

Cómo mirar las esculturas

Ángel Gallino | Arquitecto y egresado de Comunicación Visual (IPA). Docente en la asignatura Educación Visual y Plástica (Departamento del Área Artística) en IFD de Salto.

Lellis Díaz | Maestra. Profesora de Educación Visual y Plástica en IFD de Salto.

La escultura es una rama de las artes visuales poco trabajada en la escuela, y sin embargo es mucho más sencillo producir volúmenes que las representaciones planas que realizan los niños pintando o dibujando. Si bien la expresión escultura proviene de “*sculpere*”, que en latín significa esculpir, hay varias técnicas de producción vinculadas a diversos materiales, que la hacen interesante para investigar.

Con este trabajo se pretende abarcar la dimensión vinculada a la apreciación y valoración de las obras escultóricas, y al mismo tiempo sugerir ideas para el abordaje de la producción con viejos y nuevos materiales.

Hay que comenzar por mirar las esculturas del entorno, en plazas y parques, en fachadas de edificios importantes, en iglesias, y también las que se hallan en los museos; es necesario ese contacto directo con las esculturas para ser un espectador activo y para entender mejor aquellas otras a las que no se tiene acceso más que a través de imágenes, a veces fatalmente inadecuadas porque se ve una forma parcial de algo que es tridimensional.

¿Cómo se observa una escultura?

Al enfrentarnos a una obra escultórica debemos tener en cuenta si existe una predominancia del plano (dos dimensiones) frente a la profundidad, o si existe una predominancia del volumen

(interacción de las tres dimensiones). Teniendo en cuenta este hecho es que dividiremos el análisis de las obras en frontales y tridimensionales.

Obras frontales o relieves

Para encontrar relieves basta con recorrer las zonas más antiguas de nuestras ciudades, y los vemos en las fachadas de edificios con temas alegóricos vinculados a la institución que funcionó allí originariamente.

Este es un ejemplo en una institución bancaria, las escenas en relieve se repiten a lo largo del friso, con figuras en bajorrelieve representando escenas de trabajo rural. Las figuras, sencillas y bastante rígidas, sobresalen muy poco del soporte, por lo que el volumen depende de la luz y del lugar en donde se ubica el espectador. En la primera fotografía, el relieve está visto desde la vereda de enfrente, el enclave desde donde lo ve la mayoría de los espectadores; en la segunda, visto desde abajo, la sensación de volumen es mayor.

Respecto a los materiales de los relieves, uno de los más utilizados ha sido la **piedra** y de su calidad depende en gran medida el resultado. La piedra tallada generalmente se encuentra asociada a soportes de mayor magnitud también de piedra, lo vemos en la antigüedad en los monolitos y en frisos esculpidos de los templos y palacios.

Hemos elegido ejemplos de relieves de piedra del arte maya, el más majestuoso de todos los desarrollados por las culturas precolombinas, y destacado por su espléndida ornamentación. Las estelas con bajorrelieves figurativos e inscripciones son los ejemplos más característicos de las esculturas conmemorativas hechas por los mayas sobre grandes monolitos en la cara anterior o en los cuatro costados.

Dintel de una puerta (Yaxchilán)

¿Qué analizar de estos relieves? La temática, la forma de representación de los personajes, el material. La figura humana es frecuente en el arte maya, y en estos ejemplos se puede ver la evolución estilística. En la estela, el personaje aparece con el tronco en posición frontal y la cabeza de perfil, lo que nos recuerda a las representaciones de los egipcios. El pasaje a una posición más natural y el cuidado de los detalles se ven en el segundo relieve, realizado en caliza sobre el dintel de una puerta, en Yaxchilán, y pintada de color rojo oscuro brillante. El tema es una escena en la que un joven noble sentado sobre un estrado recibe ofrendas de dos huéspedes cortesanos. Esta lectura, desde una dimensión cultural, ayuda a entender cómo el arte de civilizaciones antiguas ha pasado a ser fuente de información para reconstruir la historia.

