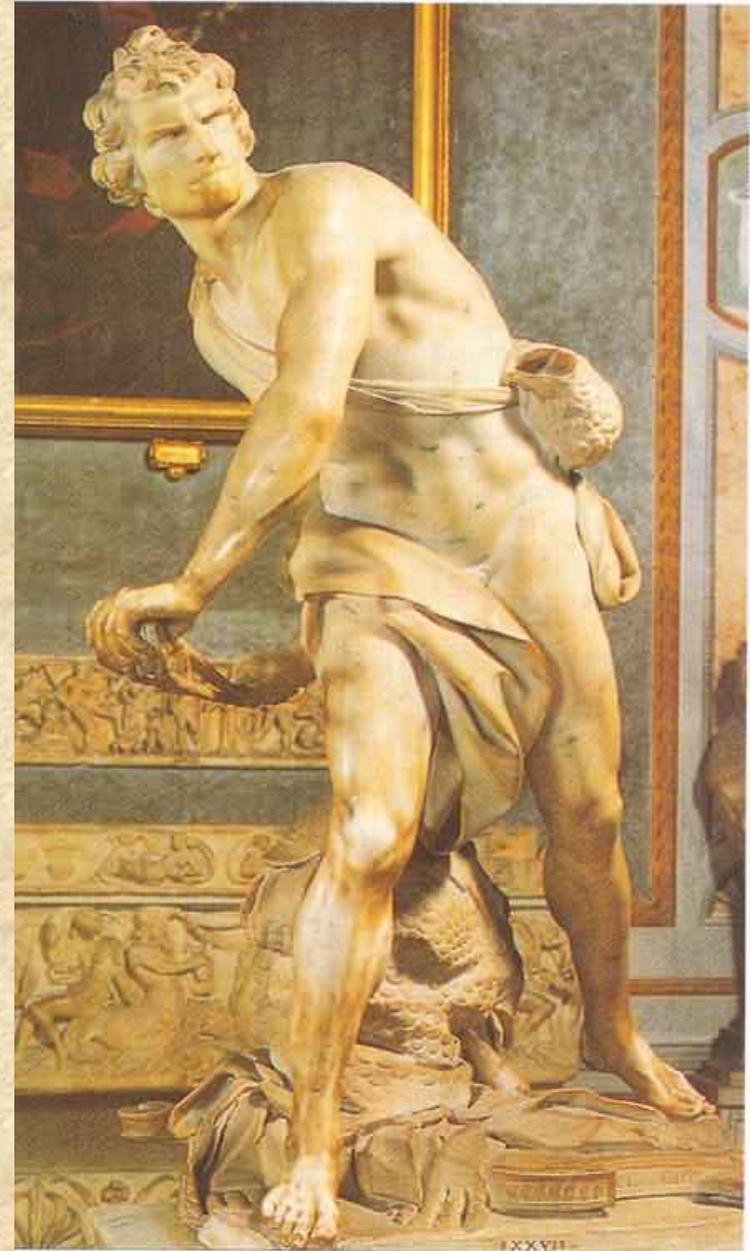
**Y el reposo son el resultado de las
Líneas verticales que dominan**

La composición.

MOVIMIENTO

- La disposición de las figuras es la variable que logra transmitir movimiento o reposo.
- La disposición de una figura o de todo un grupo escultórico determina la composición de la obra.
- El predominio de líneas diagonales o curvas imprime a la obra dinamismo.

MASA

- **Determinado por la sensación de peso que transmite la obra. O la ausencia de la misma, jugando con el vacío, el hueco, la anti-masa.**

Situación del espectador respecto a la escultura exenta

- Para la completa percepción de la escultura deberíamos tocarla ya que la sensación táctil puede ser tan importante, y en ocasiones más, que la percepción visual. Sin embargo nos debemos conformar con la mera contemplación visual de la obra para evitar con nuestro contacto el deterioro de la misma.
- Esta diapositiva no se refiere a la posición en la que está colocada la escultura en el espacio: una escultura exenta puede haberse colocado junto a una pared y no por eso se convierte en un relieve. Además debemos tener en cuenta al observar una reproducción de una obra que no debemos dejarnos llevar por la posición que adoptó el fotógrafo al realizar la fotografía; ésta puede tener un encuadre oblicuo en la que se vea parte de frente y parte de un lateral y no por eso la obra tiene escorzo. Se trata de comprender si la escultura está hecha para verla desde un punto de vista concreto y si tiene un único punto de vista o hay que girar en torno a ella.

EL VOLUMEN

- El **carácter tridimensional** de la escultura comporta volumen.
- La obra debe ser capaz de **crear espacio a su alrededor**, de modo que pueda ser contemplada desde diversos ángulos.
- Cuando la escultura está **ligada a la arquitectura** (ya sea por ser un relieve o por estar inserta la obra en un espacio cerrado) la calidad volumétrica de la misma se halla limitada (lo cual ha ocurrido durante gran parte de la historia).

