

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 N° 23 – OCTUBRE DE 2009

“RELACIÓN DE LA ESCULTURA CON EL ENTORNO”

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

Resumen

El artista propone un campo de comunicación nuevo, donde el espacio y el tiempo modificado en nuestra civilización llevara a la búsqueda de una obra donde sea tan importante el ritmo, el dinamismo y los materiales, como el espacio donde se situé.

El alumno deberá adquirir los conocimientos y tener la capacidad para diseñar esculturas que se sitúen en un determinado espacio público, para lo que es necesario que conozcan la diferencia a la hora de crear esculturas para un espacio definido y esculturas diseñadas sin un lugar predeterminado.

Palabras clave

Volumen, tridimensionalidad, espacio, ciudad, museo, naturaleza, luz, materiales, proyectos

1. INTRODUCCIÓN

La escultura es la actividad artística consistente en la representación de un objeto por medio de las tres dimensiones. Por tanto el objeto representado ocupa un espacio tridimensional.

¿Cuál es la diferencia principal con la pintura? Mientras que un cuadro crea el espacio en el interior, por lo tanto es ilusorio, la escultura forma parte de ese espacio por lo que debe estar integrado en el entorno.

El término entorno surgirá cuando los artistas creen una atmósfera espiritual en un espacio; las esculturas ya no son simplemente un medio de ornamentación; se trata de aportar una experiencia física y mental a través de una intervención llevada a cabo en un lugar dotándole de un significado distinto. El hormigón servirá para comenzar a trabajar con esta idea. Las obras se plantean como espacios habitables, que exigen una participación activa y física del espectador. Esta escultura permite acercarse al espectador a la naturaleza, transforma las ciudades acercando la cultura a todos los ciudadanos, se aleja de los volúmenes cerrados y lo que conlleva estos planteamientos confundiendo con el entorno.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 23 – OCTUBRE DE 2009

El artista propone un campo de comunicación nuevo, donde el espacio y el tiempo modificado en nuestra civilización llevara a la búsqueda de una obra donde sea tan importante el ritmo, el dinamismo y los materiales, como el espacio donde se situé.

Surge un término nuevo “site- specificity” (lugar específico), término que quiere englobar a todas aquellas obras que se han diseñado para emplazarlas en un lugar concreto. Con la creación del término se diferencia ya entre las obras creadas para un lugar específico y las que se crearon sin pensar en un sitio concreto. La diferencia entre las dos tendencias no implica que una u otra sea la mejor o más apropiada para la creación de obras, sino que son planteamientos totalmente diferentes.

El escultor no sólo deberá conocer la técnica escultórica, sino que para enfrentarse a estas esculturas, tiene que tener capacidad de visión espacial y una sensibilidad especial para ordenar un espacio amplio con numerosos objetos ajenos a la obra y que tendrá que tener la aceptación del público general, y no sólo de la de un grupo de expertos en arte.

Otra cuestión que hay que tener en cuenta es que las obras escultóricas no son objetos puramente decorativos. Evidentemente cumplen una función de ornamentación ya que con ellas pretendemos hacer más agradable la vida en los espacios públicos, pero nunca se debe olvidar que las obras de arte deben transmitir sentimientos, ser un medio para que el escultor diga “algo”. Por lo tanto la “obra de arte” debe tener un sentido estético, social y cultural, además de ser comunicativa y funcional.

El alumno deberá adquirir los conocimientos y tener la capacidad para diseñar esculturas que se sitúen en un determinado espacio público, para lo que es necesario que conozcan la diferencia a la hora de crear esculturas para un espacio definido y esculturas diseñadas para venderlas. En el primer caso tendrá que estudiar las características del espacio, el terreno donde se va a ubicar, la luz, el mobiliario urbano existente, las proporciones entre la obra y el entorno, el tema más apropiado, y deberá optar por el material idóneo. Es totalmente opuesto al segundo caso en el que el escultor trabaja libremente, siendo los únicos condicionantes su destreza y dominio de la técnica. Será en los ciclos formativos de grado medio y de grado superior donde se va a incidir más en estos planteamientos.