Estela con figura y serpiente

Detalle del friso de la pirámide templo de Quetzalcóatl (Tula)

Este detalle de un friso pertenece al arte tolteca, dios de la estrella matutina. La escena muestra, en una composición simétrica, al dios con rostro humano que emerge de las fauces de un monstruo con cuerpo de jaguar y lengua de serpiente, en una clara alusión a la serpiente emplumada de la mitología de esta cultura. La simetría y el estatismo de esta imagen contrastan con la parte superior, por la que corre una sucesión de figuras de jaguares y de coyotes en bajorrelieve.

La **madera** también ha sido utilizada en los relieves; podemos diferenciar especies vegetales según su dureza. La talla en madera posee la particularidad de la veta, como componente fundamental del material. En una madera dura o semidura podemos partir de una idea a tallar, pero muchas veces es la veta la que nos irá conduciendo a la forma hasta llegar al resultado final. Es por este motivo que nunca debemos tratar de imponer una forma determinada a un material orgánico, sino que partiremos de una idea y la forma irá surgiendo según las características del material.

El **metal** es común en obras frontales para placas conmemorativas y alusivas a personajes o hechos históricos o escenas religiosas. Pueden ser de fundición mediante la ejecución previa de un molde o grabadas en la superficie metálica. En determinados materiales es común el tratamiento de la superficie mediante el 'martelinado', lo que confiere toda una textura característica.

Esculturas exentas o de bulto redondo

Cuando la escultura está trabajada por igual en todas sus dimensiones y puede verse desde todos los ángulos, la denominamos **escultura exenta o de bulto redondo**. Exige del observador una actitud más activa al circunvalarla y recorrerla con la mirada, descubriendo puntos destacables; se trata de obras que generalmente transmiten dinamismo. Los resultados obtenidos, al igual que en los ejemplos anteriores, estarán asociados a las características del material empleado; de su abundancia ha dependido, en gran parte, la elección que han hecho las diferentes culturas a la hora de realizar sus construcciones y su arte.

Respecto al **mármol** existen diferentes tipos, destacándose entre ellos el mármol de Carrara, por su pureza y carencia de veteado, lo que permite conferirle a la superficie una terminación homogénea. Su uso es común en estatuaría, y principalmente en bustos; en nuestro país es habitual encontrarlo en obras alusivas a personajes destacados. Este tipo de obras, por las características del material, se encuentra en espacios interiores.

Las obras de **bronce** se realizan mediante un proceso de fundición, previa realización de un molde generalmente en yeso. Este material y los procesos que implica permiten al artista trabajar libremente la forma, teniendo como único condicionamiento la propia estabilidad de la obra, a diferencia del proceso en un material pétreo, en donde el bloque de mármol condiciona la resolución final.

La **madera** también se ha usado en todos los tiempos, pero debido a su carácter perecedero muchas obras no se han conservado. Si investigamos sobre el arte de los guaraníes encontraremos que este material y la **arcilla** son constantes en toda su producción.

Bajorrelieve en bronce en el frontón de una iglesia

De la escultura de nuestro entorno al arte universal

Monumento a la madre, escultura en bronce

En este monumento a la madre, ubicado en una plaza de barrio, se observa la libertad en la composición de la obra tridimensional, así como el dinamismo y el ritmo que se impone mediante diferentes líneas compositivas. Cuando la miramos de frente predominan los ejes horizontal y vertical, marcados por los brazos del hijo y de la madre, y sus cuerpos, respectivamente.

Al comenzar a circunvalarla en sentido horario, vamos descubriendo el movimiento mediante líneas compositivas curvas, comenzando por la pierna del hijo extendida hacia adelante, en claro gesto de avanzar, pero detenido por la madre en un gesto simbólico.

Las líneas curvas se continúan en el manto que cubre a la madre en sus brazos y espalda. Terminamos el recorrido en torno a la obra, observando su perfil izquierdo en donde la pierna del hijo nos indica la intención de avanzar hacia adelante y se vincula a la línea curva ascendente del manto y la línea descendente del brazo de la madre.

