

EL DÍA DE LA ESCULTURA

Introducción

La escultura es una forma artística en la que se trabajan materiales duros o plásticos para crear objetos de arte tridimensionales.

Una gran cantidad de esculturas están diseñadas para ser colocadas en plazas públicas, jardines, parques y lugares abiertos similares o en posiciones interiores donde están aisladas en el espacio y pueden ser vistas desde todas las direcciones. Otras esculturas están talladas en relieve y se ven sólo de frente y de lado.

Tipos de escultura:

La escultura puede ser redonda o en relieve. La escultura en redondo es un objeto separado, independiente, que tiene el mismo tipo de existencia independiente en el espacio que un cuerpo humano o una silla. El relieve no tiene esta independencia. Se proyecta a partir de algo y está unido a ello o es parte integrante de otra cosa que sirve de fondo sobre el que se asienta o de matriz de la que emerge.

Otra distinción básica de las esculturas es la que existe entre las técnicas de talla sustractiva, que eliminan material de un bloque o bulto existente, por ejemplo, de piedra o madera, y las técnicas de modelado que dan forma o construyen la obra a partir del material.

Materiales utilizados:

Cualquier material que pueda moldearse en tres dimensiones puede utilizarse escultóricamente. Los materiales clásicos, con una durabilidad excepcional, son el metal, especialmente el bronce, la piedra y la cerámica, con la madera, el hueso y la cornamenta como opciones menos duraderas, pero más baratas. Los materiales preciosos, como el oro, la plata, el jade y el marfil, suelen utilizarse para pequeñas obras de lujo. Para la escultura de mayor consumo se utilizaban materiales más comunes y menos costosos, como las maderas duras; la terracota y otras cerámicas, y los metales fundidos, como el estaño y el zinc (espelta).

También hay una serie de materiales que se han empezado a utilizar recientemente. Se puede utilizar una variedad de piedras, como el mármol triturado, los trozos de granito y la grava, cada una de las cuales da un efecto diferente de color y textura.

Temática: Las formas, los temas, la imaginación y el simbolismo de la escultura.

Representativa: Antes del siglo XX, la escultura se consideraba un arte de representación, que imitaba las formas de la vida, sobre todo las figuras humanas, pero también los objetos inanimados, como los juegos, los utensilios y los libros. Sin embargo, desde principios del siglo XX, la escultura incluye también formas no representativas. Durante mucho tiempo se ha aceptado que las formas de objetos tridimensionales funcionales como muebles, vasijas y edificios pueden ser expresivas y bellas sin ser en absoluto representativas; pero sólo en el siglo XX se empezaron a producir obras de arte tridimensionales no funcionales y no representativas.

El tema principal de la escultura ha sido siempre la figura humana. Le siguen en importancia en la obra histórica los animales y las criaturas fantásticas basadas en formas humanas y animales, como el Minotauro, y los dioses con cabeza de animal del mundo antiguo. Otros temas -por ejemplo, el paisaje, las plantas, las naturalezas muertas y la arquitectura- han servido principalmente como accesorios de la escultura de la figura, no como temas en sí mismos, excepto como elementos decorativos dentro de la arquitectura. La producción de imágenes devocionales ha sido una de las principales tareas del escultor, y muchas de las mejores esculturas del mundo son de este tipo, como las estatuas de Buda y los dioses hindúes; de Cristo, la Virgen y los santos cristianos; de Atenea, Afrodita, Zeus, etc.

En estrecha relación con las imágenes devocionales están todas las esculturas narrativas conmemorativas en las que se representan leyendas, hechos heroicos e historias religiosas para el deleite y la instrucción de los pueblos que vivían cuando los libros y la alfabetización eran escasos.

Las escenas de la vida cotidiana se han representado en escultura principalmente a pequeña escala en obras menores.

Escultura no representativa: Hay dos tipos principales de escultura no representativa. Una de ellas utiliza la naturaleza no como objeto de representación, sino como fuente de ideas formales. El otro tipo principal, a menudo conocido como escultura no objetiva, es una forma más completamente no representativa que ni siquiera tiene un punto de partida en la naturaleza. Surge de una manipulación constructiva de las ideas abstractas y generalizadas del escultor sobre las relaciones espaciales, el volumen, la línea, el color, la textura, etc.

Materiales necesarios

Arcilla o yeso o plastilina, papeles, lápices y colores.

