

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 20 – JULIO DE 2009

“EL RELIEVE ESCULTÓRICO EN LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 1º DE BACHILLERATO”

AUTORÍA Cristina Bárcenas Hermosilla
TEMÁTICA Enseñanzas artísticas
ETAPA Bachillerato, ciclos formativos

Resumen

El Relieve es la forma escultórica donde el artista trabaja en el plano, creando un espacio ficticio a diferencia de las esculturas de bulto redondo que son realizadas y forman parte de un espacio real. Los relieves se encuentran integrados en un espacio arquitectónico o en una obra mobiliaria, siendo muy escasos los ejemplos que encontramos de obras que no están interrelacionados tanto física como estéticamente en un edificio.

Palabras clave

Escultura, bulto redondo, relieve, tridimensionalidad, resalto, plano, estatuaria, escultura ornamental, altorrelieve, mediorrelieve, huecorrelieve, bajo relieve, talla, modelado, construcción, pictórico, conceptual, unidad didáctica.

1. INTRODUCCIÓN

El módulo de Volumen está concebido para dotar al alumno de una serie de conocimientos referidos a los recursos materiales, los elementos conceptuales de la configuración tridimensional, y como ésta contribuye en los procesos de proyectación y diseño.

La escultura es una forma artística que utiliza directamente el espacio real, a diferencia de la pintura que crea un espacio sobre una superficie plana. La característica principal de la escultura es la tridimensionalidad, por lo que ocupa un espacio, se produce una unión con lo que se encuentra alrededor al estar integrado o bien al integrar ese espacio.

Puede ser compacta o sólida, ligera, tener resaltes que las introduzca en el medio y nos acerquen a ellas, tener huecos, estar formada por planos o líneas, estar agujereada teniendo su propio espacio interno, o crear un espacio donde nos introduzcamos.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 20 – JULIO DE 2009

Se divide en dos grandes ramas:

- La Estuaria: es la rama donde se representa la forma humana y en las más variadas concepciones de este. Es lo que se denomina propiamente escultura.
Multitud de esculturas que podemos tomar como ejemplo: desde las más lejanas Venus prehistóricas, las Korai griegas, las figuras del clasicismo griego, las cabezas de emperadores romanos, los relieves que aparecen en las puertas de las iglesias románicas y góticas, hasta llegar a la escultura contemporánea donde con las nuevas tendencias donde predomina lo conceptual se pierde en gran manera la representación humana.
- la Escultura ornamental: reproduce los demás seres de la naturaleza: animales o vegetales. Tiene un papel secundario al servir de auxiliar a la primera y a la arquitectura. Encontramos capiteles románicos con decoración vegetal, o podemos señalar el arte islámico, que al no poder representar figuras humanas llenan las paredes de edificios como la Alhambra de textos.

Conociendo esta división, lo siguiente que debemos tener en cuenta es la diferencia entre esculturas de bulto redondo y los relieves. ¿Por que es tan importante que conozcamos esta distinción?. Lo primero que tenemos que conocer cuales son las características que determinan el concepto de una y otra. La escultura exenta o bulto redondo se ha independizado físicamente del marco arquitectónico (puede pertenecer al edificio pero no puede estar en contacto con el, salvo por la peana) sin necesidad de que exista una independencia estética, Exige la combinación coherente de muchos y distintos elementos de diseño, al tener que ser contemplada desde muchos puntos de vista y tener que estar cada lado terminado. Al tener múltiples puntos de vista, debe ser contemplada desde muchos ángulos, variando la gradación de la luz; el espectador gira en torno de las formas, por lo que no es el mismo el ángulo visual por lo que es necesario atender a las relaciones y movimientos que unen las distintas partes de la obra. En algunas épocas el artista impone un ángulo desde el que la obra puede ser contemplada en función de unos propósitos concretos: si observamos esculturas como los *Esclavos* de Miguel Ángel vemos que parece que no están terminadas, pero el escultor dejó las obras de esta manera con intención.

Con respecto al espectador la principal diferencia entre las esculturas exentas y el relieve es la posición que debe ocupar: mientras que el volumen exento esta realizado para que sea visto desde todos los puntos de vista y es necesario ser rodeado, el relieve tiene un punto de vista frontal.