Como ejemplo universal podemos citar a Auguste Rodin, considerado el padre de la escultura moderna y uno de los más grandes escultores de todos los tiempos, junto a Miguel Ángel y Gian Lorenzo Bernini.

El beso. Auguste Rodin

En *El beso*, Rodin compone utilizando líneas curvas que son las que estructuran toda la escultura, rodeándola como una espiral; este tipo de línea es la que mejor se adapta para representar el tema: un beso entre dos amantes. Rodin definía a sus esculturas como «una forma de asomarse al mundo, de narrar lo sentido», afirmando que «modelar es reflejar la vida». Al observar sus obras podemos notar que están llenas de movimiento, de acción, de un efecto que transmite al espectador emociones y pasiones.

Actualmente, la escultura ha evolucionado en cuanto a los materiales, temática, formas, dimensiones; desde la escuela podemos introducir a los niños en ese mundo visual donde imperan la forma y los materiales, donde se desafía al espacio y se lo recrea de una manera similar a como lo ha hecho la arquitectura.

Escultura conmemorativa. Menesez Filipov

Esta obra, conmemorativa de los 500 años del descubrimiento de América, está realizada en hierro y se ven claramente delimitadas dos partes, una dedicada a América y la otra a España. Fue concebida para mirar desde dos lugares y según la posición del espectador es la lectura que se hace. En la primera imagen se reconoce a la institución que la encomendó, a la izquierda están los elementos vinculados a la cultura conquistadora, como el libro, el pez, la figura humana, todos orientados hacia los símbolos que nos identifican a los americanos. En el lenguaje visual, lo más importante se ubica a la izquierda y desde esta posición se interpreta la escultura de una manera, pero si nos vamos al lado opuesto, la segunda imagen, la lectura es diferente. Cada uno de los elementos tiene una simbología, por lo que cabe definirla como una obra alegórica cuyo significado hay que desenrañar, lo que obliga al espectador a detenerse y a participar de una manera más activa.

Otro factor a tener en cuenta es la iluminación, las dos primeras imágenes fueron tomadas un día nublado y las formas se perciben planas, en la última imagen se aprecia cómo la luz del sol resalta el volumen; esta obra está en el exterior y durante el día cambia permanentemente la iluminación, lo que hace que la veamos diferente según el momento.

También podemos apreciar cómo los espacios vacíos juegan en la obra tanto como los plenos, aquí los huecos contrarrestan la pesadez del hierro y al mismo tiempo permiten que se vea el entorno, las fachadas y los árboles circundantes, que pasan a formar parte de la obra dándole otra textura y calidez.

La escultura y la arquitectura

Un capítulo aparte es el de la relación entre escultura y arquitectura. En esta relación no existe un límite claro y definido, hasta tal punto que muchas obras de arquitectura son concebidas como obras escultóricas como, por ejemplo, el Museo Guggenheim en Bilbao, del arquitecto Frank Gehry, donde el continente se proyecta al exterior con un juego de formas curvas y dinámicas, como reflejo del contenido que también está conformado por obras de arte.

Otro ejemplo claro es el del arquitecto, ceramista y artista plástico catalán Antoni Gaudí, quien siempre trató de vincular la escultura a la arquitectura, concibiéndolas como un todo integrado y no como elementos decorativos a incorporar en las paredes. Un ejemplo son las chimeneas de La Pedrera en Barcelona (Casa Milá); la forma curva y los remates de las mismas, reminiscencias de yelmos medievales, forman parte de la obra arquitectónica y no podemos diferenciar dónde comienza la escultura y dónde termina la arquitectura, porque ambas conforman una unidad. Se trata de la relación entre forma y función, la forma debe cumplir una determinada función, pero el artista va más allá de la simple

funcionalidad, y le confiere formas que comunican y expresan ideas y sentimientos.

Sugerencias para producir esculturas

Los propios artistas son una fuente inagotable de ideas, por lo que es importante conocer qué está pasando en el mundo del arte e introducir a los niños en él desde la apreciación.

