

Formación Presencial

El Estudio y Catalogación de la Obra de Arte

-Curso Monográfico 3.1-

Escultura

-Nota Técnica Sesión 5-

Índice

1. Aspectos teóricos de la Escultura.
  - 1.1. Tipos de escultura.
2. Aspectos técnicos de la Escultura.
3. Aspectos Materiales de la Escultura.
4. Guión para el Análisis de la Escultura.
  - 4.1. Análisis Descriptivo.
  - 4.2. Análisis Formal.
5. Bibliografía.
6. Recursos de Internet.

1. Aspectos teóricos de la Escultura.

Podríamos definir la escultura como una manifestación artística figurativa tridimensional. Así, su objetivo es la creación de volúmenes, mismo fin que tendría la arquitectura, si bien se diferencian en que esta crea un espacio, mientras que la escultura lo ocupa y busca ser percibida a través de la forma y la superficie.

El modo de percepción de la escultura plantea una serie de debates, pues los especialistas no se ponen de acuerdo sobre el modo y sistema de hacerlo: Hildebrand¹ o Read² consideran que el único medio fiable para conocer la escultura es a través del sentido del tacto. Sin embargo, para otros, como Renato De Fusco³, el medio es el sentido de la vista, al considerarla un arte visual, si bien reconoce su carácter eminentemente táctil como medio para su creación.

Otro de sus aspectos intrínsecos, y único entre las artes, es la noción de masa, es decir la relación del peso del objeto con su volumen. Aspecto que variará según el estilo

---

¹ HILDEBRAND, A. von. *El problema de la forma en la obra de arte*. Madrid: Visor, 1989. 109 p. [Colección La Balsa de la Medusa; núm. 10]. ISBN 978-84-7774-519-8.

² READ, Herbert. *The art of the Sculpture*. 2ª ed. Princeton: Princeton University Press, 1977. 152 p. ISBN 978-06-9101-811-9.

³ DE FUSCO, Renato. *El placer del arte: comprender la pintura, la escultura, la arquitectura y el diseño*. Barcelona: Gustavo Gili, 2008. 288 p. ISBN 978-84-252-2218-4.

(Románico-Barroco). En diferentes momentos de la historia se ha buscado realzar la sensación de masa mientras que en otros se ha intentado justo lo contrario, en aras de una sensación de ligereza o ingravidez.

Si bien el material será fundamental en la calidad de la escultura, no será definitorio, ya que dependerá en gran medida del tratamiento que de él haga el artista y el acabado que le dé.

1. 1. Tipos de escultura.

En términos generales podemos diferenciar entre la estatuaria y la escultura monumental, distinción que dependerá de su ubicación y de su valoración (como elemento complementario de la arquitectura o como obra de arte singular). Asimismo, podemos distinguir entre función ornamental y didáctica, si bien pueden cumplirse ambas en la actualidad. Sin embargo, la división tradicional es entre escultura exenta o de bulto redondo y el relieve:

- **Exenta o de bulto redondo.** La idea principal es que la escultura puede rodearse, por lo que ofrece diferentes ángulos de visión y puntos de vista.
- **Relieve.** El soporte es lateral lo que obliga a una visión frontal, un solo punto de vista. Se realiza en el mismo material del soporte. Se suele dividir en relieve hundido, alto relieve, medio relieve y bajo relieve.

Si bien en la actualidad se ha roto con la visión figurativa de la escultura, introduciéndose la abstracción como elemento formal y conceptual, desde la Antigüedad se ha seguido una clasificación en cuanto a la temática representada y el tipo de escultura de bulto redondo: busto, torso, orante, sedente, recostada, yacente, ecuestre y de pie.

2. Aspectos técnicos de la Escultura.

En general dependerá del material sobre el que se trabaja y el tipo de técnica que se emplea. Así, la escultura puede realizarse añadiendo (arcilla, metal, madera), sustrayendo (piedra, madera), o vaciando (metales), independientemente de la técnica empleada: modelado, soldadura, encolado, galvanoplastia, tallado, cera perdida....

3. Aspectos Materiales de la Escultura.

El uso de un material u otro dependerá del artista, si bien el periodo y la geografía afectarán decisivamente en la elección (Castilla: madera; Galicia: granito). Así, cada estilo podrá encontrar su mejor medio de expresión escultórica en un material u otro (Arte Clásico: bronce y marmol; Gótico: alabastro; Románico: marfil; Vanguardias: hierro).

- Barro.

Es el material más antiguo utilizado por el hombre. Se modela y no requiere unos utensilios especiales. Durante toda la historia ha servido como material complementario usado para realizar modelos de obras que después se crearían en otros materiales. Sin embargo, también puede tener un uso definitivo en cuyo caso suele cocerse y pasa a denominarse *Terracota*.

- Madera.