- De forma breve podríamos reducir la cuestión observando que una escultura puede estar hecha para verse de frente, en escorzo o se debe girar alrededor de ella. La frontalidad no significa que no podamos rodear la obra, ya que ésta es exenta, sino que está pensada para que se vea totalmente de frente y ése es su principal punto de vista. Hay esculturas que presentan cierta torsión y que, si la vemos totalmente de frente, no la percibimos íntegramente. Finalmente hay épocas en las que la escultura tiene un movimiento muy fuerte y se debe contemplar girando alrededor de ella; en ocasiones, como en el manierismo, además ese desplazamiento debe ir acompañado de una visión helicoidal.

LA COMPOSICIÓN

Puede adoptar, a partir del movimiento de la obra o la ausencia del mismo, diferentes soluciones.

Destacan dos tendencias: **composiciones cerradas**, recogidas sobre sí mismas; o **composiciones abiertas**, cuando la obra se abre hacia el exterior, potenciando su movimiento.

LA PROPORCIONALIDAD

- La proporción o su ausencia, forman parte de la búsqueda de determinadas sensaciones o **ideales de belleza.**
- Las propuestas responden, en consecuencia, a lo que se entiende por **clasicismo o anticlasicismo.**

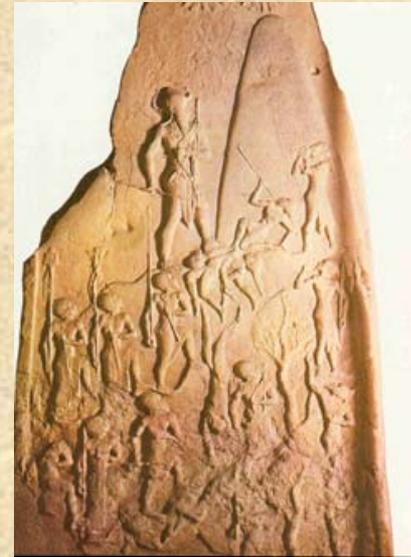
FACTORES VISUALES: LUZ Y COLOR

- El **uso de la luz**, de cómo incide sobre la superficie de la obra, sirve al artista para modelar, crear volumen y movimiento.
- El **color** ha sido utilizado para subrayar determinados aspectos de la obra: realismo, simbolismo, etc.
- El uso de **diferentes materiales y texturas** contribuye a subrayar estos aspectos.

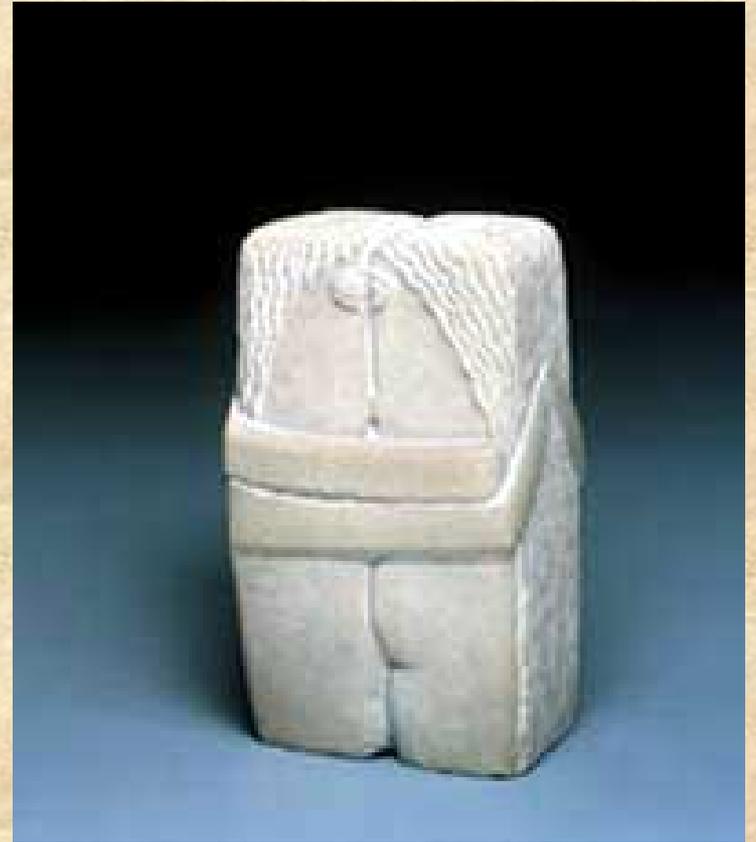
Función y significado de la escultura

Actualmente existe cierta tendencia a considerar a la escultura como un elemento decorativo, pero generalmente se ha utilizado con otros fines independientemente de su carácter ornamental. Entre ellos se pueden señalar la **función mágico-religiosa y simbólica** de las imágenes en todas las religiones (salvo en la musulmana que no las utiliza); algunas han sido representativas con un **carácter ideológico** o de **ostentación**; han servido como cauce a la **expresión del ideal de belleza en distintas culturas**; y, sobre todo en el caso del **relieve**, han tenido una importante **función narrativa y conmemorativa**.

Auguste Rodin: *El beso*
1886. 190 x 120 x 115 cm.
Musée Rodin, París.

Constantin Brancusi (1876-1957) :
El Beso, 1916
Limestone
58.4 x 35 x 25.9 cm
Philadelphia Museum of Art