Instrucciones paso a paso

Al principio introducimos a los alumnos el concepto de escultura, tal y como se ha descrito anteriormente. Les explicamos que se les van a presentar diferentes esculturas de distintos países (en fotos). Les guiamos para que observen detenidamente los detalles de cada una e intenten crear una historia que el escultor deba representar con su obra (esto puede hacerse en pequeños grupos de 2-3 personas -para tener más ideas- o con todos los alumnos en un solo equipo). Después de que los alumnos hayan compartido sus ideas e historias, les damos una información básica de cada una de las esculturas que les hemos presentado.

Luego, pasamos a plantear las siguientes preguntas a los alumnos:

- ¿Cuál les gusta más? ¿Por qué?
- ¿Qué características de las esculturas les llaman la atención?
- ¿Cuáles son las similitudes entre ellas?
- ¿Cuáles son las diferencias entre ellas?
- ¿Conocen alguna otra escultura de su país o de otro país que les gustaría presentar en el equipo?

Después les damos un trozo de arcilla o yeso o plastilina y les invitamos a crear su obra inspirada en las obras presentadas.

Pueden dibujar una escultura que les guste.

Ejemplos de países europeos y de otros países

Grecia

Cariátide

Este archivo está bajo la licencia Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

Una cariátide es una figura femenina esculpida que sirve de soporte arquitectónico ocupando el lugar de una columna o un pilar que sostiene un entablamento sobre su cabeza. El término griego karyatides significa literalmente "doncellas de Karyai", una antigua ciudad del Peloponeso. Karyai tenía un templo dedicado a la diosa Artemisa en su aspecto de Artemisa Karyatis: "Como Karyatis se regocijaba en las danzas del pueblo de los nogales de Karyai, esos Karyatides, que en su extática danza en redondo llevaban sobre sus cabezas cestas de cañas vivas, como si fueran plantas danzantes".

Un atlas o telamón es la versión masculina de una cariátide, es decir, una estatua masculina esculpida que sirve de soporte arquitectónico.

Dromeas- El corredor

GDA/ Este archivo tiene una licencia Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0.

Dromeas, también llamada *The Runner*, está hecha de piezas individuales de vidrio apiladas unas sobre otras para adoptar la forma borrosa de un corredor en movimiento. Miles de piezas de vidrio afiladas y dentadas forman la escultura.

La figura del corredor es obra de Costas Varotsos, que empezó a trabajar en ella en 1988 y no la terminó hasta 1994. Originalmente se erigió en la plaza de Omonia, pero luego se trasladó porque a la gente le preocupaba que la construcción y las vibraciones del metro hicieran que se rompiera o se derrumbara.

Es una escultura muy apropiada en una ciudad con tanta historia del atletismo: Atenas fue, después de todo, el destino final de la famosa carrera de Feidípides desde la batalla de Maratón.

Francia

Letonia

Mostrador de la Torre de Riga

La escultura urbana "Mostrador de la Torre de Riga", 2007. Bronce. Altura 3,7 m. La escultura está situada en la zona verde frente al edificio central del Swedbank en Kipsala, Riga, Letonia.

"Riga Tower Counter" (2006/2007) de la colección de arte contemporáneo del Swedbank es la escultura más reconocible de Olga Šilova en el espacio urbano de Riga. Olga Shilova eligió la figura humana como forma escultórica y sustantiva de su obra, que, desde los estoicos hasta Dostoievski y Bergayev, ha sido percibida como símbolo de personalidad y libertad, uniendo simultáneamente espíritu y materia, libertad y necesidades, cultura y economía. Gracias a las donaciones de los clientes de Swedbank (antes Hansabanka) y a las aportaciones financieras del banco, la escultura de cuatro metros de altura "Mostrador de la Torre de Riga" se colocó en la plaza situada frente al edificio central de Swedbank en Riga, Balasta dambis 1a, a finales de 2007. Esta zona, con su ribera, está abierta al público y es uno de los lugares favoritos de los ciudadanos de Riga, sobre todo de los que observan el horizonte de Riga.

Zorro de Hierro, Lituania

A 5 minutos a pie del centro de Šiauliai, a orillas del lago Talxa, se encuentra una escultura de 25 metros de altura hecha con placas de metal. Dentro del zorro hay una cápsula del tiempo con un mensaje para las generaciones futuras. Fue creada por Vilius Purnas para el milenio de Lituania.

