

ESCULTURA

Materiales, herramientas y consejos

ESCULTURA

Es una de las conocidas Bellas Artes, se basa en el modelado, tallado o construcción de figuras completas del cuerpo humano, bustos o relieves a partir de diferentes tipos de materiales como la madera, arcilla, piedra, marfil, barro, entre muchos otros.

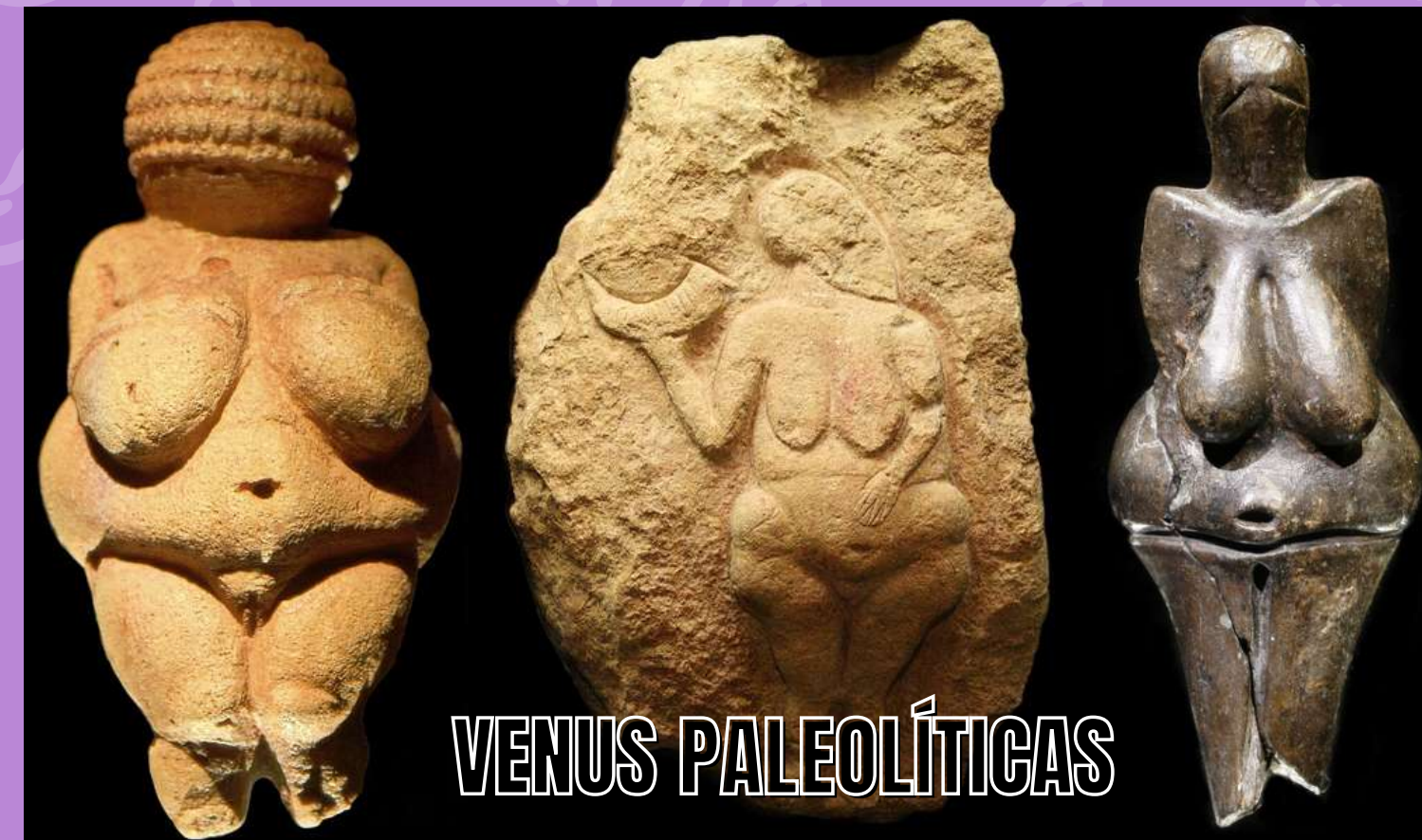
La escultura viene formando parte de nuestra historia, pues desde los tiempos de antes, este arte era utilizado por los pueblos antiguos para venerar a sus deidades o entidades.

Actualmente la escultura no tiene que ser únicamente figurativa, sino también puede ser abstracta, dejando que la imaginación del ser humano vuele.