2.. ESCULTURA Y ESPACIO

Hay que emplear el espacio según convenga: espacio urbano, espacio de la naturaleza, o el propio privado, pero es necesario olvidar que ese lugar tienen una función (trabajo, vida...), debiéndose convertir en un sitio donde el espectador recupere la posibilidad de experimentarse a si mismo física y espiritualmente, a través de la visión-uniión con la obra: las cualidades del volumen, los materiales empleados y la luz nos transportarán a través de una experiencia diferente del espacio-tiempo.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 23 – OCTUBRE DE 2009

Actualmente las tendencias de los escultores van encaminadas a situar las esculturas en los siguientes espacios (sin olvidar nunca el espacio privado, aunque este es un lugar vedado para la mayoría del público, por lo que la mejor manera de que lleguen las obras al mayor número de espectadores es empleando esos lugares): instalaciones, espacio urbano, paisaje,

2.1. Instalaciones

Uno de los tipos de las posibilidades que hay actualmente es la creación de instalaciones; el planteamiento de estas obras es distinto al de las obras tradicionales: se le considera como escultura al trabajar con la tridimensionalidad dentro de un espacio que ya existe, pero no se trata de un objeto que el espectador observa, sino que se desarrolla en todo un espacio. Puede incluir cualquier medio, desde materiales naturales hasta los nuevos medios de comunicación, tales como video, sonido, ordenadores e Internet. El espacio puede dividirse, llenarse, hasta llegar a vedar la entrada al espectador al espacio que ocupa y es necesario observarlo desde fuera. A la escultura se le puede añadir sonido, pudiéndose ser parte del objeto, formando parte de la obra o siendo ajeno; esto llevará a que se modifique la percepción del objeto. En ocasiones la instalación son simplemente sonidos.

El porqué de la creación de este tipo de escultura la encontramos en la década de los 60. En ese momento los artistas tienen distintas ideas de la función e identidad de la obra de arte así como del lugar donde se expone: el museo, la galería ya no son espacios neutros, sino un marco físico y socio-cultural que ejerce una acción sobre la percepción de la obra, y puede modificar su significado, por lo que la percepción del espacio variará debido a la presencia de la obra. El techo, las paredes, las esquinas, las luces, ventanas, también se estudian desde la perspectiva de la interacción con la obra.

Transformar el objeto de arte en instalación o environnement es una estrategia destinada a eliminar la tendente creencia que la obra es un objeto de consumo corriente.

2.2. Espacio urbano

Las ciudades han cambiado convirtiéndose en grandes espacios donde el hombre se pierde, es uno más entre miles o millones, está rodeado de otras personas pero se encuentra aislado: la ciudad se ha ido convirtiendo en un espacio inhumano. Ante esto los escultores reaccionaron con una nueva escultura urbana que juegue con la naturaleza y las reacciones físicas y perceptivas del hombre. Las esculturas se independizan del edificio y adquieren, en calles y plazas, un comportamiento urbanístico y una significación ética diferente. Se abandona la escultura propagandística que se ha estado realizando en diferentes periodos artísticos.

La escultura urbana será toda pieza escultórica realizada con el propósito de embellecer de forma artística a diversos entornos urbanos dando a conocer un mensaje reflexivo a la sociedad que habite en ella: por lo tanto será un transmisor de ideas, sentimientos y emociones. La característica principal estribará en que debe encontrarse en un punto donde puedan ser percibida de tal manera que cumpla una función artística y llamativa a la vez, sin perder su lenguaje conceptual.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 23 – OCTUBRE DE 2009

La tendencia de la escultura actual es abandonar el terreno de la cultura para introducirse en la ciudad encontrando otras funciones que no son decorativas o conmemorativas, apelando a la participación del espectador, abandonando la verticalidad a favor de horizontalidad llegando incluso a poder el espectador introducirse en ella, siendo participe de la experiencia y sentimientos que quiere transmitir el escultor.

Monumentos

La escultura desde que se empezó a usar para colocar en lugares públicos ha tenido tanta importancia, que se buscaron aquellos emplazamientos más significativos de las ciudades. Pero también el planteamiento ha sido realizado de forma inversa: cuando se ha intentado que un lugar sea más significativo que otro, se ha ubicado una escultura convirtiendo las plazas, confluencias de calles o avenidas en un lugar emblemático, buscando conseguir imagen limpia y moderna en los conjuntos urbanos que se habían ido degradando y convirtiendo en lugares donde no era fácil la vida para el hombre.