No hay nada relacionado con el zorro en Šiauliai. El autor creó esta escultura como respuesta a la leyenda del lobo de Vilnius. Según la leyenda, el Gran Duque Gediminas vio en un sueño un lobo que simbolizaba la capital que se construiría en este lugar. Si hay una estatua de un lobo en Vilnius, ¿por qué no una estatua de un zorro en Šiauliai? Esta escultura se puede visitar gratuitamente en cualquier época del año.

Hijo de Kalev, Estonia

La escultura "Hijo de Kalev" se encuentra en Vabaduse puiestee, Tartu.

El Hijo de Caleb (Kalevipoeg) es una epopeya nacional estonia sobre las aventuras del hijo de Caleb. En 1950, las autoridades ocupantes desmantelaron el monumento a los caídos en la Lucha por la Libertad, El hijo de Kalev, de Amandus Adamson, que se había erigido en el mismo lugar. En 1952, se erigió en el lugar un monumento al padre de la canción, Kreutzwald. En 1988, se inició un debate sobre la restauración de la escultura del hijo de Caleb, pero el proyecto no cobró verdadero impulso hasta 2002, tras la exposición "El hijo de Caleb en la escultura". El escultor Ekke Väli recreó el modelo de la estatua a partir de fotografías y contó con el asesoramiento del experimentado escultor Endel Taniloo.

Polonia

En el caso de la escultura polaca, conviene referirse a algunos temas del mundo de la escultura que pueden servir de inspiración en los talleres interculturales: serán las cabezas de Wawel, la escultura popular polaca y la escultura de vanguardia polaca.

Cabezas de Wawel

Las cabezas de Wawel son una serie renacentista de cabezas que decoran el artesanado de la sala de Wawel. Las cabezas, realizadas en madera en los años 1531-1535, tenían un significado alegórico: representaban a personas de varios estados que constituían el Reino de Polonia. Como consecuencia del robo y la destrucción, sólo se conservan 30 de las 194 esculturas.

Estas son réplicas de las cabezas de Wawel

Franciszek Xawery Dunikowski (nacido el 24 de noviembre de 1875 en Cracovia, fallecido el 26 de enero de 1964 en Varsovia) - Escultor, pintor y profesor polaco. Dunikowski fue uno de los escultores más importantes del arte polaco, un simbolista. Completó el ciclo de las cabezas de Wawel realizando esculturas en bronce de cabezas de polacos famosos. Sin embargo, nunca fueron colocadas en el techo de un cofre. puszka.waw.pl

Ejemplo de "Cabezas de Wawel" de Dunikowski(1955)

https://www.flickr.com/photos/apocalypse_cum_figuris/15537010375

CULTURA
UNIVERSALIS

Escultura popular polaca

La escultura popular polaca es históricamente el campo más antiguo del arte popular que se desarrolló en Polonia entre las clases bajas de la sociedad desde finales de la Edad Media hasta mediados del siglo XX. El material básico de la escultura popular polaca era y es la madera. En el pasado y en la actualidad, los temas religiosos dominantes eran: Cristo, la Madre de Dios (representaciones marianas locales), los santos (por ejemplo, San Florián, San J. Nepomuceno). Además, se tallaban colmenas de figuras y juguetes. También son populares las escenas de género, principalmente de la vida del campo. La escultura popular polaca es sin duda una de las ramas de la producción nacional que goza de mayor popularidad entre los receptores extranjeros. (www.domsztukiludowej.pl)

Panadería/escultura popular polaca

San Jorge/escultura popular polaca

Pareja Lowicz tallada a mano www.polartcenter.com

Escultura de vanguardia polaca

Vanguardia (del francés *avant garde* "guardia delantera"): conjunto de tendencias y direcciones en el arte del siglo XX, que rechazan los estilos existentes, crean su propio mundo, no imitan la realidad, buscan un lenguaje de expresión propio. La escultura de vanguardia desempeñó un gran papel en Polonia; las escultoras de vanguardia más importantes son Katarzyna Kobro, Alina Szapacznikow y Magdalena Abakanowicz. El taller se inspirará en el arte de Abakanowicz por el material escultórico y las formas seleccionadas.