La escultura ha formado parte de la historia del arte y de la evolución del ser humano desde los tiempos de las civilizaciones prehistóricas, aún formando parte de nuestras artes actuales. Los puntos más importantes a destacar son los siguientes:

- Las primeras formas de escultura se dan al **período Paleolítico inferior**, cuando el hombre cortaba el *sílex*, una roca, contra otra piedra.
- Después paso a el **relieve** en **piedra** o en **huesos** de animales.
- Hace unos 27,000 y 32,000 años se encontraron figuras humanas femeninas de piedra; las **"Venus paleolíticas"**.
- En el **período Paleolítico superior** abundan las **tallas** y los **objetos grabados**; las decoraciones pasan a ser más esquemáticas y representan figuras animalísticas.
- La **arcilla** se convierte en un material habitual
- Las primeras piezas escultóricas proceden de: Egipto, China, India y el Cercano Oriente, hacia 4,000 a. C.

VENUS PALEOLÍTICAS

PLACA PALEOLÍTICA GRABDA SOBRE HUESO

UNA DE LAS FIGURILLAS DE VENUS DE MAL'TA

LÖWENMENSCH

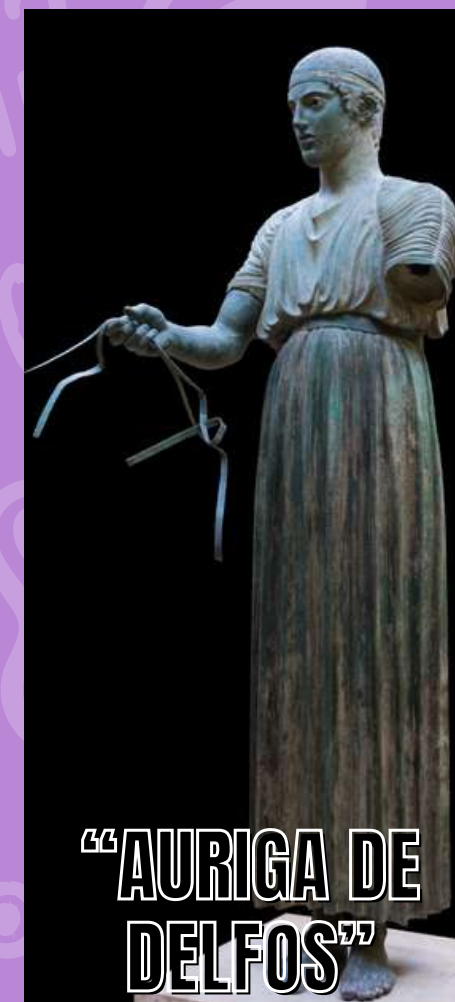
- Se da un avance importante: **poder trabajar con el metal**, siendo primero el **bronce** y después el **hierro**, para obtener tanto nuevas herramientas más eficientes como para ser un nuevo material para hacer esculturas.
- En la **Antigua Roma** y **Antigua Grecia** nace el proceso de **construir primero la obra en arcilla para luego vaciarla en bronce**.
- En el periodo de la **Antigüedad** se conservan muchas estatuas del arte púnico y grecopúnico como estatuas de **figuras femeninas**, **bustos de barro cocido**, **amuletos de marfil** y **de metal**.
- En el arte ibérico se encuentran escultura de **piedras** y **bronce**.
- Las **esculturas griegas** las que más destacaban en los **grados de perfección**; su calidad se veía impulsada por la búsqueda de una mejor expresión de la belleza en la figura humana.
- Del arte griego nace la escultura etrusca, del pueblo etrusco en Italia, siendo el material de elección la **terracota**.

“LA DAMA DE ELCHE”

“LAOCOONTE Y SUS HIJOS”

“AURIGA DE DELFOS”

“VENUS DE ARLÉS”

“EL JINETE RAMPIN”

- En la **Edad Media** destacan **las esculturas del Imperio Bizantino**: los trabajos **ornamentales de los capiteles** (un elemento arquitectónico en el extremo superior de una columna o pilar), **los relieves en marfil** para cofres, dípticos, etc.
- El arte otoniano tenía pequeñas **esculturas de marfil y bronce** con incrustaciones de piedras preciosas.
- Entre el **siglo XI al siglo XIII** está la **escultura románica**, al servicio de la arquitectura y a las grandes rutas de peregrinaje. El material más empleado fue la **madera** para la elaboración de imágenes.
- Luego vino la **escultura gótica**, donde nacen las esculturas de las **gárgolas**.
- En **Alemania** se vive la innovación con las **esculturas sobre temas dramáticos**, como la *Pasión de Cristo*.
- Al final del período gótico, aún en Alemania, se realizaron retablos, esculturas de sepulcros, relieves, etc.
- En la **Edad Moderna** apareció la **escultura renacentista**, **inspirada en la escultura de la antigüedad clásica**, buscando exaltar la belleza.