Los relieves se han destinado fundamentalmente para narrar historias o la mitología. Cumple un objetivo inverso al de la estatuaria, ya que transporta desde el mundo ideal al real, confiere vida a la historia y encarna las ideas. Ha sido un medio propagandístico, ha servido para mostrar las hazañas de los considerados héroes, como difusor de ideas religiosas y políticas.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 20 – JULIO DE 2009

2. EL RELIEVE

Aunque esta es una asignatura práctica es imprescindible que los alumnos/as tengan un conocimiento previo de una serie de conceptos antes de poder afrontar el trabajo. Durante las clases teóricas hay que explicar de que manera se caracterizan los relieves, ayudándonos de imágenes. Los conceptos que deben asimilar son : relieve, técnicas de elaboración, tipos de relieves y sistema para representar las figuras y el paisaje.

El relieve es la técnica escultórica en la que una forma modelada o tallada se proyecta desde un entorno plano. Este es el primer concepto que deben asimilar los alumnos/as, ¿Pero como se traduce al lenguaje artístico?. A diferencia de las esculturas de bulto redondo (que se esculpen reproduciendo su relieve o profundidad natural), los relieves están integrados en un muro, generalmente, o en caso de ser arte mobiliario, al soporte que los enmarca. La escultura en relieve esta adherido a un plano, no se ha liberado físicamente del marco arquitectónico. En algunos estilos artísticos existe una total dependencia estética y física (especialmente en el mundo medieval). Estas ideas son muy importantes ya que son la base para poder realizar el trabajo posterior: tienen que asimilar que cuando se diseña un relieve el escultor debe integrar la obra en un soporte que determinará el espacio físico, la estética y la ideología; por lo tanto tiene que tener pleno conocimiento de las características que predominan en el espacio arquitectónico.

Los métodos para la construcción de los relieves serán los mismos que con los que se hacen las esculturas de bulto redondo: la talla, el modelado y la construcción. La talla y el modelado son los más antiguos y la base de las tradiciones escultóricas, mientras que la construcción se empezó a emplear desde el s. XX, con la revolución de nuevos conceptos (iniciados con el cubismo) y nuevos materiales (plásticos, metales, conglomerados). El vaciado es una cuarta técnica, pero no se la puede considerar como tal al ser un proceso de reproducción y necesita haber hecho la pieza anteriormente en un material efímero. Evidentemente lo que va a variar es la manera de realizarlo. El alumno necesita de un soporte que mantenga la pieza en vertical en el caso del modelado; para esto tienen que trabajar en atriles o en mesas preparadas para sujetar los tableros verticales. Hay que colocar el trabajo en esta posición porque la perspectiva con la que lo vemos aumenta ofreciéndonos la posibilidad de observar los perfiles sin dificultad. Para tallar un relieve lo situaremos encima de un soporte rígido sujeto con gatos (siempre protegiendo donde estos se sitúan).

Existen diferentes modos de realizar los relieves dependiendo de la medida que sobresale del plano. Según esta característica se denominan:

- Altorrelieve: Es la manera de hacer relieve que más se acerca al bulto redondo. Las formas se representan casi en su totalidad solamente tocando el plano de sustentación por un punto. Como ejemplo de este tipo de relieve tenemos los *Frisos del Partenón* de la *Acrópolis de Atenas*.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 20 – JULIO DE 2009

- Mediorrelieve: se encuentra representada la mitad de la figura. En este caso podía señalar cualquier tímpano de las catedrales góticas.
- Bajorrelieve: para realizar este relieve la forma tendrá menos de la mitad del volumen total de la figura. Las puertas del *Baptisterio de Florencia*, son un claro ejemplo
- Hueco relieve: Este tipo en muchas ocasiones no se considera como un relieve ya que el bulto no sobresale sino que se hunde, está excavado en el material. No son los mismos los problemas a la hora de diseñar estos relieves, sobretodo para poder representar en una profundidad muy pequeña una relación espacial real.

El altorrelieve se presenta en las partes más altas del edificio mientras que el bajorrelieve en las inferiores; evidentemente en los altorrelieves las formas son mucho más marcadas a diferencia de los bajorrelieves que modulan los volúmenes con más suavidad por lo que es necesario observarlos más cerca.

Según como se sitúan las figuras y los paisajes, se diferencian dos tipos de relieves. Estos dos tipos son plásticos (o conceptual) o pictóricos:

- Sistema conceptual: se representan figuras compactas y cerradas de formas adheridas a un fondo plano sin perspectiva. Para representar todas las figuras se las sitúa una detrás de otra, en una serie enumerativa, en procesión...
- Pictórico: las figuras se modelan con distinto grosor, según el plano que se hallan, casi de bulto completo las de primer termino, en medio relieve las del termino central y en relieves muy planos o con líneas grabadas el fondo, que suele representar un paisaje o un monumento de arquitectura (emula los efectos de la pintura).

