TRABAJO PRACTICO N° 1, TALLER TEORICO PRACTICO III ESCULTURA

3B Turno tarde profesora Nora Ili Fonseca.

1-Leer el texto y sus ejemplos, luego realizar un análisis de obra escultórica de tu artista preferido teniendo en cuenta los puntos del mismo. Incorporar la imagen de la obra a tu investigación.

La entrega se realizará al término de la cuarentena.

Escultura es el arte de modelar, tallar y esculpir en barro, piedra, madera, metal u otra materia, representando en volumen figuras de personas, animales u otros objetos de la naturaleza o asuntos de la imaginación del escultor. Dentro de la escultura hay que diferenciar entre dos fórmula

 **Exenta o de bulto**: es la que permite contemplar una figura desde cualquier punto de vista a su alrededor. Si sólo representa la cabeza y la parte superior del tórax se llama busto -generalmente retratos-. Si representa el tronco humano sin cabeza, ni brazos ni piernas se llama torso.

 **Relieve:** es una escultura no exenta. Se llama altorrelieve si sobresale del fondo más de la mitad del volumen de las figuras y bajorrelieve si las figuras sobresalen menos de la mitad del fondo.

Exenta o de bulto

Alto relieve

Bajorrelieve

En el análisis de una escultura hay que tener en cuenta:

A) Técnicas artísticas

 El modelado: Usa materiales blandos (barro, cera, etc.) y se trata de ir añadiéndolos.

 La talla: Supone la eliminación del material hasta dar forma y volumen a la figura.

 La fundición: Se inyecta en un molde material líquido fundido al fuego (bronce, hierro…) o licuado con agua (cemento...).

 Soldadura. Se unen distintas partes metálicas. Es propia de la época industrial.

 Policromía: Consiste en aplicar color a la pieza, lo que ha sido habitual en todas las culturas. En el caso de la madera se utilizan técnicas como el estofado (se utilizan panes de oro debajo y color encima para después raspar o bruñir y que la policromía resalte)

B) Materiales. La utilización de distintos materiales para la realización de una escultura es determinante, ya que cada uno proporciona una calidad táctil diferente, transmitiendo sensaciones distintas. La calidad depende del material y el tratamiento (superficies finas, pulidas, aristadas, rugosas…). Los empleados habitualmente son: madera, bronce, mármol, hierro, terracota, marfil, hueso, etc.

C) Volumen: espacio ocupado por la masa escultórica. Toda escultura implica un volumen pero cuando la escultura ha estado muy ligada a la arquitectura (ej. románico) creaba poco espacio a su alrededor (frontalidad). Por el contrario, en otros periodos (época clásica, gótico) adquieren volumetría, lo que permite observarlas desde distintos puntos de vista.

D) Movimiento: las figuras se pueden disponer de forma estática, rígida e inmóvil (crean sensación de inaccesibilidad y alejan al espectador) o en forma de movimiento en potencia (figuras quietas, pero con fuerza contenida) o de movimiento en acto (conseguido por multiplicación de líneas, ritmos ondulados, posiciones inestables, etc.)

E) Composición: está determinada por el deseo o no de movimiento. Puede adoptar distintas estructuras: diagonal, piramidal, geométrica, etc. que se pueden resumir en dos tendencias. Cerrada: la escultura se recoge sobre si misma limitando su movimiento -se suele encuadrar en una figura geométrica simple (ej. pirámide)-. Abierta: la escultura se abre al exterior (miembros que se estiran o agitan).

F) Proporción: en unas épocas se ha entendido que la belleza había de ajustarse a unos cánones que establecían un equilibrio entre las partes y una semejanza con la realidad; pero en otras épocas se han buscado la desproporción o la deformación de las figuras con fines expresivos.

G) Masa: Se refiere a la sensación de peso que provoca la visión de una escultura. Es una apreciación intelectual por la que nos parece que una figura puede ser pesada, rotunda, compacta o por el contrario, liviana, ingrávida.

H) Luz: luminosidad homogénea o contrastada (juego de luces aprovechando la textura y la forma de la obra (pliegues, trépano en el cabello,...); posible función de la luz en la obra: aumento de la expresividad, el dramatismo.

GUIÓN PARA COMENTAR UNA ESCULTURA

1.-Identificación de la obra:

- Identificación del escultor y su obra. Localización en el tiempo y en el espacio.

- Tipología de la obra: bulto redondo o relieve (alto, medio bajo), su posición (sedente, orante, yacente), si es de cuerpo entero, busto o cabeza.

- Tema: descripción del asunto.

2.- Análisis de los elementos formales:

- Materiales: piedra, barro, madera, marfil, bronce, etc.

- Técnica: tallado, fundido, modelado, etc. (No es imprescindible)

- Modelado y textura (lisa o rugosa, blando o duro, inacabado, etc.).

- Forma de expresión: antinaturalismo, naturalismo, naturalismo idealizado, expresividad, ausencia de expresividad.

- Volumen: frontalidad o volumetría.

- Movimiento: estatismo y rigidez, movimiento en potencia o dinamismo.