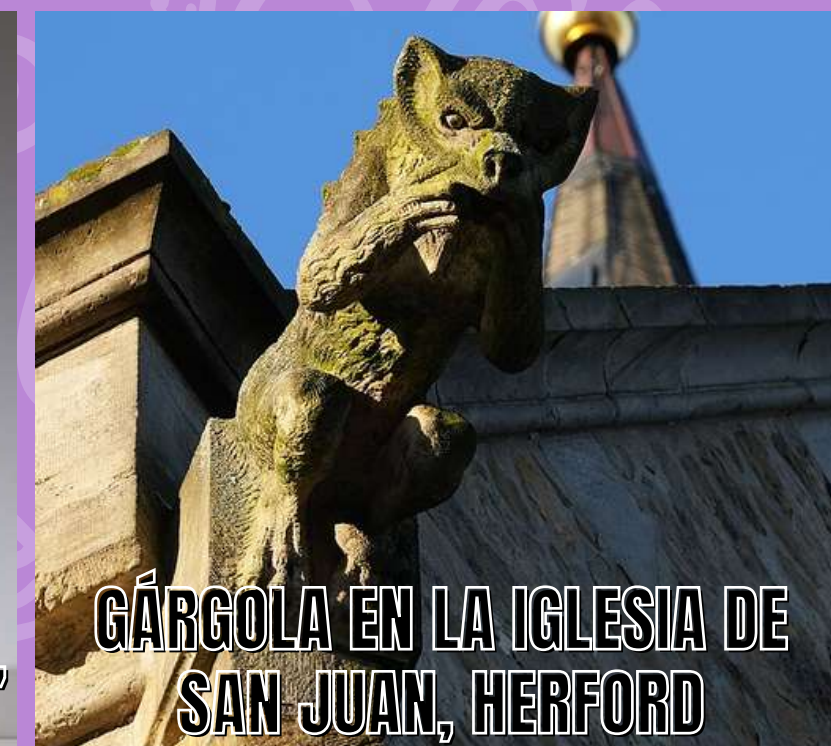
CAPITEL ROMÁNICO DEL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE PIASGA

DÍPTICO DE MARFIL BIZANTINO

“MAJESTAD DE BATLLÓ”

