

LA ESCULTURA

La escultura es el arte de representar en tres dimensiones reales de los cuerpos. Por ello el objeto escultórico es sólido, tridimensional y ocupa un espacio. Expresará la forma verdadera sin sinceridad de fingir la profundidad como hace la pintura.

En el Renacimiento tratadistas como Vasari ,Alberti ,Leonardo o Miguel Ángel dicen que un escultor es aquel que quita materia de un bloque para obtener una figura. Pero un escultor es quien agrega materia, con materiales blandos. Por lo q podemos decir q dentro de la escultura hay dos variantes : La talla y el modelado.

Miguel Ángel dice q la escultura es aquello que se hace a fuerza de quitar, pues lo q hace a fuerza de añadir se acerca más a la pintura. Esta definición ya se utilizó con Alberti en su tratado De Statua, donde distinguirá tres tipos de escultura:

- Plástico: quita y agrega materia, con material blando. Es el de los moldeadores.
- El que únicamente quita materia, eliminando la masa sobrante. Es propio de escultores o tallistas.
- La Toréutica o calentura , corresponde al cincelado del metal y a su repujado.

No cita la fundición, ya que se hace a partir de un modelado. Aunque la idea de modelado tb depende de lo mismo.

Leonardo en su tratado de pintura dice que el escultor quita y el pintor siempre pone.

Todo ello nos lleva a decir q el arte de esculpir es un proceso sustractivo que implica eliminar materia de un bloque, cuyo resultado es una talla.

Etimológicamente, escultura viene del latín *esculpe*, trabajo de martillo y cincel sobre mármol duro. Frente a esto está la plástica o arte de modelar material blando (cera, barro, yeso) Es una técnica aditiva. Comparando ambas es q la talla es de mayor dificultad y q no hay posibilidad de rectificar.

Según el escultor contemporáneo J.Epstein (1880–1959), en la talla hay un carácter definitivo y una tensión constante del artista. Igualmente explicaba *Facolvelen* el siglo XVIII (1716–1791).

La talla exige además un gran esfuerzo físico, por lo que la escultura pasa a ser un arte manual, sin ningún componente mental, en resumen, se le desprestigia. Este tema lo trata Leonardo en su paragonado tratado donde compara las artes. No defendía que la escultura fuese algo mecánico, pero defiende la liberación de la naturaleza.

En el s.II un escritor griego Luciano, escribe el *Sueño o Vida de Luciano* donde se plantea si la escultura es algo mental o no. Describe a la escultura personificada como una mujer trabajadora sucia.(en resumen , en el sueño se le aparecen dos mujeres: Escultura y la Educación , donde hay un desprecio hacia la escultura lo q le hace inclinarse por dedicarse a la educación).

Proceso creativo de una escultura:

Hay una serie de pasos teóricos, aunque estas fases no lo cumplen todas las esculturas:

- En la concepción se hacen los dibujos preparatorios a veces simples esbozos sin perfilar o diseños muy precisos. Aquí es donde plasmarán sus ideas, transformadas después a un volumen. Puede haber dibujos fisonómicos, de ropajes, de composición... .

- Seguidamente se crea el boceto preparatorio, llamado bozzetto o modellino. Se realiza siempre con barro (terracota), yeso o cera. Es una pieza de pequeño tamaño inacabada q no requiere un especial afinamiento, en la q el artista llevará una distribución proporcional de los volúmenes e identificación de las formas. Se hace de manera modelada mostrando así la faceta más personal del artista. La obra final será igual o distinta al modelo. Se conservan algunos de estos en autores como Canova y Bernini en la Eipsoteca de Passagno , museo de los yesos en el norte de Italia.
- Realización del modelo definitivo. Se hace un modelo definitivo con las mismas dimensiones, pero de material perecedero. A partir de este modelo se podrá conseguir varias copias de la escultura. Si se quiere una obra única se rompe el modelo. Ejemplo: Rodin hacía el modelo y ahí terminaba su trabajo, luego su taller se dedicaba a tallarlo. (el tan solo modelaba)
- La ejecución definitiva de la obra se hacia en material perdurable, según la técnicas de uso.(madera,piedra,y bronce)

No es necesario pasar por todas estas etapas para hacer una escultura.Por ejemplo: los egipcios hacían una cuadrícula para sacar el bulto redondo.