Las innovaciones plásticas del s. XX son de una audacia innegable; indagar sobre las deformaciones de Moore, la abstracción de Chillida o la cinética de los móviles de Calder resulta motivador para explorar las posibilidades de diferentes materiales disponibles en el entorno.

Algunas sugerencias sobre materiales y su tratamiento:

El **papel** se puede usar arrollado o torneado para darle más rigidez, amasado para lograr texturas, con otros complementos como cordones, alambres, cartón, cables.

Los desafíos más provocadores son los que tienen que ver con cómo levantar estructuras con papel, explorando las posibilidades de los diferentes tipos. Y por qué no, intentar también hacer relieves con papel amasado y humedecido sobre un soporte de cartón.

La **arcilla** es un excelente material para modelar figuras exentas, relieves y rehundidos; al mismo tiempo se puede incursionar en la elaboración de cacharros.

Los **alambres** de diferente espesor brindan variadas posibilidades para explorar los huecos en la escultura o los móviles, se pueden complementar con todo tipo de piolas e incluso con telas transparentes y elásticas.

Los **bloques de yeso, de jabón o de arcilla a punto cuero** permiten hacer tallados y relieves con sencillas herramientas. En el caso de esculturas exentas, el reto es tallar formas rompiendo la estructura original de los bloques.

El **yeso** también se puede usar para dar rigidez en el caso de esculturas de alambre y telas, estas se pincelan con el yeso semilíquido recién preparado, en sucesivas capas después de cada fraguado.

El **plástico** de las botellas se presta para armar estructuras, móviles, vestimenta y accesorios para un desfile de disfraces, por ejemplo, teniendo la precaución siempre de que lo que se usa es el material, no la botella; por lo tanto, esta debe desmantelarse para dar origen a una forma expresiva.

Las **piedras** permiten construcciones efímeras cuando no se las une con otro material, los cantos rodados de diferentes tamaños, formas y colores pueden ser inspiradores.

Guía para analizar una escultura

Siempre que sea posible, mirar las obras originales del entorno, pero también tiene su valor trabajar con fotografías de esculturas para ampliar el horizonte cultural y conocer a los grandes artistas del mundo.

Primeramente, hacer una descripción general de la obra y localizarla explicando brevemente lo que se ve, lo que denota.

Dimensión formal

Material y técnica

¿Es una obra exenta (bulto redondo) o está en una superficie (relieve)?

Si es exenta, ¿es busto, torso, estatua, grupo?

Si es relieve, ¿es alto, medio o rehundido?

¿De qué material está hecha? ¿Se ve el material o está recubierto por otro? ¿Está pintada la obra?

¿Qué técnica fue utilizada: esculpido, fundido, tallado, modelado o construido?

Forma

¿Las superficies son lisas o tienen entrantes y salientes? ¿Tiene muchos detalles o es sencilla?

¿Es abstracta o figurativa? En este caso, ¿es naturalista o está esquematizada?

¿La luz juega un papel importante? ¿La obra fue

pensada para recibir luz de algún lado en especial?
¿Qué aspectos resalta la iluminación?

Movimiento

¿Qué sensación transmite la obra: calma, serenidad, o movimiento y agitación?

¿Cómo es sugerido ese movimiento?

¿Hay relación entre esa sensación y el tema que se representa?

Escultura exenta

Peso y volumen

¿La escultura llena todo el espacio que ocupa o está hueca?

¿El tema representado condiciona el tamaño de la obra?

Si es figurativa, ¿los personajes están en su tamaño real? ¿Tiene que ver el tamaño con el espacio o lugar para el que fue creada?

¿Las figuras guardan proporción entre ellas o se destacan las de mayor jerarquía?

¿En alguna figura hay desproporciones? En ese caso, ¿qué partes y cuál es el significado?

¿El material tiene que ver con el peso? ¿La escultura da la sensación de ser pesada o liviana? ¿Cómo contribuyen la luz y el color al volumen?