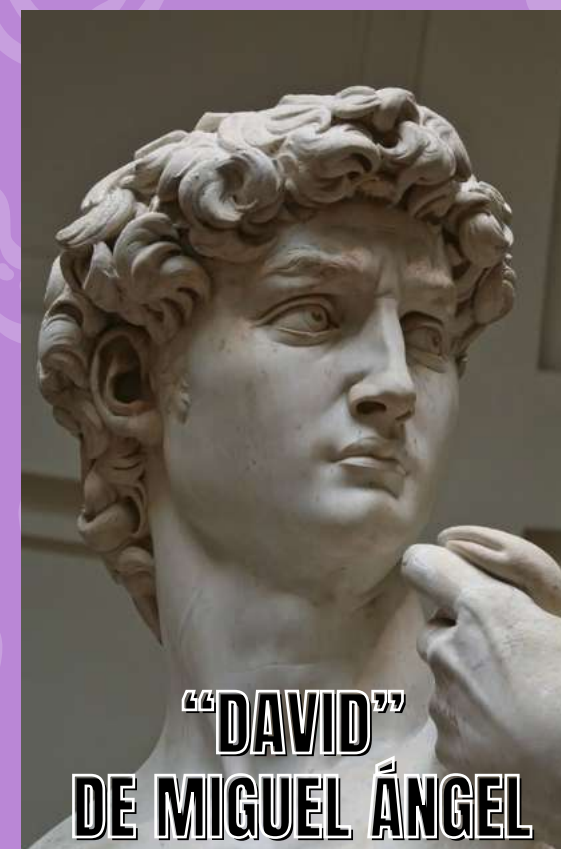

GÁRGOLA EN LA IGLESIA DE SAN JUAN, HERFORD

DETALLE DE LA PUERTA REAL DE LA CATEDRAL DE CHARTRES

- En la época de la **Edad Moderna**, la escultura quedó desligada de la arquitectura, y las esculturas de figuras humanas estaban cargadas de expresiones dramáticas.
 - En las etapas del **quattrocento** y el **cinquecento**, en Italia, nacieron las mejores obras escultóricas del renacimiento.
- A finales del **cinquecento** nació el estilo del **manierismo**. Los escultores alargaban las proporciones, creaban posados artificiales y opuestos, y la aplicación del concepto de **Serpentinata**.
- Para la **escultura barroca** se buscaban efectos emotivos y dramáticos.
 - El escultor italiano que más influyó en la **escultura barroca** fue **Gian Lorenzo Bernini**.
- A mediados del **siglo XVIII** llegó el **neoclasicismo**, donde muchos artistas se dedicaron a copiar en lugar de imitar.
 - El escultor más conocido e innovador fue el italiano **Antonio Canova**, versátil entre **el barroco**, **el rococó** y **el neoclasicismo**.