Según su forma puede ser:

- **Bulto Redondo:** Cuando está totalmente exenta o cuando pertenece al monumento a través de una peana. Esto impone la necesidad de apreciación de la escultura por medio de un desplazamiento por parte del espectador, con varios puntos de vista.

Dentro del bulto redondo se halla la estatua de la figura humana tallada, modelada o fundida. Pueden ser totales (estantes,sedentes,orantes,yacientes o ecuestres) o parciales (son los bustos y torsos).

En una escultura de bulto redondo hay cuatro planos:

- Frontal o delantero.
- Trasero o dorsal.
- Laterales o de costado (q son dos).

Hasta el Renacimiento la postura predominante fue la frontal. La evolución del bulto redondo:

La estatuaria egipcia ,mesopotámica y griega arcaica obedece a la *Ley Frontalidad*. Esta ley implica que hay una línea de simetría desde la frente hasta los pies, dividiendo el cuerpo en dos partes idénticas. Por tanto la importancia radica en el plano delantero o frontal por encima del trasero y los laterales. No hay torsión en estas esculturas, aunque puede haber una ligera inclinación hacia delante o hacia atrás.

La concepción escultórica en estas culturas es la de un bloque ortogonal o cubo del cual emerge la figura a partir de cuatro relieves, uno por cada cara.

A partir del siglo V en Grecia hay una evolución en un progresivo abandono de la frontalidad y en simetría en beneficio de las diferentes visiones que se hacen alrededor del objeto. Policleto es el primero con su obre el Doríforo donde abandona el plano medio y no hay simetría, la cabeza se inclina en una tímida torsión y los brazos hacen distintas posiciones. Los puntos centrales del torso siguen una ligera línea ondulada.

Lisipo con el Apoxiomeno llega a una visión lateral de 45 grados.Aquí hay tres puntos de vista: frontal, de costado y tres cuartos.

Todo esto avanza y se acentuará en el periodo helenístico donde las innovaciones pasan de las figuras aisladas

a los grupos, hay un carácter narrativo. Tiempo con un criterio de diferentes puntos de vista como Toro Farnesio.

En el Renacimiento, Miguel Ángel predomina la visión frontal, dependiendo de dos puntos de vista : anterior – posterior , donde coincide con Leonardo da Vinci.

Benvenuto Cellini defiende 8 puntos de vista, primero los cuatro principales y luego los cuatro angulares. Es decir, se puede decir q hay una infinidad de puntos de vista.

Los que llevan la escultura claramente a la infinitud de puntos de vista son los Manieristas, como Giovanni Bologna. El movimiento será helicoidal o serpentinata a la figura gira sobre sí misma. Lo vemos en el Rapto de las Sabinas y Mercurio.

En el Barroco tb hay logros. Bernini, x ejemplo, va a cultivar la visión en ángulo oblicuo, dotando así los ángulos de mayor tensión a la figura. En definitiva predominan los escorzos. Es la tensionalidad del Barroco. Ejemplo David de Bernini.

Ejemplos:

- David, de Miguel Ángel: bulto redondo con sus 4 planos.
- Kouros: evolución de la escultura egipcia.
- Estatua de Ranefer, egipcia. Concepción cúbica, ortogonal.
- El Doríforo de Policleto: canon de 7 cabezas, línea curva sin plano medio.
- El Diadumeno de Policleto.
- Apoximeno de Lisipo: canon de 8 cabezas y 3 puntos de vista (frente, costado, tres cuartos).
- Toro Farnesio: logros en grupo, hay muchos elementos, lo que implica una complejidad en la posición, con lo q impone varios puntos de vista.
- Perseo de Cellini: predomina el punto de vista frontal. Se terminó de fundir en 1584.

– **Relieve:** Es una obra de escultura no exenta, en la q figuras aparecen adherida a un plano q sirve de fondo. Lo peculiar es que tiene tres dimensiones, pero carece de parte trasera o posterior. Para ejecutarlo:

- Se parte de un bloque de poca profundidad en el que se dibujará el contorno de la escena.
- Se rebaja la zona neutra del fondo quedando resaltada en tres dimensiones la superficie en la que se coloca la escena.
- Del escultor depende el tratamiento de modelar o tratar la escena.