3. MOMENTOS HISTÓRICOS MAS RELEVANTES

Antes de comenzar la investigación para realizar el trabajo, durante dos horas de clases teóricas, los alumnos/as conocerán como se ha desarrollado el relieve en diferentes etapas históricas. ¿Por qué es necesario que tengan conocimiento en este módulo y no en el módulo de historia del arte?. El planteamiento que se hace en el módulo de Volumen es diferente al que se hará en el de Historia del Arte: conoceremos como en cada periodo utilizaron técnicas distintas dependiendo del gusto estético, de las ideas religiosas, políticas y éticas y en que consistían esas técnicas.

Los periodos que vamos a estudiar son los siguientes:

- Prehistoria: El relieve aparece como manifestación artística desde los comienzos en que el hombre empieza a realizar obras con carácter mágico, sin tener intención de realizar obras artísticas. Cuando el hombre talla un relieve no pretende el reconocimiento del resto de sus congéneres, sino que intenta atraer las fuerzas de la naturaleza en diversas vertientes: las Venus como diosas de la fertilidad, la representación de animales con un doble carácter por el temor que les causan y para que la naturaleza les favorezca en la caza. La primera vez que se puede considerar que aparecen relieves son los *Macarrón*. Posteriormente realizarán las Venus y animales tallados en huesos, cuernos y piedras del auriñaciense hasta las estatuas-menhires.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 20 – JULIO DE 2009

- Mesopotamia:

Sumerios: etapa artística que se desarrolla en el periodo que Egipto y como en esa zona geográfica se sigue el mismo convencionalismo: la ley de la frontalidad. ¿En que consiste? Las figuras se las sitúa en posición de perfil, con las plantas de los pies pegadas al suelo, el ojo y el torso de frente.

Las características de los relieves en este periodo fueron: el tipo de relieve que se hizo fué el mediorrelieve. Por la falta de piedra y abundancia de arcilla se utilizo este material; como en la mayoría de los periodos se amoldaban a la arquitectura, del edificio.

Característico del periodo son las terracotas sencillas y policromadas y los cilindros-sellos: se hacia un hueco- relieve (negativo) en un cilindro de metal; este se empleaba para pasarlo una serie infinita de veces por cada pieza de arcilla estampándose el dibujo en relieve (positivo). Este fue el comienzo del concepto de simetría e infinitud.

Como ejemplo de este relieve sumerio encontramos el *Relieve de Naramsim*: es una obra maestra del arte acadio. Es la descripción de una campaña contra unos montañeses. En el se representa a los acadios subiendo triunfantes la montaña sagrada, el movimiento ascendente se demuestra con líneas diagonales con formas de rampas (esta también es la forma de subir en los *zigurat*). La composición está ordenada simbólicamente: todo fluye hacia la cumbre, la propia forma cónica de la pieza es simbólica también al representar el cielo con forma de cono. Los tipos de las figuras son semíticos: esbelto, airosos en una representación paisajística admirable.

- Asirios: Los relieves son muy planos. Se pueden considerar los toros y leones alados que se encuentran en las puertas de los palacios como relieves; estos aparecen como guardines del palacio o fortaleza: los crean para mirarse de frente o de costado, tienen cabeza humana, cuerpo de toro o de león y alas, síntesis del dominio de la tierra y el cielo.

Surge el relieve de barro cocido esmaltado: se usan pocos colores, encajándose en tabiques para impedir que se mezclen

En el interior de los palacios es donde encontramos los mejores ejemplos de relieves. Entre estos podemos destacar los relieves de cacería: el que se considera más importante es el de la *sala de los leones el león y la leona* que se encuentran en el Museo Británico.

- Egipto: Se cubren templos, palacios y tumbas. Además de la finalidad religiosa también se desarrolla la vida de los faraones en las salas más recónditas de los enterramientos: guerras, escenas de la vida privada... Se suelen acompañar de inscripciones donde se explica la escena que se está desarrollando; la unión de la escritura y la imagen hace que esta siga las pautas de aquella: se dispone por pisos y en filas continuas, a la manera de los papiros ordenando los episodios por su importancia.