Durante siglos los monumentos se han hecho para significar un personaje o personajes o un hecho histórico, pero actualmente esta característica se ha olvidado creándose esculturas sin tema, formadas por formas geométricas y donde se juega con el material. El peligro de esta tendencia es que la obra no llegue a conmover al espectador por fallo del escultor que se interesa más en crear una obra que siga las tendencias actuales, aumentado por que no se ha educado al público para que aprenda a conocer y comprender unas obras que no son realistas.

La capacidad de transmisión de los monumentos radica en la relación de éstos con el espacio donde se ubica, con lo que es necesario que la obra tenga una fuerza interna capaz de transformar con su presencia un lugar concreto.

2.4. Paisaje

En ocasiones artistas emplean la propia naturaleza como espacio para ubicar sus obras; el planteamiento no será el mismo que el empleado para las ciudades por la grandiosidad del entorno. Se puede usar los elementos de la naturaleza para crear la obra siendo parte de la misma: árboles, montañas han formado parte de montajes escultóricos.

3. ESCULTURA Y LUZ

Como anteriormente he señalado uno de los factores que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar la escultura es la luz. ¿Por qué desarrollo este factor y no otros de los indicados?. La respuesta es fácil: la luz determina la percepción de la forma y el volumen de los objetos. La incidencia de un rayo de luz sobre un punto concreto, determinará que la visión de la obra no sea la misma que si incide sobre otro punto. Un juego de luces puede hacer cambiar el sentido de la obra.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 23 – OCTUBRE DE 2009

La necesidad de estudiar como será la luz sobre la obra podemos explicarla de la forma siguiente: según el ángulo de incidencia de los rayos solares o de luz artificial, las sombras que se producen no son las mismas: la luz cenital produce sombras cortas y si es muy fuerte la fuente de luz los efectos son muy contrastados; las luces laterales intensifican las texturas y aumentan los volúmenes; la luz frontal aplanan la superficie perdiéndose los volúmenes; si está situada en un lugar donde se produce contraluz lo único que veremos será el contorno perdiéndose los detalles interiores de la escultura. También existe diferencia entre un día con cielo despejado donde se producen fuertes contrastes entre zonas más iluminadas y las menos iluminadas y un día nublado en el que por la dispersión de la luz solar las sombras no aparecen.

En las ocasiones en las que una obra fue ideada para un lugar concreto y luego ha sido desplazada a otro, esta ha perdido gran parte de su fuerza interna, de su luz propia además de la luz concreta que tenía en el lugar original, si no se ha reproducido como eran sus condiciones lumínicas.

En el caso de que estemos tratando de un trabajo cuyo lugar de destino vaya a ser en el interior de un edificio, podremos trabajar con luces artificiales y luces naturales. Las luces artificiales se pueden situar y dar la intensidad que nosotros queramos dándole los efectos deseados. En el caso de que podamos contar con iluminación natural, es conveniente que observemos como puede actuar sobre nuestro trabajo: es el mismo caso que si la escultura se va a situar en el exterior pero al entrar por solo uno o dos puntos la luz, es mucho más fácil de aprovecharla. En este caso de esculturas en el interior una luz bien proyectada puede conseguir que la escultura tenga mucha más fuerza.

Conociendo como serán las condiciones de la luz del lugar, se puede reproducir en el taller o en el aula por medio de focos orientados con el ángulo necesario y siempre que se pueda elegir, optaremos por luz natural.

4. LA ESCULTURA, EL ENTORNO Y SU APLICACIÓN EN EL AULA.

Al finalizar el curso el alumnado deberá conocer el lenguaje plástico: sus conceptos y características, las técnicas y herramientas específicas de cada material y la forma de aplicarlos en cada proyecto más adecuadamente.

En la programación Didáctica del módulo de Volumen planteo como última Unidad Didáctica la denominada "*Aplicaciones de los conceptos de volumen: obra final* ", donde el alumnado planteará un proyecto según unas pautas dadas por mí: tiene que realizar un diseño para una escultura que se ubicará en un lugar concreto de la ciudad donde se encuentre la escuela. Aunque en alguna otra unidad anterior ya habrán tenido que desarrollar alguno de los planteamientos referentes al entorno, será en esta donde deberán aplicar las características de la escultura urbana.