- Composición: Cerrada y abierta. Estructuras: diagonal, piramidal, geométrica, etc.

- Proporción: equilibrio o desequilibrio.

- Masa: pesada o compacta y ligeras o ingrávidas.

- Luz: luminosidad homogénea o contrastada (juego de luces aprovechando la textura y la forma de la obra (pliegues, trépano en el cabello,...); posible función de la luz en la obra: aumento de la expresividad, el dramatismo.

- Color: policromía o no, tipo (estofado), función del color

3.-Analísis estilístico

- Clasificación la obra en el estilo a que pertenece, identificando los rasgos que refleja del mismo. Identifica la obra y su autor. Explica qué rasgos estilísticos propios del artista encuentras en esta escultura.

- Función de la obra (decorativa, religiosa, mágica, propagandística...).

- La obra, reflejo de la época. Circunstancias históricas en que se realizó. Circunstancias concretas de su realización (papel de los mecenas).

- Aportación de la obra al arte de su tiempo o al arte universal.

EJEMPLO DE COMENTARIO DE UNA ESCULTURA. Apolo y Dafne de Bernini

1. Identificación de la obra - Autor: Gian Lorenzo Bernini (1598-1690), gran escultor y arquitecto del barroco italiano que realizó gran parte de su obra al servicio de los Papas. Esta obra fue encargada por el cardenal Borghese, realizada en el S. XVII (16211623) y se expone en la Galería Borghese en Roma. - Tipología. Es un grupo escultórico bulto redondo, de cuerpo completo y de tamaño real. - Tema. Se trata de un tema mitológico griego, recogido de las Metamorfosis de Ovidio: el mito de Apolo y Dafne. Eros (Cupido), dios del amor, muy ofendido con Apolo porque éste se había burlado de sus cualidades como arquero, decidió vengarse lanzando dos flechas: una, que provocaba el amor a primera vista, hacia Apolo; y la otra, que provocaba rechazo, hacia la ninfa Dafne, hija Peneo, dios del río. Apolo persigue a la ninfa y ésta huye despavorida pero, viéndose a punto de caer en manos del dios, pide ayuda a su padre y éste la convierte en laurel. Apolo decidió convertir el laurel (Dafne significa laurel en griego) en su planta sagrada con la que se coronaba a los vencedores en los juegos griegos. La obra capta el instante de máxima tensión al elegir el momento justo en que comienza la metamorfosis. De los dedos y cabellos brotan ramas y hojas, de sus pies nacen raíces mientras su cuerpo se va cubriendo de la corteza del tronco. Según el lugar desde donde se observe a la ninfa aparece como humana o como arbusto.

2. Análisis de los elementos formales - Materiales y técnica. Es una obra tallada en mármol. - La forma de expresión es el naturalismo idealizado clásico pero, frente al estatismo y la serenidad renacentista, se busca sobre todo la expresividad y el movimiento. La obra es de gran dramatismo y teatralidad: Dafne expresa terror y Apolo perplejidad ante lo que ocurre ante sus ojos El movimiento es una característica fundamental de la obra que se manifiesta en forma de dos movimientos contrapuestos: el impulso hacia delante del dios, acentuado por los movimientos opuestos de piernas, brazos y túnica –hacia delante y hacia atrás-; frente al movimiento ascendente en "serpentinata" de la joven Dafne. - La composición tiene como fin acentuar el dinamismo. Se organiza en torno a dos curvas, formadas por los cuerpos que se unen en el suelo, y una diagonal en forma de aspa (diagonal barroca) formada por los dos brazos. Con esta composición se consigue un espacio abierto – el espectador ha de dar la vuelta en torno a la figura si quiere contemplar la metamorfosis en su totalidad- y dinámico – las curvas y diagonales acentúan el dinamismo de los paños y cabellos. - El modelado del mármol aumenta la expresividad de la obra: el cuerpo de la joven tienen una textura pulida y brillante frente a la textura rugosa de las raíces y la corteza que empieza a cubrir la superficie del cuerpo de la joven es pulida y brillante. - La masa también presenta contrastes: la figura de Dafne es más ingrávida y la de Apolo algo más pesada. - La proporción de las figuras sigue el canon clásico siete cabezas y media creado por Lisipo cuyo resultado es un cuerpo proporcionado pero esbelto. - La luz se utiliza para acentuar el dramatismo de la escena mediante los contrastes violentos de luces y sombras en los pliegues del manto de Apolo o en la hojarasca del pelo de la joven y suaves en la superficie de la piel de los cuerpos de ambos.

3. Análisis estilístico. Es una escultura típica del Barroco por el dinamismo y expresividad; por la captación de un momento fugaz y por los múltiples contrastes. Su finalidad es estética. El arte barroco es la expresión de una época de crisis e inseguridad en la que se ha abandonado la confianza en la razón y la obra de arte se dirige a conmover a los sentidos. En este sentido, Bernini se muestra como un genio de la escultura por su capacidad para representar las emociones y el movimiento y por su maestría en el tratamiento del mármol.