Magdalena Abakanowicz fue una artista extraordinaria. Creó esculturas llamadas "abakans", es decir, figuras humanas de tamaño sobrehumano. Entró en el canon de los artistas polacos más importantes y vanguardistas. Sus técnicas de tejido eran inusuales: hacía obras, por ejemplo, con cuerdas. En su arte, utilizaba el tejido como material escultórico. Creó una serie de obras espaciales y orgánicas tejidas con varios tipos de fibras de colores intensos, en exposiciones que solían colgarse del techo.

ot. T. Żółtowska-Huszcz/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN

Magdalena Abakanowicz, Red Abakan, 1969, tejido de sisal, soporte metálico

<https://pl.pinterest.com/pin/483714816197689239/>

España

La Roldana

Luisa Ignacia Roldán (Sevilla, 8 de septiembre de 1652 - 10 de enero de 1706), llamada La Roldana, fue una escultora española del Barroco. Es la primera mujer escultora documentada en España. Luisa Ignacia aprendió el arte de la escultura en el taller de su padre, Pedro Roldán, reconocido escultor de la capital andaluza. Como el negocio recibía un gran número de encargos, la mayoría de los doce hijos del matrimonio, además de otros ayudantes, trabajaron en él.

El Ecce Homo (1684) de la Catedral de Cádiz, es la primera obra oficialmente documentada de La Roldana. Esta figura reúne algunas de las peculiaridades de la primera etapa de la escultora, como los realismos dramáticos que refleja el rostro de Jesús, la atención y el cuidado en la talla del cabello, todo ello aprendido en el taller de su padre. A la misma época pertenecen otras obras como la Dolorosa de la Soledad (1688), San José con el Niño y San Juan Bautista o el grupo de la Sagrada Familia.

Ecce Homo. Autor: La Roldana

La Roldana fue la primera mujer nombrada escultora de cámara de la Real Audiencia, en Madrid. Durante esta segunda etapa de su trabajo, realizó una de sus obras más reconocidas, el San Miguel de El Escorial, una talla de madera que representa la victoria del arcángel sobre el diablo.

San Miguel de El Escorial. Autor: La Roldana

A pesar de su éxito, la Roldana y su marido, también escultor, nunca gozaron de una buena posición económica y ella murió pocos días después de firmar una declaración de pobreza.

Eduardo Chillida. Peine del Viento

Eduardo Chillida es uno de los artistas españoles más célebres. Conocido por sus esculturas de gran tamaño, su obra puede verse en museos, parques y plazas públicas de todo el mundo. Nacido en 1924 en San Sebastián, en el País Vasco, pasó por Madrid y París, y a menudo dedicó sus obras a personajes públicos o eventos conmemorativos.

Una de las obras más célebres de Chillida, Peine del Viento (1977), se encuentra en el paseo marítimo de San Sebastián. Fue creada en colaboración con el arquitecto Luis Peña Ganchegui y consta de dos garras o peines de hierro que se adentran en el mar. La escultura fusiona con éxito la fiereza de las olas y la fuerza de las estructuras de hierro para crear una pieza poderosa.

Peine del viento por Eduardo_Chillida | © Phillip Maiwald / Wikimedia Commons

Siria

Las **figurillas de pilar del Éufrates** (EU_SPF) son figurillas antropomórficas de arcilla que datan de finales de la Edad de Hierro (mediados del siglo VIII-VII a.C.) y se producen en la región del Éufrates Medio. Las figurillas de arcilla están hechas completamente a mano y son de pie. La forma del cuerpo es cóncava en la base para permitir que se mantengan en pie; los pies pueden representarse a través de una pieza central de arcilla que sobresale en el centro de la parte frontal. Suelen sujetarse con una mano y la otra se dedica a modelar los detalles. Esta era la técnica denominada "muñeco de nieve", que permite trabajar las figuras en un espacio tridimensional. El objeto se modela por todas partes, prefiriendo la parte inferior del cuerpo de la figurilla como base de apoyo. Entre las herramientas de modelado, además de los dedos, hay que mencionar un palo de madera puntiagudo para la caracterización de los rasgos anatómicos, especialmente los dedos, pero también los ornamentos particulares. Otras herramientas de uso más infrecuente eran los motivos florales y los peines.

EU_SPF sosteniendo a un niño de Karkemish. Museo Británico, Londres (número de museo 108757).