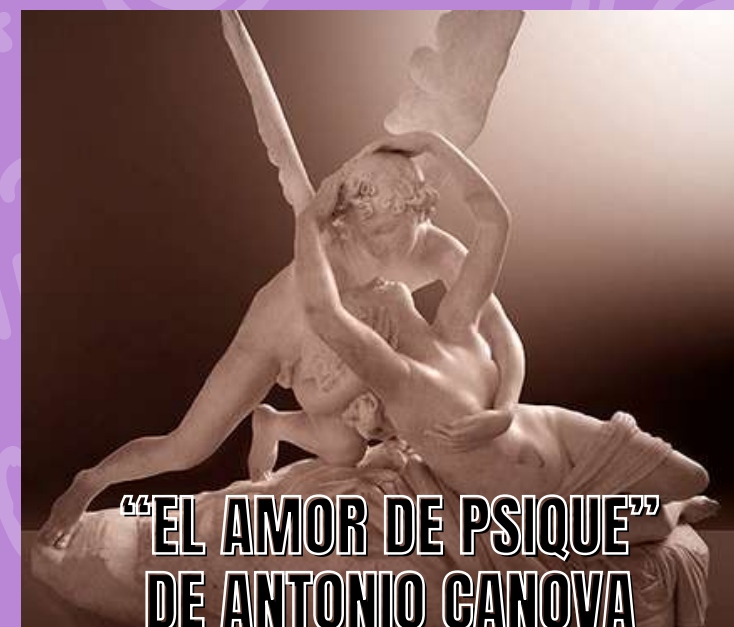
“DAVID”
DE MIGUEL ÁNGEL

“APOLO Y DAFNE”
DE GIAN L. BERNINI

“RAPTO DE LAS SABINAS”
DE GIAMBOLOGNA

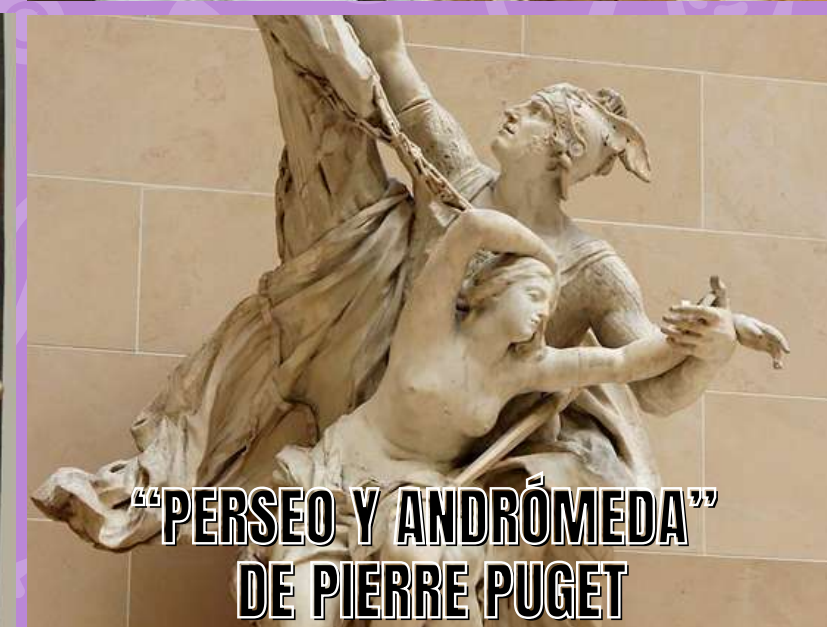
“EL AMOR DE PSIQUE”
DE ANTONIO CANOVA

ESCULTURA DE MOLIÈRE
DE JEAN-ANTOINE HOUDON

RELIEVE DE ESAÚ Y JACOBO
DE LORENZO Ghiberti

“PERSEO Y ANDRÓMEDA”
DE PIERRE PUGET

- Por último llegamos a la **Edad Contemporánea** a partir del **siglo XIX**, donde **la vanguardia artística y sus tendencias** hicieron que **la escultura logrará dejar de imitar la realidad** y valorar el vacío, jugar con el volumen o las luces, añadieron movimiento con acciones mecánicas o agentes atmosféricos.
 - Se hace uso de nuevos materiales como **el acero, el hierro, el hormigón y los plásticos**.
- **La escultura se refleja en otros movimientos artísticos como:** el romanticismo, el impresionismo, el modernismo, el simbolismo, el constructivismo, el neoplasticismo, el surrealismo y muchos más.
 - La **escultura cubista** es explorada por **Picasso**.
 - La **escultura futurista** fue estructurada por **Umberto Boccioni**.
 - La **escultura dadaísta** se desarrolla por **Marcel Duchamp**.

Y la escultura no solo se desarrolló y evolucionó en Europa...

En el **Antiguo Egipto** se usaban materiales duraderos, como la **pedra**, creando **esculturas perfeccionadas** que permanecieron inalterables durante siglos. En **Nigeria**, la cultura Nok usaba la **arcilla**, la **pedra** y el **marfil** para crear **máscaras**. En Ife y Benín se trabajó con la **terracota** y el **bronce**.

En **América** la escultura **exenta** y los **relieves** fueron parte importante en la manifestación artística de los pueblos americanos como los olmecas, mayas y toltecas en **México** y los incas en **Perú**. Los **relieves** adornaban **paredes** y **pilastras**, esculturas de **cabezas enormes**, uso de **bajorrelieve** y grabados.

En **Mesopotamia** se usaba la **arcilla** para crear **pequeñas estatuas**. Los sumerios hicieron un parteaguas con el uso del **ladrillo**, esculpiendo un **relieve** en dicho material. En **India**, con las poblaciones Harappa y Mohenjo-Daro, se hacían **esculturas de figuras** humanas de **terracota**.

En **China** se encontraron los **Siete mill Guerreros** de tamaño natural de la dinastía Qin, modeladas a mano y con un molde. También nos encontramos con las **estatuas colosales de Buda** en santuarios ubicados en las Grutas de Yungang en la ciudad de Datong. En general ha sido común encontrar **estatuillas guardianas** hechas a base de **terracota**, **cerámica**, etc.

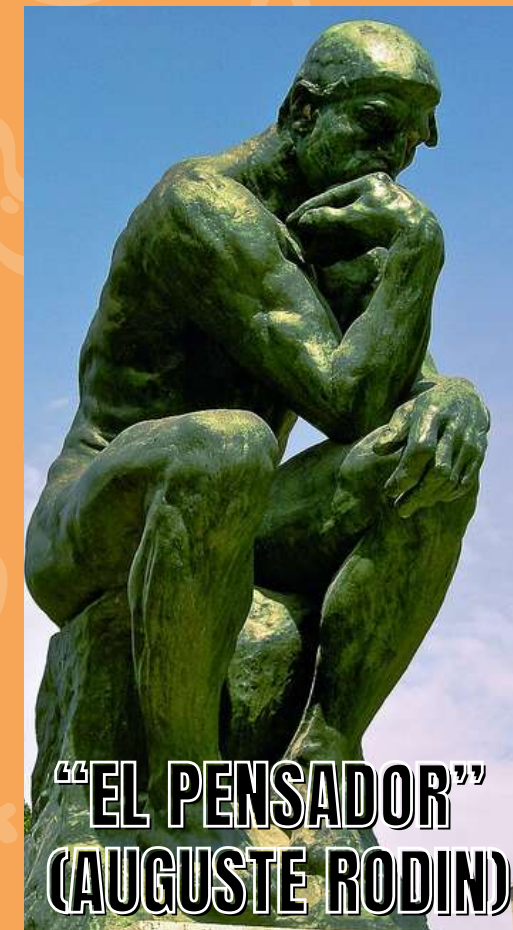
En **Japón** podemos encontrar **cerámicas**, **pequeñas estatuas religiosas** o **funerarias**, **ídolos** de **terracota**, y máscaras para actores con influencias por parte de China y Corea. Se usaba el **bronce**, la **terracota** y la **madera**, agregando después el **yeso policromado**.

En la escultura de **Oceanía** encontramos el uso de la **madera**, **corteza** o **troncos de árbol** y la **piedra** para la realización de **máscaras**, **tallados decorativos** para sus armas u objetos de uso diario, como la canoa. Y en la isla de Pascua se encuentra los **moai**.

