

CURSO: 6 to AÑO B

FECHA DE ENTREGA: 27 DE NOVIEMBRE / 8VO TP

CONTACTO POR MAIL: (natalitapereyra@gmail.com) ó al 15674925

IMPORTANTE: cuando envíen mail poner en el asunto "OCTAVO T. P.", NOMBRE y APELLIDO

La escultura: su especificidad

Para el filósofo alemán G. E. Lessing (1729-1781), la escultura era el arte relacionado con el despliegue de los cuerpos en el espacio. Los tres conceptos que se desprenden de esta definición son: el carácter representativo de la escultura tradicional expresado en "los cuerpos", el carácter espacial de la materia escultórica estática y su paradójico carácter de "desarrollo temporal" expresado en la idea de "despliegue".

En la actualidad, las esculturas definidas como el producto de desbastar un bloque sólido o de modelar la arcilla, sólo son una parte del amplio territorio de producciones que muchos siguen llamando "escultura".

La escultura reúne ciertas condiciones que le son propias: la tridimensionalidad y la solidez. La escultura se desarrolla en la tercera dimensión, en el espacio real, sin necesidad de fingirla, como sucede en la pintura. Su materialidad se impone, su volumen nos obliga a dar vueltas alrededor de ella y mirarla desde todos sus ángulos, para poder abarcar su desarrollo en el espacio desde múltiples puntos de observación.

Para comprender la escultura, es necesario abordar los problemas relativos a los elementos que afectan al espacio:

- el **volumen**, con sus contrapuntos de cóncavos y convexos;
- la **textura**, con los contrastes de luz y sombra y de color; y
- el **movimiento**, que se expresa virtualmente a través del desarrollo de la composición —por medio de las direcciones que van tomando los volúmenes y que crean posibles recorridos de observación.

—La tridimensionalidad se expresa en sensaciones táctiles y corporales. Podemos explorar la superficie de los volúmenes con nuestras manos y recorrer su espacio circundante con nuestro cuerpo, en busca de una percepción física totalizadora. Pero también podemos percibir visualmente lo táctil de los volúmenes y espacios, ya que sin tocar los objetos somos capaces de captar los contrastes entre su relieve, sus huecos y las diferentes texturas, gracias a la incidencia de la luz.

Hagesandro, Atanodoro y Polidoro, Laoconte y sus hijos, siglo I a.C. Mármol. Museos y Galerías Vaticanas, Roma.

Escultura, relieve y espacio escultórico

Colaboración de Alicia Fino, docente de la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano.

Escultura es aquel objeto artístico que se desarrolla en un espacio tridimensional donde la materia y el aire tienen una relación de volúmenes (o espacios que ocupan). Estos volúmenes pueden ser multiplicando visualmente la sensación de espacios irreales. Por ejemplo, al proyectar luces o otros materiales, con diferentes ángulos y transparencias.

La escultura tiene distintos aspectos formales: juego de llenos y vacíos, relaciones entre espacios cóncavos y convexos, texturas, relieves, calidades y huecos de distintas formas y tamaños, y distintas posibilidades de participación de luz y sombra. Todo esto sucede en un espacio tridimensional, es decir, con ancho, alto y profundidad (o espesor). Este espacio tridimensional puede tener características orgánicas o inorgánicas. Las formas orgánicas aluden a los elementos vivos, a los organismos y a elementos de la naturaleza. Las formas inorgánicas son geométricas, con rectas o curvas, y con ángulos o aristas.

Henry Moore. *Figura reclinada; falda de huesos*. Piedra. Inglaterra

Chac-Mool. Chichén Itzá. Cultura Maya, 900-1000 d.C. Piedra caliza. México

Cultura I pascuense o Rapa Nui. (Polinesia). Piedra. Cronología imprecisa. Desenterramiento de los Gigantes. Isla de Pascua. Chile

Las nubes, del escultor estadounidense Alexander Calder, en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela.

Aleijadinho. Arte barroco. Brasil

Escultura de Martin Blaszko

Escultura de bulto se denomina a aquella que puede recorrerse y verse desde distintos lugares o puntos de vista. Interviene la cuarta dimensión por el tiempo y el movimiento que implica recorrerla en su totalidad. En la escultura de bulto, la forma puede ser cerrada o el espacio puede romper la forma, por medio de texturas, concavidades, o penetrar la forma de un lado al otro, perforándola. Escultura de bulto es un nombre genérico, puede tanto tratarse de formas abiertas como cerradas.

En la escultura tradicional, el volumen se trabaja a partir del núcleo, agregando material, o sea de adentro hacia afuera, o tallando, esculpiendo, es decir extrayendo el material, de afuera hacia adentro.

