

SACKTEON
ESCUELA DE ANIMACIÓN

ESCULTURA

**MATERIALES, FORMATOS,
HERRAMIENTAS & CONSEJOS**

CONTENIDOS

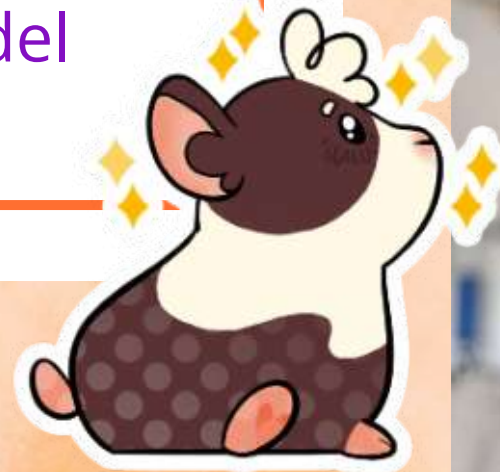
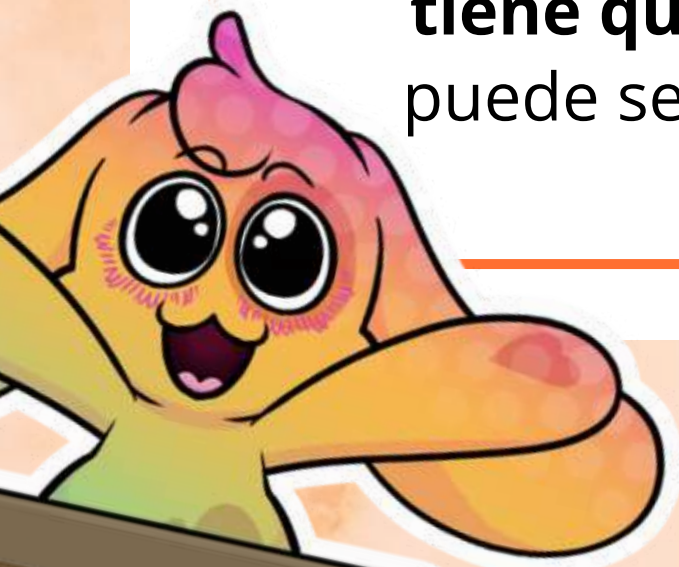
- **Introducción**
- **La historia de la escultura**
- **Tipos de escultura**
- **Materiales**
  - Plastilina epóxica
  - Plastilina escultor
  - Pasta Das
  - Estiques
- **Consejos**

INTRODUCCIÓN

Es una de las conocidas **Bellas Artes**, basada 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 en el **período Paleolítico inferior**, cuando el hombre cortaba el sílex, una roca, contra otra piedra.
- Después pasó al 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 **esculturas de piedra y bronce**.
- Las **esculturas griegas** son 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**.

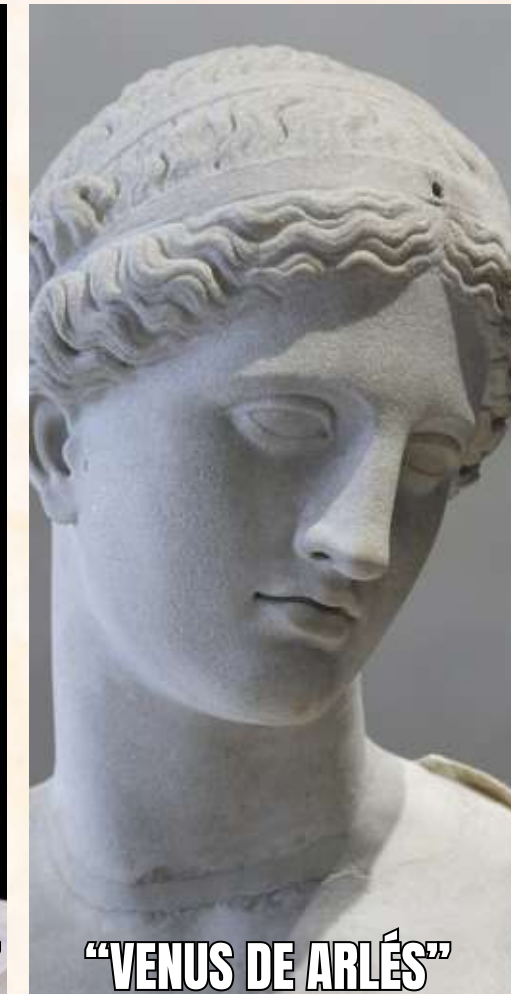
“LA DAMA DE ELCHE”

“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 PIASCA

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 cargados 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**.