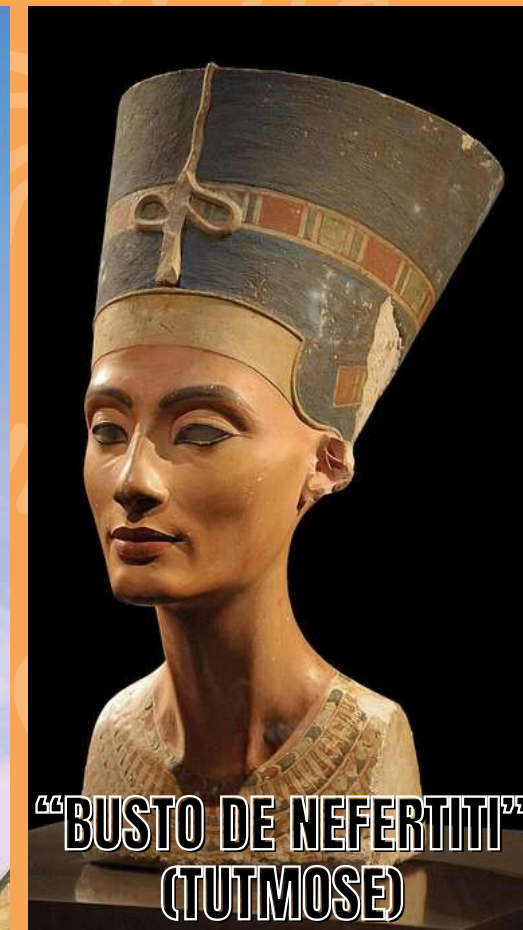

La escultura se divide en 2 ramas, la **estatuaria** (tiene un ideal propio) y la **escultura ornamental** (sirve para auxiliar a la primera rama y a la arquitectura).

- **ESTATUAS:** Esculturas aisladas que representan **una entidad específica tridimensional**. Dependiendo de su presentación, obtiene diferentes nombres.
- **RELIEVES:** Esculturas **talladas a partir de un fondo o unidas a él**, se dividen en la forma en la que se reduce la profundidad de las figuras u ornamentación representadas. Hay 4 tipos:
 - **Relieve hundido** (Se perfila su contorno, no sobresale).
 - **Bajorrelieve** (Apenas sobresale del entorno).
 - **Mediorrelieve** (Sobresalen aproximadamente la mitad de su volumen).
 - **Altorrelieve** (Las figuras sobresalen más de la mitad).
- **BUSTO:** Esculturas de **la cabeza y la parte superior del tórax**, representando retratos.
- **TORSO:** Representa todo **el tronco humano** sin cabeza, brazos y piernas.

“EL PENSADOR”
(AUGUSTE RODIN)

“BUSTO DE NEFERTITI”
(TUTMOSE)

“TORSO DE AFRODITA”

RELIEVE
HUNDIDO

BAJORRELIEVE

MEDIORRELIEVE

ALTORRELIEVE

- **CRISELEFANTINA:** Esculturas construídas sobre una armadura de madera totalmente cubierta, por bloques tallados de marfil, representando la carne, láminas de oro para representar las vestiduras, la armadura, el pelo y otros detalles. Se usan cristal, piedras preciosas y semi-preciosas para representar otros detalles. Son imágenes de culto de gran prestigio de la Antigua Grecia.
- **ESCULTURA ARQUITECTÓNICA:** Un término referente a la utilización de la escultura por arquitectos y/o escultores en el diseño y construcción de un edificio, puente, mausoleo o cualquier otro monumento. Se le llama también escultura embutida si es una escultura colocada en una obra arquitectónica.
- **ESCULTURA CINÉTICA:** Implica aspectos de la física de movimiento, como las fuentes o móviles.
- **VIDEO ESCULTURA:** Utiliza el video como elemento escultórico para la representación tridimensional.