Generalmente está enmarcado, formando parte de una estructura arquitectónica, aunque también los hay independientes.

Según su resalto o nivel de bulto los clasificamos en:

En ocasiones el nivel de bulto puede combinarse en un solo relieve:

- *Altorrelieve:* es el que sobresale más de la mitad del bulto. Es como un bulto redondo, pero que toca el plano de sustentación. Muy utilizado en el mundo griego en las partes altas de los monumentos, como en frisos.
- *Mediorrelieve:* sobresale la mitad del bulto. Se presenta como una figura cortada por la mitad.
- *Bajorrelieve:* sobresale del fondo menos de la mitad de un bulto. Tiene un grosor inferior a la media.
- *Stiacciato o Schiacciato:* Es un bajo relieve aplastado. Conseguir dar la impresión en tres dimensiones al

relieve con el mínimo volumen posible. Esta técnica impone una impresionante labor de pulido. Los dos grandes maestros de esta técnica son Donatello y Desiderio da Settignano.

· *Relieve rehundido o excavado o huecorrelieve*: se vacía únicamente el contorno de la figura resaltando gracias a los contrastes de luz y sombra. Lo utilizaron principalmente los egipcios.

Según su ordenación de planos en el espacio:

Sistemas conceptuales o convencionales de representación, se usarán desde la Antigüedad hasta tiempos modernos.

Las figuras aparecen adheridas en un plano sin perspectiva. Los más utilizados son:

- **Procesional** : Utilizado en oriente para la representación de escenas militares o litúrgicas: formando filas de personajes del mismo plano y dirección, que forman un serie. El formato es apaisado y saliente, poco pronunciado. Ej.: Apadana de Persépolis.
- **Jerárquica**: el tamaño y la orientación depende de su importancia depende de la importancia de las figuras representadas. Este tipo fue utilizado en oriente y en el románico. Ej.: placa de Ur Nansé o El Pórtico de la Gloria.
- **Enumerativa**: Formato vertical. Las escenas se van sucediendo hacia arriba en zigzag o helicoidalmente. Fue utilizado en temas de lucha o columnas conmemorativas por los romanos. Ej.: Columna Trajana o Columna de Marco Aurelio.
- **Relieve perspectivico o Perspectiva lineal o artificiales**: Es en el Renacimiento cuando aparece la perspectiva artificial descrita en el Tratado de Alberti *De Pictura* basándose en la geometría euclidiana, estableció un punto central donde confluyen las demás líneas de fuga. Así los objetos disminuyen progresivamente hacia el fondo según la distancia. Ej.: · Las puertas del Baptisterio de Ghiberti –historia de Esau y Jacob_ donde combina las dos cosas: perspectiva y degradación. · Basílica de San Antonio en Padua Donatello hace un bajorrelieve + perspectiva artificiales.

Ejemplos:

–Dionisio: Bulto redondo. Altísimo relieve la espalda es lo que toca con el plano de sustentación. Metopas: lapitas y centauros. Combinación de alto y medio relieve. Friso: Poseidón y Apolo: bajorrelieves.

–Friso del altar de Pérgamo: gigantomaquia, alto y medio relieve.

–Sisept I: hueco excavado.

–La Lamentación de Cristo muerto de la iglesia de san Lorenzo de Florencia, 1460.

–Virgen con el niño de Desiderio: parece que es un modelado en cera, por su bulto mínimo.

ESCULTURA EN PIEDRA

Material tradicional utilizado desde la prehistoria. Son adecuadas todas aquellas piedras cuyas condiciones de dureza y compactividad son aptas para ser talladas. También la durabilidad y labralidad son a tener en cuenta.

¿Qué son las piedras?