En esta unidad didáctica el alumno podrá desarrollar sus conocimientos adquiridos de la materia: sabrá optar por el material más idóneo, emplear los volúmenes correctamente, usar la luz, emplear las texturas, aplicar movimiento...

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 N° 23 – OCTUBRE DE 2009

El trabajo consistirá en diseñar de un trabajo con tema libre, de bulto redondo donde se desarrollen el mayor número de contenidos de otras unidades didácticas. Tendrán que presentar un boceto de la obra final de aproximadamente 60cm. de tamaño.

Lo primero que deberán hacer es un análisis preparatorio: estudiarán, investigarán, analizarán el lugar donde van a situar su escultura; para ello harán fotografías del lugar, observarán los edificios que rodearán la obra, tendrán que estudiar como incide la luz en el espacio en las diferentes horas del día, el mobiliario urbano existente... En el análisis preparatorio hay que tener en cuenta no sólo las propiedades formales del entorno, sino que es adecuado conocer las características sociales, políticas y culturales de los ciudadanos ya que las obras de arte siempre emiten un juicio de valor sobre el contexto político y social.

El análisis deberá seguir la siguiente estructura:

- Estudio del proyecto:
 - Informe sociológico: en él se recogerá las necesidades, los valores y las inquietudes culturales de la colectividad.
 - Estudio urbanístico: situación, arquitectura, mobiliario urbano.
 - Características geológicas y naturales: el subsuelo y el suelo, el clima, la luz.

Realizado el análisis preparatorio tienen que llevar a cabo la fase del proyecto. En esta parte ya deberán saber como va a ser la pieza que van a hacer. El proyecto deberá constar de los siguientes puntos:

- Información del proyecto: en este primer punto deberán justificar el trabajo que van a realizar; para ello tendrán que dar a conocer el tema que han elegido y el porque del desarrollo de la escultura con el estilo optado. La elección del material también la deben justificar, tanto el porque es el más adecuado al tema como por la elección en lo que se refiere a el clima y el lugar donde se ubicará.
- Diseño del proyecto: boceto gráfico: de todos los puntos de vista posible que den la máxima información. Los bocetos los realizarán con diversas técnicas gráficas: dibujo a mano alzada con carboncillo, dibujo con lápices de colores, acuarela u otra técnica al agua.
- Ampliación o traslación: en este tipo de trabajos de gran formato, hay que ampliar el boceto o simplemente trasladarlo una vez que está terminado. Existen varios métodos que puede emplear el alumno: por escuadras o cuadrículas, telar, empleando los tres compases, pantógrafo o plantillas. Dependerá del tipo de escultura y de las herramientas con que supuestamente vaya a contar. Las técnicas más fáciles de hacer es la de las cuadrículas al no necesitar más que dibujar unos cuadrados en la base donde se encuentra el material y el boceto; empleando los tres compases y una simple regla de tres podrán conseguir ampliar su figura sin grandes problemas.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 N° 23 – OCTUBRE DE 2009

- Planos: diseñarán como será el resultado final del lugar con la escultura situada. Podrán dibujarlo o bien emplear algún programa de ordenador adecuado.
- Presupuesto: en este apartado tendrán que hacer un supuesto de presupuesto, con el dinero que van a emplear. Aunque sea un supuesto deberán investigar cual es el precio aproximado de lo que vale realmente cada trabajo que tengan que realizar. Los puntos que desglosarán serán:
 - Escultura: material, ejecución, colaboradores, embalaje, transporte
 - Remodelación del espacio: albañilería, jardinería
 - Varios: permisos, publicidad,

La escala, dimensiones y el lugar de ubicación de la obra final estarán determinados por la topografía del sitio de destino. Una pieza mal proporcionada perderá todo el valor al no dominar el espacio y quedar perdida en él. Situar la obra en el punto más adecuado logrará que se dignifique el espacio: el alumno estudiará cual es ese sitio donde la escultura cobrará importancia; no tiene porque ser en el centro de la plaza o del espacio: una escultura situada en una zona que sea resaltada por los edificios que tiene alrededor, por una zona ajardinada, o simplemente porque en un punto concreto penetra más luz por una calle lateral hará que sea más propicia su ubicación en este lugar.