CRISELEFANTINA HECHA POR DEMETRE CHIPARUS

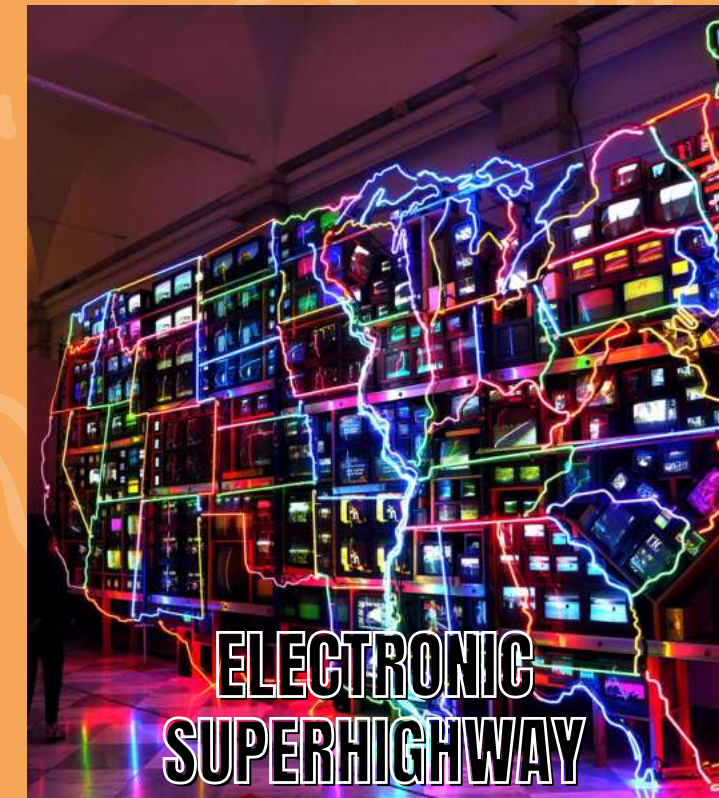
EL PÓRTICO DE LAS CARIÁTIDES DEL ERECTEIÓN, ATENAS.

“THE TWISTER STAR HUGE” DE LYMAN WHITAKER

OBELISCO DE LUXOR

ELECTRONIC SUPERHIGHWAY

Para empezar a practicar nuestras habilidades en la escultura hay una serie de materiales que podemos conseguir de manera accesible en nuestras tiendas de arte de preferencia.

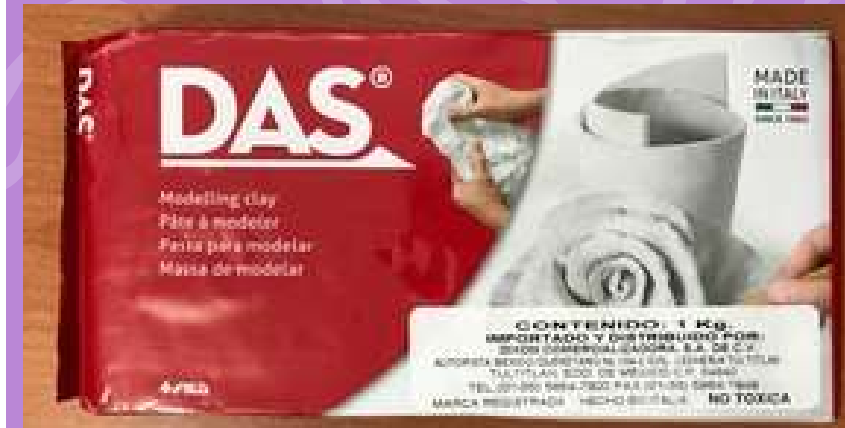
- **Plastilina escolar:** Un material plástico empleado para modelar. Es apto para el uso de los niños y en adelante. Se puede encontrar una extensa variedad de colores, es flexible, de baja resistencia a altas temperaturas
- **Plastilina epóxica:** Compuesta por la plastilina (resina epoxi) y el catalizador (endurecedor), es un material polímero de alta resistencia y versatilidad. Cuando se mezclan ambas partes, se produce una reacción química que da como resultado una masa resistente y duradera. No es reutilizable una vez seco.
- **Plastilina escultor:** Considerada profesional para realizar esculturas, de textura suave y fácil de manipular para esculpir con precisión. Tiene la dureza suficiente para mantener su forma, para realizar detalles pequeños sin correr riesgo de agrietarse. Es reutilizable.

Para empezar a practicar nuestras habilidades en la escultura hay una serie de materiales que podemos conseguir de manera accesible en nuestras tiendas de arte de preferencia.