Son los fragmentos de roca, agregados de minerales que forman parte de la dinámica geológica. Según el proceso de formación se clasifican en:

- **Ígneas o eruptivos o magmáticas:** formadas por el enfriamiento y solidificación del material fundido en el interior de la tierra. Son muy duras, compactas, de gran resistencia y permiten un pulimento fino. Se dividen en :
 - Plutónicas o intrusivas: Granito, Diorita y Pórfido. Muestran un grano grueso, debido a un enfriamiento y cristalización muy lento. Son resistentes a los agentes atmosféricos pero no a contaminantes.
 - Volcánica o efusivas: Basalto y Obsidiana.
 - **Granito:** Es una roca ígnea intrusiva de textura granular y estructura compacta compuesta de cristales de cuarzo, mica y feldespato. Su color puede ser: negro, gris, rojo oscuro y rosa. Puede recibir un pulimento fino con un acabado muy brillante. Difícil de tallar. Y se comporta bien con los elementos atmosféricos.
 - **Diorita:** Es una roca ígnea intrusiva compuesta por cristales de feldespato y mica. Su coloración es negra, gris oscuro y verdosa. Después de ser pulimentada es muy brillante y tersa. Fue especialmente utilizada en Próximo Oriente (Gudea).
 - **Pórfido:** Es una roca ígnea intrusiva de cristales de feldespato visibles a simple vista. Sus colores son el rojo antiguo debido a los hematíes u óxido de hierro, y el verde antiguo que proviene de las canteras de Malatón en el Peloponeso. Muy duro.
 - **Basalto:** Roca ígnea efusiva de pequeños cristales de feldespato, piroxena y olivino. Es un grano muy fino, muy duro permitiendo un buen pulimento. Es común a la escultura egipcia y a la escultura precolombina.
 - **Obsidiana:** Roca ígnea efusiva. Es vidrio volcánico procedente de un enfriamiento rápido de la lava, por eso el aspecto vítreo de color negro brillante. Es usado en la escultura precolombina de los aztecas.
- **Sedimentarias:** Asentamientos de partículas de rocas preexistentes desintegradas por los agentes atmosféricos (agua, viento...), y ligadas por adhesivos naturales. Se han formado por la acumulación de restos de organismos vivos en el mar. La fase final del proceso de sedimentación es la transformación del sedimento suelto en roca homogénea por el proceso llamado litificación.

Son rocas porosas, más blandas que las ígneas, fáciles de tallar. Dan un acabado texturado, rugoso o granulado. No se pulimentan como las ígneas. Su división es:

- **Arenisca:** R. sedimentaria formada por partículas de arena con alto componente de sílice que se adhieren entre sí. Piedra porosa poco compacta, con textura de granulado visible, dureza media y no admite tallado. Tienen hidroskopicidad que es la facilidad de absorber el agua y se resquebraja con facilidad. Sus colores van por la gama de los tierra y grises, grises azulados. Es de peor calidad para la escultura. Ej.: Fachada de la Universidad de Salamanca.
- **Caliza:** R. sedimentaria formada por la solidificación de materiales calcáreos; como concha o esqueletos marinos. Es un formato de cal compacto y de dureza media, talla fácil y puede pulimentarse. Se extrae húmeda de una cantera por lo que es más fácil de cortar y tallar. Sus colores pasan a ser blancos, cremas, rosas, castaños. Es usada desde la Antigüedad sobre todo en Egipto. Se pintaban. Ej.: Palacio Real, la Dama de Elche.
- **Travertino:** Es el más utilizado en arquitectura, poco en escultura. Piedra calcárea muy porosa de tonos claros y agujeros. Se extrae de las cercanías de Roma.

Ejemplos:

–Granito: –Hapshesut: Granito rosa. Imperio Nuevo, dinastía XVIII.

–Serenmut y Neferura: bloque del educador de granito gris.

- Diorita: -Kefrén: negra, con vetas amarillas.
- Gudea: neosumerio de color negro.
- Código Hammurabi: negra. Paleo babilónico de la dinastía XVIII.
- Basalto: -Ramses VII con el dios Amón. Rojo.
- Arenisca: -Estela de Naramsim: acadio.Rojiza.
- Caliza: -Busto de Nefertiti: caliza blanca pintada. I.Nuevo, periodo de Tell Amarna.
- Rahotep y Nofret: caliza pintada, cuyos ojos son de cuarzo opaco y cristal de roca.
- Estatua de jamba del pórtico real de Chatres. Caliza parisina.Gótico
- Travertino: -Henry Moore.1970, rojo.