Tras realizar el análisis preparatorio harán el boceto de la obra en el material que consideren más apropiado para su diseño y para luego hacer la obra final. El problema con el que se pueden encontrar los alumnos, es que planteen emplear materiales con que no contemos en el aula herramientas apropiadas para trabajarlo o bien que necesiten más tiempo del que contamos para desarrollar la Unidad didáctica.

Para la elección del material de la obra final tendrán que analizar las características de su diseño y estudiar cual es el que más se adapta al tema elegido y al lugar. El material actual que más se emplea son los metales en general junto con el concreto para las piezas de mayor tamaño, mientras que para formatos más pequeños es adecuado el uso vaciados de cemento o bronce (ambos materiales muy resistentes a los agentes externos) y modelados directos con cemento.

Los metales que se suelen emplear más son:

- Hierro: es con el que se puede conseguir una mayor monumentalidad, por lo que es la opción más empleada en nuestro tiempo. Es un material muy resistente a los agentes climatológicos externos, se pueden conseguir formas más potentes, con más fuerza y equilibrios que con otros materiales no se tiene esa opción, y por último sus posibilidades de coloración.

El hierro se puede trabajar fundiéndolo, con soldadura autógena o eléctrica o repujado. Según sea el tamaño de la obra final y el acabado final hay que optar por una técnica u otra.

- Bronce: ha sido el metal más empleado a lo largo de la historia por su resistencia. Las piezas que se pueden hacer suelen ser de menor tamaño ya que hay que fundirlo, aunque siempre se

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 23 – OCTUBRE DE 2009

puede elegir dividir la escultura en partes para fundirlas por separado y luego unir las con soldadura autógena o eléctrica.

La fundición es una técnica laboriosa que requiere tener hornos y una maquinaria específica, por lo que se suele llevar a fundir la pieza a una fundición, siendo el costo final más caro que otra técnica que hagamos nosotros mismos en el aula o en nuestro taller.

- Aceros: se emplean aceros normales que se oxidan y se corroen pero son de mayor resistencia que el hierro, aceros inoxidable, aceros semioxidables o patinables, es el denominado acero *Corten* cuya característica principal es que su composición química hace que su oxidación proteja la pieza realizada, frente a la corrosión atmosférica sin perder prácticamente sus características mecánicas. Es muy adecuado para esculturas de gran formato.

Otros materiales:

- Concreto: en escultura el más empleado es el de cemento aluminoso: el hormigón. Su uso primero fue en arquitectura hasta que se inventaron en la década de los 50 una técnica para hacer vaciados huecos de cemento aluminoso, lo que hizo que se popularizase entre los escultores.

Esculturalmente se utiliza en tres formas:

- Vaciado sólido en un molde pudiéndose utilizar una combinación de áridos finos y gruesos
- Hueco utilizando un molde, áridos finos y fibra de vidrio
- Modelándolo directamente aunque es el menos utilizado; tela metálica en torno a un soporte rígido de acero, pudiéndose reforzar con fibra de vidrio

Para realizar el boceto el material más apropiado en las clases es el barro: es el que es más fácil de conseguir, el que es más dúctil y se pueden corregir los errores en cualquier momento del proyecto, es rápido de trabajar, es el mejor material donde queda la "impronta" del artista (aunque gran parte se perderá al reproducirlo en el material final), se puede emplear para reproducirlo por una máquina de saca de puntos, sirve para reproducir en bronce o hierro colado. Si la obra final se va a hacer en bronce, pueden hacer su boceto modelando en cera, pero para emplear esta técnica hay que tener algo de conocimiento previo en el modelado con cera caliente.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 23 – OCTUBRE DE 2009

Bibliografía

- Martín González, Juan José. 1995. Las claves de la escultura, en http://www.almendron.com/arte/escultura/claves_escultura/claves_escultura.htm (17-04-2009)

Autoría

- Nombre y Apellidos: Cristina Bárcenas Hermosilla
- Centro, localidad, provincia: Escuela de arte Mateo Inurria, Cordoba
- E-mail: cristinabh9199hotmail.com