La técnica que se emplea es por medio de pequeñas incisiones y rebajes, dando como resultado bajorrelieves. Esta particularidad la ha permitido asociar la pintura y escultura y de hecho aparecen en tumbas tanto representaciones por medio de relieves como pinturas.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 20 – JULIO DE 2009

No utilizan la perspectiva ofreciéndose todo en primer plano, para diferenciar al faraón se le pone de mayor tamaño y con mayor dignidad; no se entrecruza nada para mayor claridad: si el faraón se encuentra sobre un carro tirado por varios caballos se representan todas las patas, las cabezas sin superponerse ningún elemento. Se policroma el fondo para resaltar la figuras.

Hasta este momento, los maestros del relieve eran los egipcios y los orientales, que en sus magníficos frisos relataban miles de historias, mitos o anales políticos, haciéndose un bajo relieve, fino y a veces casi plano

- Grecia: Los templos griegos están íntimamente unidos al relieve. Con el mundo griego llega el altorrelieve. La escultura de altorrelieve responde a dos directrices elementales que son aplicadas en la mayor parte de las obras griegas, desde el arcaico hasta el periodo helenístico: figuras de bulto completo, agrupadas en composiciones bidimensionales sobre un fondo plano. Se encuentran unidas al fondo, sin embargo las esculturas se encuentran talladas de forma individual, son estatuas completas e independientes. Los sitúan por encima del espectador: en las metopas hay relieves de figuras en grupo, no mayor de tres que se adaptan a la forma cuadrada del espacio. Los frontones con escenas escultóricas de bulto completo adaptándose a la forma triangular del tímpano: es la ley de adaptación al marco.

Uno de los mejores ejemplos que tenemos de relieve griego son los que se realizaron en el Partenón: los tímpanos representan la obra cumbre, en su clase, de todo el arte griego; la composición se encuentra en el clasicismo: se disponen fuera del marco arquitectónico dando la imagen de que se desarrollan en un espacio abstracto. Son esculturas de bulto redondo que tocan un fondo.

- Roma: el relieve romano posee un significado histórico, siendo un claro precursor del relieve narrativo. El relieve histórico procede del Oriente: egipcios, asirios y persas habían decorado sus monumentos con relieves representando episodios verídicos, con objeto de exaltar al monarca, halagar al pueblo o atemorizar al enemigo. El mayor influjo es de los asirios quienes copian todos los detalles de las campañas. Es el mejor método para conmemorar los triunfos de los guerreros y eternizarlos (el empleo de la piedra para tallarlos simboliza el deseo que se perpetúe sus ideas) Sitúan los relieves en arcos de triunfo (arco de Constantino), sarcófagos, columnas conmemorativas (columna trajana)...Se esculpen en piedra las hazañas de los cónsules y emperadores para que el pueblo los admire. Deriva del relieve helenístico, pero a diferencia de los trabajos hechos en Grecia, es de tipo pictórico, pues busca efectos de perspectiva lo mismo que la pintura para lograr efectos de profundidad (en Grecia se realizarán los fondos planos). Los personajes están colocados en distintos planos y tienen efectos de volumen y movimiento. Las composiciones tienen un alto grado de densidad concediéndose mucha importancia al paisaje y a lo pintoresco. Será de gran influencia en el relieve renacentista.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 20 – JULIO DE 2009

- **Románico:** A través de elementos arquitectónicos (portadas, tímpanos, muros, pilares y capiteles) se hicieron bajorrelieves en piedra sin policromar. Escenas religiosas del Antiguo y Nuevo testamento. El desarrollo de estos temas es un método para enseñar: es un catecismo
- **Gótico:** se amplió los temas del románico a sepulcros, retablos y sillerías de coro.
- **Renacimiento:** Lorenzo Ghiberti es el escultor que se considera que es el iniciador de la escultura renacentista con las *puertas del baptisterio de Florencia*: forma cuadrada para conseguir el efecto pictórico, decrece el modelado en vigor hacia el fondo donde se colocan como pantalla de termino árboles o arquitectura clásica; los recuadros se envuelven con una orla decorada con pájaros y medallones de cabezas humanas. Es un altorrelieve.

Opté por estos periodos artísticos porque he considerado que son los más destacados en cuanto a la realización de relieves y sobre todo cada uno aporta una visión diferente de realizarlos.

4. EL RELIEVE EN EL AULA.

Cuando me planteé la programación de 1º de Bachillerato Artístico, dos Unidades Didácticas iban a desarrollar el tema del relieve; a través de ellas el alumnado debía de adquirir un amplio conocimiento que pudiese traducirlo a una obra artística: conceptos, técnicas para la realización, diferencia con el bulto redondo además de adquirir una perspectiva histórica de cómo se ha desarrollado el relieve en diferentes etapas.