3) Metamórficas: Son rocas cuyo origen fueron ígneas o sedimentarias, pero que han ido cambiando su estructura por efecto del calor y la presión o mediante una acción química. Las más usadas son:

- **Esquisto**: Especies de pizarras. Resultantes de la metamorfosis de una arcilla formada en condiciones de alta presión sus estratos muestran una disposición de grano apretado casi no visible y consigue un brillante pulimentado. Su color va desde el gris azulado al verde. Los más usados y destacados son los de Egipto y Roma.
- **Mármol**: Es el material escultórico por excelencia desde Grecia. Es una roca metamórfica, dura, compacta, de estructura cristalina y compuesta por carbonato de calcio en más de un 75%. Es un material versátil y susceptible a recibir un pulimento fino. Con lo de versátil nos referimos a que es de aspecto variado, brillante, opaco y áspero. Es resistente aunque relativamente fácil de tallar, si lo comparamos con el granito. El principal obstáculo estriba en la aparición imprevisible de pequeñas fracturas o quiebros en el interior del bloque llamados en el argot escultórico pelos. Cuando estos aparecen hay riesgo de resquebrajamiento. Es un material caro debido a lo trabajoso de su extracción y a la dificultad en su transporte.

Los más apreciados son los de color blanco puro, los mayores suministradores son Grecia, Turquía e Italia. En la península ibérica tb son productores pero en menor calidad, en España se conocen las canteras de Espeja (Soria) y Macael (Almería).Y en Portugal está Extremoz.

En Grecia: Las islas cícladas (Naxos y Paros), Taxos y el monte Pentélico que se caracteriza por tener una tonalidad dorada por la presencia de mica y hierro .En general se caracteriza por la finura de su grano, el d mejor de calidad.

En Turquía. La cantera de Proponesos es la principal caracterizándose por su blancura azulada o con vetas grises y negras.

En Italia la cantera que destaca es la Carrara en la Toscana.

Callini en su tratado de escultura dedica dos capítulos a describir el mármol y su clasificación según el grano, cualidad que va unida a la dureza, así que cuanto más fino es el grano más suave resultará la materia.

Es de destacar que los mármoles de colores son usados pero en menor medida que en la arquitectura. Los más comunes son:

- negros: de Bélgica.
- rojos: Francia, canteras de Languedoc.
- rosa antico: canteras de Matapan en Grecia.
- Amarillo: en África, utilizado por los romanos.
- jaspeado: Portugal.

Una técnica utilizada es la combinación de diferentes colores en una misma obra buscando con ello espectacularidad y decorativismo. Este tipo de técnica se utilizó en la escultura helenística y romana de finales de la Antigüedad, y en el barroco rococó XVII – XVIII. Lo cual puede resultar chocante.

Pierre Broc el joven, a comienzos del siglo XVIII (1702) realizó su obra San Estanislao de Koska que es de mármol blanco su cabeza, manos y pies, mármol negro para el hábito, amarillo para el colchón y alabastro vetado para las caídas del lecho.

Ejemplos:

- De mármol blanco:
- cabeza de atleta griego: es una escultura romana realizada con mármol griego.
- Hermes con Dionisio niño de Praxíteles. Es una obra original de mármol de grano fino.
- Arpista cicládico: mármol de Naxos o Palos.
- Friso del Partenón de Fidias: Apolo, Poseidón y Artemisa. Mármol pentélico de tonalidad dorada por la presencia de hierro y mica.
- Miguel Ángel: el Cristo resucitado y el Moisés. Ambos mármol de Carrara muy fino.
- Cristo de Cellini (1562). Está realizado en un solo bloque de mármol. Su situación en el Escorial, aunque normalmente va tapado por los paños de pureza. Mármol de Carrara colocado sobre una cruz de mármol de Carrara negro.
- De mármol de colores:
- Escultura de Brancusi representando a la señorita Miss Eugene Mayer Jr1930

en negro.

–Bernini, balcón de la capilla de la iglesia de Santa Maria de la Victoria. En rojo de diferentes tonalidades.

– San Estanislao de Koska por Pierre Broc.