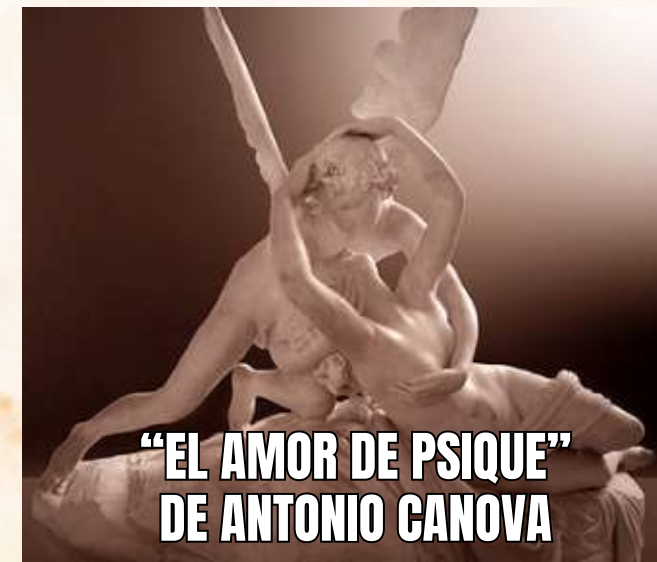
“DAVID”
DE MIGUEL ÁNGEL

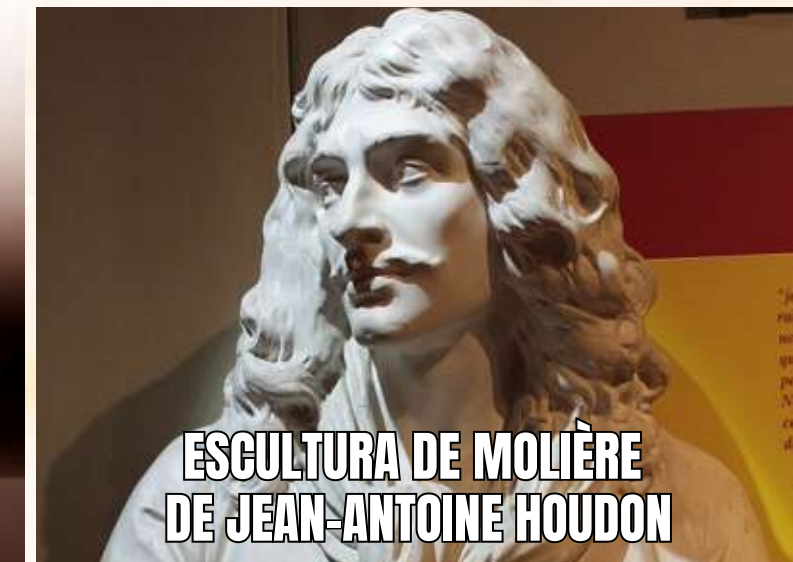
“APOLO Y DAFNE”
DE GIAN L. BERNINI

“RAPTO DE LAS
SABINAS” DE
GIAMBOLOGNA

“EL AMOR DE PSIQUE”
DE ANTONIO CANOVA

ESCULTURA DE MOLIÈRE
DE JEAN-ANTOINE HOUDON

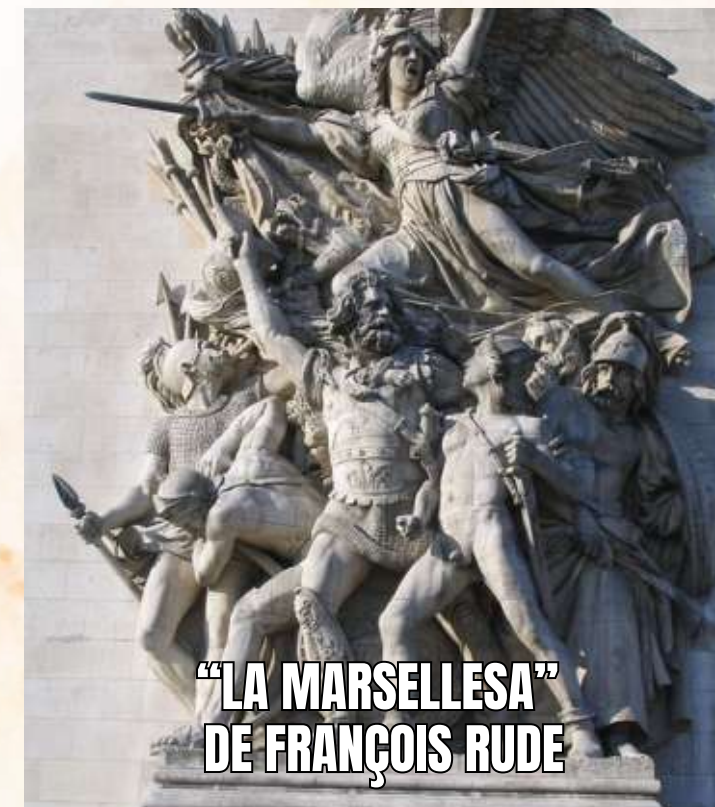
RELIEVE DE ESAÚ Y JACOBO
DE LORENZO GIBERTI