El tratamiento de la masa y los espacios dependerá del concepto que se quiera expresar: lo sublime, lo sagrado, necesitarán de la quietud, la serenidad, y deberá predominar la vertical y/o la horizontal como dirección principal. Lo expresivo estará en la forma escultórica, en su expresión, en las líneas, texturas, la distribución de espacios y volúmenes, en el dinamismo, las direcciones internas, las tensiones.

En las culturas antiguas de América era frecuente la escala monumental en las esculturas y su instalación era en espacios reservados con fines estratégicos o sagrados.

Henry Moore, escultor inglés, ve en el Chac-Mool (personaje reclinado de la escultura maya) el encuentro y el equilibrio de espacios, el convexo y el cóncavo que, a partir de la reinterpretación de la escultura mexicana, realiza en su serie de esculturas que llamó "figuras reclinadas" en reconocimiento a la escultura maya.

Alexander Calder, escultor estadounidense, es un genial creador de esculturas que interactúan con el espacio y con el sonido. Realiza esculturas con movimiento, muy lúdicas, construidas con alambres retorcidos y madera: sus muy famosos móviles. También construye enormes esculturas generalmente de chapa pintada, abstractas, a las que llama "estables", como contraposición de los móviles.

La escultura "madi", en Argentina, comienza en la primera mitad del siglo XX y responde a un grupo de artistas –entre ellos Gyula Kosice, cofundador de movimiento– que proponen un arte puro, con códigos que todos puedan comprender. Los componentes de la escultura son en sí mismos los elementos que, a través de la creatividad del artista, le darán el sentido a la obra. Los elementos línea, forma, plano, espacio, y entre ellos, la dinámica del movimiento, serán los protagonistas. A esto se le sumará la luz en el arte cinético.

La escultura contemporánea se vincula cada vez más a la instalación, a la intervención del espacio, y se la piensa como un objeto o estructura de interacción y convivencia con el público en los espacios ciudadanos. Para lograr esta dinámica, la escultura contemporánea utiliza el espacio real, al que interviene con diferentes propuestas, algunas de ellas a partir de la luz o de espejos que, en muchos casos, desafían la percepción del espectador.

Hernán Dompé es un escultor argentino que trabaja a partir de estas concepciones aparentemente opuestas de hacer escultura: lo sublime, la quietud y lo que nos permite interactuar, lo dinámico. Elige frecuentemente materiales similares a los que usaron distintos pueblos originarios, materiales que provee la naturaleza: madera y piedra, básicamente. Ensambla, además, elementos de hierro, metales diversos, sogas, y generalmente, en algunos objetos o zonas de las esculturas, usa colores agregados, colores que tienen que ver con los pigmentos de la tierra y otros, propios de los materiales que utiliza y elige no patinar o pintar. Sus imágenes en general aluden a lo totémico: suma de tal modo los elementos y materiales agregados, ensamblados, que no parecen modernos, contemporáneos, sino propios de un tiempo y lugar que se inscriben en el tiempo cósmico de la relación del hombre y su entorno. Tal vez sea esto lo que hace que ubique simbólicamente al espectador en otro contexto. La cosmovisión que imprime en sus obras probablemente las tome de distintas culturas, culturas antiguas americanas del norte y del sur, y culturas africanas.

Dompé. Tótem. Ensamblaje. Madera y metal con piezas del ferrocarril. 2008. Argentina

Cultura Chavin. *El Lanzón*. 1000 a.C. 4,54 m de altura, tallado en piedra granítica. Perú

Ketchikan. Tótem de madera tallada y policromada. Alaska

Actividades

- 1 Trabajar el concepto en la escultura de Dompé a partir de los siguientes textos cortos de Hans-Georg Gadamer
 - "Por supuesto, tradición no significa conservación, sino transmisión. Pero la transmisión no significa dejar lo antiguo intacto, limitándose a conservarlo, sino aprender a concebirlo y decirlo de nuevo."
 - "[...] pero la tarea de poner juntos el hoy y aquellas piedras del pasado que han perdurado es una buena muestra de lo que es la tradición. No se trata de cuidar los monumentos en el sentido de conservarlos; se trata de una interacción constante entre nuestro presente, con sus metas, y el pasado que también somos."
 - "[...] dejar ser a lo que es. Pero dejar ser no significa sólo repetir lo que ya se sabe. No en la forma de las vivencias repetidas, sino determinado por el encuentro mismo es como se deja que lo que era sea para aquel que uno es."
 - "[...] que en el momento vacilante haya algo que permanezca"