Este archivo está bajo la licencia Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Pakistán

La Niña Bailarina es una escultura prehistórica de bronce realizada en fundición a la cera perdida hacia el 2300-1750 a.C. en la ciudad de Mohenjo-daro, de la civilización del Valle del Indo (en el actual Pakistán). Se trata de una de las dos obras de bronce encontradas en Mohenjo-daro que muestran rasgos más flexibles en comparación con otras poses más formales. La estatua mide 10,5 cm de altura y representa a una joven o niña desnuda con adornos estilizados, de pie en una pose segura y naturalista. La Niña Bailarina está bien considerada como una obra de arte, y es un artefacto cultural de la Civilización del Valle del Indo.

La estatua fue descubierta por el arqueólogo británico Ernest Mackay en Mohenjo-daro en 1926. Actualmente se encuentra en el Museo Nacional de Nueva Delhi.

La estatua dio lugar a dos importantes descubrimientos sobre la civilización: en primer lugar, que conocían la mezcla de metales, la fundición y otros métodos sofisticados, y en segundo lugar, que el entretenimiento, especialmente la danza, formaba parte de la cultura. La muchacha de bronce se hizo con la técnica de fundición a la cera perdida y muestra la pericia de la gente en la fabricación de obras de bronce durante esa época.

Fuente: Wikipedia

La bailarina de Mohenjo-daro. Este archivo está disponible bajo la Dedicación de Dominio Público Universal Creative Commons CC0 1.0

Georgia

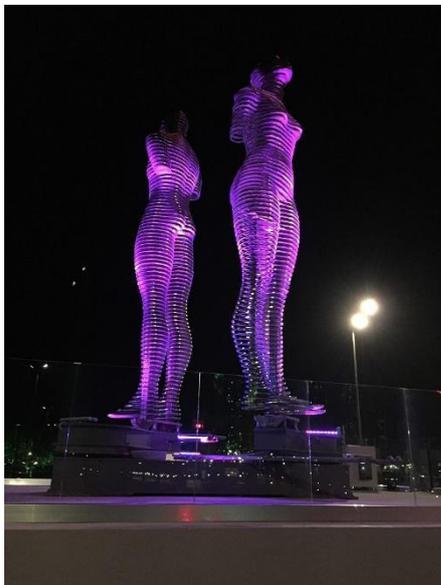
El Monumento a la Libertad o Estatua de San Jorge (Fuente: Wikipedia)

El **Monumento a la Libertad**, comúnmente conocido como la Estatua de San Jorge, es un monumento conmemorativo situado en Tiflis, Georgia, dedicado a la libertad e independencia de la nación georgiana. Está hecha de granito y oro, tiene 35 metros de altura y es fácilmente visible desde cualquier punto de la ciudad. La estatua propiamente dicha -de 5,6 metros de altura, hecha de bronce y recubierta de oro- es un regalo a la ciudad de su creador, el escultor georgiano Zurab Tsereteli.

Estatua de San Jorge o el Monumento a la Libertad - fuente: Wikipedia. Este archivo está bajo la licencia Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0.

Ali y Nino o Hombre y Mujer

Estatua de Ali y Nino.

Esta imagen está publicada originalmente en Flickr. Este archivo tiene una licencia de Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

Esta imagen ha sido publicada originalmente en Flickr _ Joanne. Este archivo tiene una licencia de Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

Roberto Strauss en Flickr. Este archivo está bajo la licencia Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

"Hombre y mujer" es una escultura móvil de acero de 8 metros de altura, obra de la escultora georgiana Tamara Kvesitadze. Situada en la ciudad costera de Batumi (Georgia), las dos figuras representan a un niño musulmán, Alí, y a una princesa georgiana, Nino, de una famosa novela de 1937 del autor azerbaiyano Kurban Said. Alí, un musulmán azerbaiyano, se enamora de la princesa georgiana, Nino, pero desgraciadamente, cuando por fin consiguen estar juntos, la guerra les golpea y Alí es asesinado.

CULTURA
UNIVERSALIS

Fue este famoso amor el que inspiró a la artista georgiana Tamara Kvesitadze a crear su monumental escultura en movimiento en 2010. La gigantesca obra de metal, también conocida como la "Estatua del Amor", consiste en dos figuras algo transparentes hechas de segmentos apilados. Ambas estatuas se mueven, cambiando de posición cada 10 minutos, hasta convertirse en una sola. Por la noche, las esculturas se iluminan con colores cambiantes, un espectáculo magnéticamente bello.