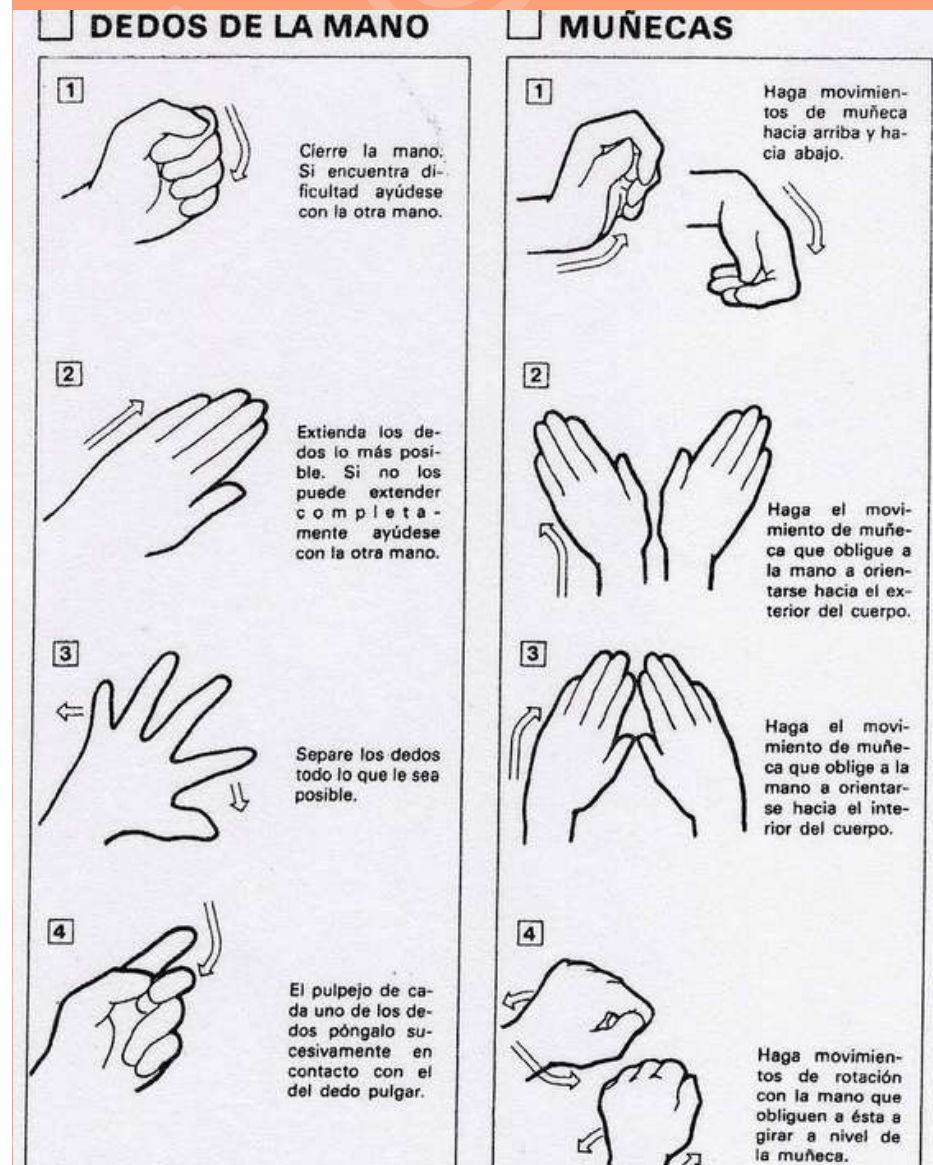
- **Pasta DAS:** Se trata de una pasta de papel, tipo yeso. No necesita mezclarse con ningún otro material extra ya que está lista para trabajar. Seca al aire, por lo que debe de cerrarse bien.
- **Estecas o Estiques:** Palillos de escultor para modelar materiales maleables. Pueden ser de madera, plástico o metal. Sin importar su función original o forma pueden ser utilizados para retirar exceso de material, agregar material, esculpir o crear texturas.

Hay muchísimos otros materiales y herramientas que puedes utilizar para hacer esculturas, **no tengas miedo de experimentar y practicar** con el material y las herramientas que desees, **¡Y se vale pensar fuera de la caja también!**

CONSEJOS

- Ten **cuidado** si vas a trabajar con objetos afilados.
- Realiza ejercicios de manos para calentar antes de empezar a esculpir, evitarás que el día de mañana tengas adoloridas las manos.
- ¡Manten tus manos **humectadas**!
- Ten **cuidado con cuanto peso le pones a tu modelado**, quizás no lo pueda resistir.
- Si alguno de los materiales te provoca las siguientes reacciones, suspende todo contacto, lávate bien las manos con agua y jabón y consulta a un médico:
 - Enrojecimiento, piel irritada, comezón, mareos.
 - Puedes trabajar con guantes de nitrilo o látex, usa mascarilla; **recuerda que tu salud va primero.**

**PELIGRO
ELEMENTOS
CORTANTES**