“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 valorará el vacío, jugará con el volumen o las luces, añadiendo 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 **piedra**, creando **esculturas perfeccionadas** que permanecieron inalterables durante siglos. En **Nigeria**, la cultura **Nok** usaba la **arcilla**, la **piedra** y el **marfil** para crear **máscaras**. En **Ife** y **Benín** se trabajó con la **terracota** y el **bronce**.

En **América** está 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**, modelados a mano y con un molde. Luego 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 **estatuas 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**.

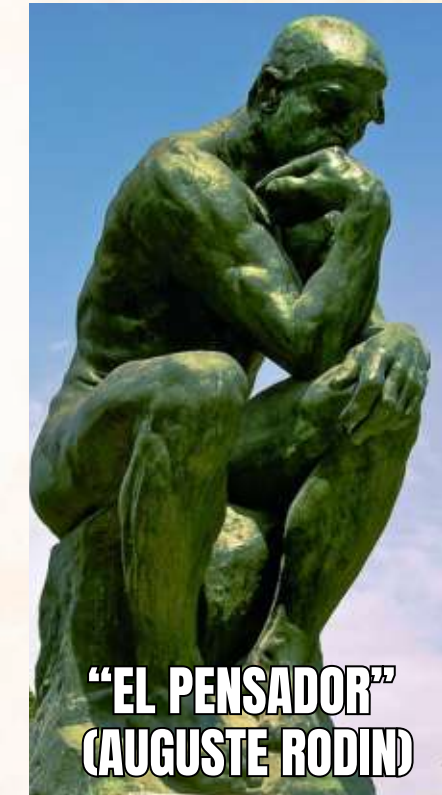
En la escultura de **Oceanía** encontramos el uso de la **madera, corteza o troncos de árbol y la piedra** para la realización de **máscaras, tallados decorativos** para sus armas u objetos de uso diario, como la **canoa**. Y en **La isla de Pascua** se encuentran los **moai**.

TIPOS DE ESCULTURA

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, obtienen 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** (Sobresale 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.

TIPOS DE ESCULTURA

- **CRISELEFANTINA:** Esculturas construidas sobre una armadura de madera totalmente cubierta, por bloques tallados de marfil, representado la carne, láminas de oro para representar las vestiduras, la armadura, el pelo y otros detalles. Se usan cristal, piedras preciosas y semipreciosas 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.

MATERIALES

PLASTILINA EPÓXICA

Compuesta por **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**.

- Para trabajar con este material tienes que **agarrar cantidades iguales de ambas barras y mezclarlas hasta que queden uniformes**.
- Hay que cerrar bien ambas bolsas y el recipiente donde las guardes.
- **Se endurece debido a la constante exposición con el aire**.
- Una vez se endurece, con el tiempo **pierde cierta resistencia** y se vuelve propenso a que se quiebre.
- **Una vez seco NO es posible volverlo a moldear o recuperar su flexibilidad**.
  - Se tendrá que usar una nueva mezcla.

MATERIALES

PLASTILINA ESCULTOR

Considerada profesional para realizar esculturas, es 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**.

- Compuesta de sales de calcio, vaselina y otros compuestos alifáticos, principalmente ácido esteárico.
- **Se puede combinar con la plastilina epóxica.**
  - **Se debe de mezclar en una cantidad igual a las de la epóxica hasta que quede uniforme,** apoyará en darle más forma a la epóxica y esculpir con mayor facilidad.
- Puedes encontrarlo en colores terracota y verde oscuro, pero estos igual pueden variar.
- **Es amigable para empezar a practicar.**

MATERIALES

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**.