Se talla. Obras de menor tamaño que en piedra o metal, si bien pueden unirse varias maderas (ensambladas). Posee unos problemas intrínsecos debido a su carácter de "material vivo" (movimientos de contracción y dilatación, humedad,...). La escultura en madera a veces tiene una valoración menor, pues suele considerarse un híbrido artístico, pues en muchas ocasiones se combina con la pintura al policromarse completamente, lo que anula la materia del soporte. Sin embargo, hay una serie de maderas, consideradas "nobles", que pueden mantenerse con su color original (roble, haya, nogal, cedro o caoba). La madera será muy valorada en el s. XX.

En algunas regiones o estilos su uso puede adquirir gran importancia, pues se convertirá en un material fundamental para la expresión artística (barroco español – imaginaria–, Alemania, Sudamérica).

- Piedra.

Desde la Antigüedad se han usado diferentes tipos de piedras que solemos dividir entre *Rocas volcánicas* (basalto, pórfido, granito, diorita), muy duras y difíciles de trabajar, *Rocas sedimentarias* (esteatita, alabastro, tufo, travertino, areniscas, calizas),

más blandas y, dentro de estas, las *metamórficas*, con especial importancia del mármol (piedra caliza metamórfica), en especial el de color blanco, por ser uno de los materiales con mejores resultados expresivos y estéticos (destacan las canteras del Pentélico, Naxos y Carrara). Muy usado en determinados momentos y considerado, junto al bronce, el mejor material por el clasicismo.

La técnica utilizada es la talla (para madera se suele denominar la técnica tallar, para la escultura en piedra esculpir, si bien es la misma acción de eliminar material), aunque se han desarrollado métodos de trabajo donde el artista tiene una menor intervención en la obra final pues solo realiza el modelo en barro (*método del sacado de puntos*). En general suele dejarse el material a la vista, si bien puede policromarse.

- Marfil.

Muy usado desde la Prehistoria. Se trabaja igual que la madera y la escultura. Se caracteriza por producir obras de pequeño tamaño. De todos los materiales usados en escultura posiblemente sea el que posee un carácter más suntuario y simbólico.

- Metal.

De todos los materiales es el que posee una mayor complejidad técnica para su uso en la escultura. Así, debido a sus características, el artista no puede trabajarlo directamente, por lo que debe usar un modelo que será adaptado al metal. El mejor y más expresivo método para ello será la fundición.

Entre los metales más usados para la escultura tendremos el bronce, que es una aleación de cobre y estaño. Su color y características físicas dependerán de los porcentajes de estos materiales (normalmente se considera bronce cuando el estaño sobrepasa el 10% de la aleación).

Existen diversas técnicas de elaboración del metal que se dividen en:

- Elaboración directa: martillado, repujado, cincelado e incisión.
- Elaboración indirecta: fundición a la cera perdida (se crea un modelo –momento creativo–) y galvanoplastia (electrólisis).

En la actualidad, y especialmente a partir de la Revolución Industrial, el hierro ha adquirido una gran importancia como material artístico. Suele trabajarse de diferentes modos (repujado, fundido, soldadura). Junto al hierro se han incorporado otros materiales industriales como el acero corten, el plástico y el hormigón. Incluso se ha perdido el referente técnico o creativo con la aparición, promovida por las vanguardias, del *Ready Made*.

4. Guión para el Análisis de la Escultura.

4.1. Análisis Descriptivo:

- Título.
- Autor.
- Medidas (alto por ancho por profundidad máximas expresado en cm.).
- Tipo de escultura y localización.
- Material y técnica utilizada.
- Acabado, textura, policromía.

4.2. Análisis Formal:

- Forma. Lo lineal y lo volumétrico.
- Luz (calidad y efectos). Efectos lumínicos, interés por el volumen y el movimiento.
- Movimiento. Importancia del movimiento que dependerá del estilo. Introducción del movimiento real: móviles de Calder.
- Volumen y Peso. Importancia del modelado y la luz. Dinamismo y ligereza.
- Punto de vista.
- Composición.

5. Bibliografía.

- DE FUSCO, Renato. *El placer del arte: comprender la pintura, la escultura, la arquitectura y el diseño*. Barcelona: Gustavo Gili, 2008. 288 p. ISBN 978-84-252-2218-4.
- HILDEBRAND, A. von. *El problema de la forma en la obra de arte*. Madrid: Visor, 1989. 109 p. [Colección La Balsa de la Medusa; núm. 10]. ISBN 978-84-7774-519-8.
- MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José. *Las claves de la Escultura*. Barcelona: Planeta, 1995. 120 p. [Colección Las claves del arte; núm. 2]. ISBN 978-84-08-01249-8.
- READ, Herbert. *The art of the Sculpture*. 2ª ed. Princeton: Princeton University Press, 1977. 152 p. ISBN 978-06-9101-811-9.
- PARIS MATÍA, M., *Conceptos fundamentales del lenguaje escultórico*. Akal, Madrid, 2006. ISBN 978-84-460-1804-9.
- WITTKOVER, Rudolf. *La Escultura: procesos y principios*. 1ª ed.; 17 reimp. Madrid: Alianza, 2010. 336 p. [Colección Alianza Forma; núm. 8]. ISBN 978-84-206-7008-9.

6. Recursos de Internet.

- http://www.almendron.com/arte/escultura/claves_escultura/claves_escultura.htm