(Gadamer, 1991)

- 2
 - a) ¿Cómo podríamos explicar la elección del tema en Dompé?
 - b) ¿Cómo consigue a través de la selección de materiales que hace, ubicar al espectador simbólicamente en otro contexto?
 - c) ¿Cómo logra trasponer las fronteras del tiempo con la materialidad de su obra?
 - d) ¿Qué incide en su elección para llegar al concepto?
 - e) ¿De qué culturas aprende la cosmovisión que imprime a sus obras? ¿Cómo traduce a la escultura ese concepto?
 - f) ¿Cómo influyen vivencias, historia y contexto en la obra de este escultor?

www.hernandompe.com

http://www.youtube.com/watch?v=r7106_sZsEU

para profundizar sobre el concepto de espacio orgánico y espacio geométrico en la escultura, proponemos diversos ejercicios de producción. Del espacio orgánico, a partir de las esculturas de la cultura Alamito llamadas *Suplicantes*. Del espacio geométrico, de diversos artistas que trabajaron distintas formas de ensamblaje en la escultura.

Actividades

I. Análisis y producción de obra: *Suplicantes* (propuesta de trabajo secuenciada)

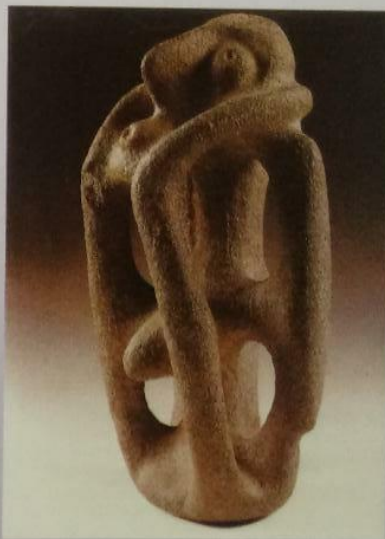
a) Contemplación. Emoción. Reflexión.

Observar detenidamente tres imágenes de esculturas de la cultura Alamito llamadas *Suplicantes* (impresas o digitales, pero con buena definición). Escribimos las características que creemos encuadran a las obras: ¿Qué ven? ¿Qué podrían representar? ¿Con qué fin habrán sido hechas? ¿Qué tamaño piensan que tienen estas obras? ¿Con qué técnica y con qué material fueron creadas? ¿De dónde piensan que podrían proceder? ¿De qué época? ¿Podríamos hablar de rasgos femeninos y masculinos en estas obras?

b) Crítico y de contexto histórico.

Leer y escribir reflexiones en grupo a partir del texto de la página siguiente, del arqueólogo Alberto Rex González, quien analiza estéticamente a la serie de obras llamadas *Suplicantes*.

Crear una carpeta digital en la *netbook* que se llame "Suplicantes, Análisis y Producción de la imagen". Pasar a Word las reflexiones que se escriban y guardarlas en una subcarpeta que diga "Textos".

Cultura Alamito. Suplicante. 500-600 a.C.

Escultura por ensamblaje en espacio escultórico: Leo Tavella

Cómo diseña y elige sus materiales este artista: “[...] encontré en la calle una escalerita de esas que hacen los albañiles, después encontré una parte donde están los frutos de la palmera, esa cáscara triangular dura. Bueno, con eso empecé a armar una figura que tiene más de dos metros de alto, la cabeza era la mitad una pata torneada de una cama y la otra mitad pintada. Después venían los senos con una especie de pantalla de aluminio y una de las piernas estaba dentro de esa vaina con algo de cerámica, madera, hierro y aluminio.” (Vilma Villaverde, 2012, entrevista a Leo Tavella).

Propuesta

- 1) Conocer la obra escultórica por método de ensamblaje de Leo Tavella. Para ello buscar material en diversos formatos, libros, revistas, *web*, y compartirlo.
- 2) Buscar y seleccionar diversos materiales de objetos en desuso, partes rotas de muebles, juguetes, materiales posibles de reciclar: maderas, cartones, telgopor.
- 3) Armarlos en el piso y proponer diseños para construir una forma o figura escultórica de gran tamaño. Tomar fotos de cada intento. Planear bien las uniones y agarres de cada parte.
- 4) Investigar sobre el uso del color en las esculturas de Leo Tavella. Explorar materiales con los cuales dar color a distintas superficies. Pintar.

Tavella, *Figura*, ensamble, detalle

Leo Tavella. Ensamblaje con diversos materiales

Actividad:

- ✚ Debes realizar alguna de las tres planteadas por los autores, en las últimas tres fotografías.