- Dependiendo del **grosor** va a **tardar en secarse** y una vez seca **pierde algo de resistencia**.
- Se puede lijar con una lija de agua y recortar una vez seca.
- **Las piezas nuevas y frescas no se van a adherir a las viejas ya secas** a menos de que **humedezcan ambas piezas** o **pongas algún tipo de pegamento**.
- Cuando abras la pasta DAS hay que cerrarla bien al estar trabajando y al terminar de trabajar, así que **solo hay que sacar lo necesario** para evitar que se endurezca.
- **El agua retarda el proceso de secado**, pero los residuos nos dejarán sucias las manos.

MATERIALES

LOS ESTIQUES

También llamados **estecas**, son **los palillos de escultor para modelar materiales maleables**. Pueden ser de **madera, plástico o metal**. Sin importar su función original o forma **pueden ser utilizados de cualquier manera necesaria**; para retirar exceso de material, agregar material, esculpir o crear texturas.

- Los de **metal**, aunque pueden costar un poco más caro, **son recomendados por su durabilidad**.
- **No es necesario tener estiques para poder esculpir**, se pueden usar otras herramientas como palillos, lápices, etc., que uno ya no utilice y los pueda usar para modelar.
- Hay otras herramientas que van de la mano con los estiques, como algunas **herramientas usadas para realizar cerámicas** como la **espátula**, o la **esponja** para dar textura, etc.

EJEMPLO DE ESCTRUCTURA DE SOPORTE

INSTAGRAM @DEMIAN.CANALES.SOLIS

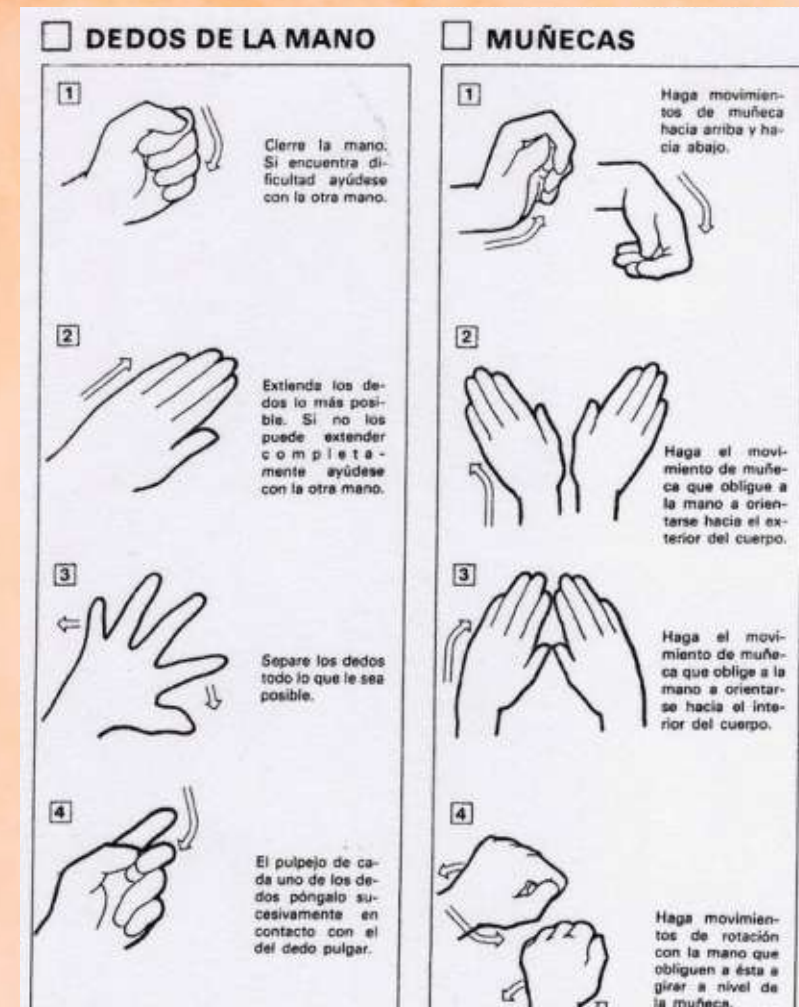
INSTAGRAM @DEMIAN.CANALES.SOLIS

Usando alambre, aluminio y cinta masking de base ha servido para que el resultado final no este tan pesado a comparación de haber usado solo plastilinas.

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.
- ¡Mantén 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**.
- Si usarás de base algo hecho de hielo seco, **primero realiza algunos cortes en líneas diagonales** (haciendo formas de X), **ayudará a que se adhieran mejor las plastilinas**.
  - También puedes usar la cinta masking.

PELIGRO ELEMENTOS CORTANTES