Debido a que el módulo de Volumen sólo existe en el primer curso de Bachillerato, el temario es muy amplio por lo que no se puede profundizar mucho en cada tema. Por esto dos son las Unidades Didácticas dedicadas al relieve:

- Unidad Didáctica 1: el relieve en la historia
- Unidad Didáctica 2: el relieve: formas tridimensionales en el plano.

En la Unidad Didáctica 1 el alumno/a hará un relieve según las características de una etapa histórica elegida por él. Tras la explicación teórica donde podrán ver imágenes representativas de cada periodo, tendrán que profundizar en el periodo por el que han optado. El siguiente paso será el diseño de un relieve siguiendo las características del periodo; Tendrán en cuenta como se distribuyen las figuras en el plano, así como se disponen los paisajes: si es pictórico buscarán la perspectiva, mientras que si es conceptual situarán todas las figuras de forma enumerativa. Una vez que han terminado la investigación, harán varios diseños hasta conseguir el que es más adecuado. Es aconsejable que hagan un pequeño boceto en plastilina del trabajo para ir resolviendo posibles problemas con los que se van a encontrar. El material con el que van a trabajar es el barro, al ser con el que pueden conseguir mejores resultados; en el caso de que opten por un relieve que esté situado en un espacio que no fuese plano (columnas conmemorativas romanas, columnas egipcias, capiteles románicos o góticos) deberán hacer una pequeña estructura donde irán colocando el barro para conseguir la forma.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 20 – JULIO DE 2009

En la segunda Unidad Didáctica el alumnado se enfrentará al problema de lograr representar la tridimensionalidad partiendo de la observación de una obra bidimensional (un cuadro elegido por el alumno/a). Deberá analizar el original, sintetizando las formas, buscando las principales líneas de fuerza, consiguiendo dar volumen a las formas planas y representando la perspectiva por medio de diferentes planos. Las actividades que deberá completar (es indispensable la realización de todas ellas) son:

- Búsqueda de un cuadro para usar como modelo. Optarán por aquel que más les guste siempre que sea aceptado por mí. Hay cuadros que por su dificultad o por su carácter abstracto no son adecuados para el trabajo.
- Boceto gráfico: realizarán varios bocetos gráficos donde analizarán las formas, haciendo una síntesis de la obra por planos. Deberá utilizar tanto el blanco /negro como el color para lograr representar volúmenes, luces, planos... Pueden emplear tanto el grafito como lápices de colores, acuarelas, acrílicos, temperas...
- Maqueta: analizados los planos harán un boceto tridimensional: de menor tamaño que la obra final, realizarán un relieve (30 cm. el lado mayor como máximo) en material rígido: cartón, cartón pluma, porexpán, corcho. Como si fuese un recortable, construirán con el material elegido, un relieve donde se analizarán los planos de profundidad que el/la alumno/a considere necesario para lograr la perspectiva. Con esta maqueta se logra que el alumno/a sintetice la obra en planos, logrando la perspectiva por medio de la diferencia de altura entre planos.
- Obra final: tras todo el estudio anterior ya pueden llevar a cabo el relieve donde deben copiar lo más fielmente posible el cuadro original. Realmente no será una copia, sino que es una interpretación de una obra ya que no es igual la manera en que se representa el espacio en un trabajo bidimensional que en uno tridimensional. El trabajo deberá tener unas dimensiones mínimas de 50 cm. y máximas de 70 de cm.

Como conclusión lo que he intentado es que los alumnos/as sepan distinguir los distintos tipos de relieve y sus posibilidades técnicas y expresivas, asimilen las características propias de los relieves y las sepan aplicar para realizar un relieve, se conciencien sobre la importancia del dibujo en la escultura. Para ello habrá que haber potenciado la capacidad para analizar y sintetizar las formas esenciales del volumen, desarrollando la capacidad de observación objetiva y transformación de la información según unos criterios predeterminados.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 20 – JULIO DE 2009

Bibliografía

- Plowman, John, “ *Enciclopedia de Técnicas escultóricas*”, Acanto
- Wittkower, Rudolf, “*La escultura: procesos y principios*”, Alianza forma, 1999.
- www.wikipedia.org

Autoría

- Nombre y Apellidos: Cristina Bárcenas Hermosilla
- Centro, localidad, provincia: Escuela de arte Mateo Inurria, Córdoba
- E-mail: cristinabh9199 hotmail.com