Ubicación del espectador

¿Hay que mirar la obra desde un lugar fijo o hay que moverse a su alrededor? Si no hay que moverse, ¿dónde debe ubicarse el espectador?

Si el espectador debe girar en torno a la obra, ¿qué elementos de la misma guían su mirada y su desplazamiento: pliegues, extremidades, gestos, líneas de composición?

Composición

¿Las figuras están en forma simétrica, forman una figura geométrica o de alguna letra?

¿El conjunto de figuras se organiza en forma cerrada o abierta dando sensación de dispersión?

Escultura en relieve

Peso y volumen

¿La sensación de volumen es la misma en el alto, medio, bajorrelieve o rehundido?

¿Todas las figuras sobresalen de la misma forma o hay algunas que tienen más salientes? ¿Para qué se hicieron esos resaltos?

¿El acabado, el color, la luz, el movimiento, la posición del espectador, aumentan la sensación de volumen?

Representación del espacio en el relieve

¿La representación es plana o da la sensación de profundidad?

¿Cambia esa sensación si el espectador no la mira de frente y se corre hacia un costado?

¿Se superponen las figuras? En este caso, ¿se achican las más alejadas? ¿hay más detalles en los planos de adelante y menos en los de más lejos?

Composición

¿El relieve ocupa todo el soporte o es parte de una superficie mayor? En este último caso, ¿está delimitada de alguna manera la superficie que se va a esculpir?

¿En el relieve hay algún marco arquitectónico o paisajístico encuadrando las figuras?

¿Las figuras ocupan todo el espacio, están desahogadas o apretadas?

¿Se organizan formando alguna figura geométrica?

Dimensión cultural y simbólica

Tema y contexto de realización

¿Quién solicitó la obra, quién es el autor, cuándo fue realizada, qué estilo artístico tiene, dónde se encuentra actualmente?

¿Cuál es el tema o argumento representado: retrato, representación religiosa, mitológica, heroica, funeraria, vida cotidiana? ¿Qué significado tiene cada elemento?

¿Qué cosas o seres aparecen representados?

Si es solo un personaje, ¿su actitud es: erecta, sedente, yacente o figura ecuestre?

Si es un grupo de figuras, ¿qué escena representan? Describirla.

¿Qué adornos, vestidos, objetos, aparecen? ¿Dicen algo de una época? ¿Se puede identificar la clase social de los personajes?

¿Hay algún valor humano, costumbre o creencia destacado en la escultura?

Función

¿Es una obra decorativa, conmemorativa, o se realizó con otra intención?

¿Tiene significado simbólico? ¿Cuál?

Bibliografía

- ALDEROQUI, Silvia (comp.) (1996): *Museos y escuelas: socios para educar*. Buenos Aires: Ed. Paidós.
- BENÉVOLO, Leonardo (1967): *Introducción a la arquitectura*. Buenos Aires: Ed. Tekne.
- BENÉVOLO, Leonardo (1979): *Diseño de la ciudad*. México: Ed. Gustavo Gili.
- CHUECA GOITIA, Fernando (1998): *Breve historia del urbanismo*. Madrid: Alianza Editorial.
- EISNER, Elliot W. (1996): *Educación la visión artística*. Buenos Aires: Ed. Paidós Educador.
- FERNÁNDEZ GARCÍA, Antonio; BARNECHEA SALÓ, Emilio; HARO, Juan R. (1998): *Historia del arte*. Barcelona: Ed. Vicens Vives.
- FRANCASTEL, Pierre (1970): *La realidad figurativa*. Buenos Aires: Ed. Emecé.
- GIEDION, Sigfried (1981): *El presente eterno. Los comienzos del arte*. Madrid: Alianza Editorial.
- GOMBRICH, Ernst H. (1997): *La historia del arte*. Madrid: Ed. Debate.
- MARÍN VIADEL, Ricardo (coord.) (2003): *Didáctica de la Educación Artística para Primaria*. Madrid: Ed. Pearson Educación.