

LAS VANGUARDIAS y LA ESCULTURA MODERNA

LA ESCULTURA DEL S.XIX

Romanticismo

La escultura por su raíz clásica, era menos propicia para la exaltación romántica

- Exaltación de los fastos históricos , desde las revoluciones (Rude) hasta las solemnidades del II Imperio (Carpeaux) .

- Necesidad de captar el movimiento y las masas en acción.

- Rehuye el modelado liso del Neoclasicismo , sustituyéndolo por superficies ásperas.

- Pral . obra : Relieve en el Arco de Triunfo de París “ La Marsellesa “ de Rude (1834-1836) .

Realismo

- Observación de los rostros y de los cuerpos

- Exaltación del trabajo y del esfuerzo.

- Pral. escultor : Constantin MEUNIER

AUGUSTO RODIN

- Admirador de la terribilità de Miguel Angel (El Pensador) . Su arte rompió con los cánones académicos (El beso, 1886) anticipando la escultura moderna .

- Su estilo es paralelo al impresionismo (técnica impresionista - rugosidad de las superficies creando efectos lumínicos), superando lo sensible, similar a lo que acomete Cezanne en pintura (La catedral) e incluso al expresionismo, por las deformaciones en los cuerpos (Los burgueses de Calais)

1.- Evolucionan con menos sobresaltos que la pintura :

a) El coste de los materiales dificulta la experimentación.

b) No hay una ruptura con las técnicas tradicionales (talla, modelado y fundición).

c) No se abandona el tema por excelencia de la escultura, la figura humana.

2.- Las vanguardias del s.XX (expresionismo, cubismo, futurismo, abstracción - informalismo y constructivismo-, dadaísmo, surrealismo y nuevo humanismo expresionista de postguerra) , precedidas por las aportaciones de **Rodin** (marca el punto de partida), **Rosso** (por el efecto “impresionista” de la disolución de las formas), **Maillol** (por la simplificación y atención a los volúmenes, aunque de inspiración clásica), **Gauguin** (por su primitivismo), **Matisse** (por las deformaciones expresivas de sus desnudos) y **Brancusi** (escultor rumano afincado en París desde 1904, quiso superar las apariencias de los objetos para buscar “las formas esenciales” y alcanzar una belleza caracterizada por la simplificación y el respeto a los materiales . Con sus formas cerradas y estilizadas, dio un paso hacia la abstracción) dieron un nuevo esplendor a la escultura así como una nueva personalidad abriendo nuevos caminos hacia la simplificación, la mutación, la reorganización o la invención de formas . Algunos de los rasgos que la definirán a la escultura del s.XX son:

a) **La escultura es un objeto tridimensional, antes que la representación de un objeto.**

b) **Cualquier material es posible ser convertido en objeto escultórico** . Además de los tradicionales (madera, piedra, arcilla, bronce), aparecen otros nuevos, expresión de los nuevos tiempos (chapa de hierro, hierro, acero, plásticos y fibras sintéticas, hormigón, etc.).

c) Además de las técnicas tradicionales, **los nuevos materiales** y los deseos de experimentación de los artistas contribuyen a la aparición de nuevas técnicas como la soldadura autógena, el claveteado con remaches, el vaciado con poliéster, el ensamblaje y construcción con distintos materiales, etc.

d) La escultura ha dejado de ser objeto estático (**incorporación del movimiento**) y compacto (**incorporación del hueco**), rompiendo el reposo propio de la escultura.

En la escultura tradicional, el movimiento era una instantánea (Mirón Miguel Ángel, Bernini, etc.) .A veces incorpora el movimiento (móviles, esculturas cinéticas) . El precursor será Antonio Pevsner, que en 1920 realizó en Rusia , una escultura consistente en una lámina que vibra por impulso de un motor, demostrando cómo una superficie se convierte en un volumen . Pero el paso definitivo lo dará el norteamericano Calder , con obras accionadas con un motor, que llama “ móviles “.

En la escultura tradicional el volumen era compacto y cerrado . La escultura moderna penetra el volumen , creando espacios interiores de vacío y el hueco dentro de la masa escultórica (Pablo Gargallo, “- El Profeta “ cuyos músculos son huecos y el volumen placas curvadas - , Pablo Serrano, etc.).

3.- EXPRESIONISMO (Barlach, Kollwitz, etc.) Hacia 1907 ...⇒Las formas expresan o simbolizan emociones, mediante procedimientos como las simplificaciones o las deformaciones

* Renovaron el repertorio tradicional de la figuración (alargamientos, estructuras mas expresivas que naturalistas, etc.)

* Investigaron los valores expresivos de las texturas

* Insuflaron aliento de vida a sus creaciones .

4.- CUBISMO (Picasso, Archipenko, Lipchitz, etc) Hacia 1910 ... ⇒Se rompe definitivamente con la imitación de la naturaleza

* Insistieron en los rasgos esenciales de la escultura arcáica griega y africana.

* Intuyeron el vacío dentro de la masa escultórica.

* Visión simultánea del objeto, descomposición en planos geométricos (nuevas ideas sobre la forma , el espacio y el tiempo).

* Introducen nuevos materiales (hierro, chapas...)

* Nuevas técnicas (ensamblado de objetos)→influirá en el dadaísmo, surrealismo y pop- art

* Un caso particular es el Pablo Gargallo . Introduce el trabajo con chapa metálica en sus máscaras. Compagina una escultura figurativa (influencias de Rodin y Maillol) con otra más vanguardista con elementos cubistas y expresionistas .

5.- FUTURISMO (Boccioni) Hacia 1912 ... ⇒se busca incorporar el movimiento

* Partiendo del lenguaje cubista (visión simultánea) incorpora los principios de metamorfosis (relaciones entre el objeto y el espacio) y de movimiento (no " congelado ", sino continuo y real).

6.- ABSTRACCIÓN CONSTRUCTIVISTA (Tatlin, Gabo, Pevsner y Moholy-Nagy) Hacia 1920. ⇒surgen nuevas perspectivas (sólido/vacío, luz/sombra, escultopintura, ...)

Los constructivistas buscan la forma al margen de la masa, prefiriendo un desarrollo de las superficies en el espacio , creando formas sin referente en la realidad .

* Nuevas técnicas (montaje o construcción) y materiales (hierro," objetos encontrados ", etc.) hacen que la escultura quede gobernada por la idea de espacio.

* La escultura renuncia a su formulación como masa en el espacio, para convertirse en espacio delimitado, estructurado y ordenado.

* Investigaron también sobre el valor de las formas arquitectónicas, sobre la eficacia de la luz, y sobre el movimiento como elemento plástico.

7.- DADAÍSMO (Duchamp, Arp, etc.). Hacia 1917 .... ⇒collages, imágenes orgánicas, provocadoras, poéticas...

* Puso las bases del arte escultórico objetual, al utilizar el objeto prefabricado, el " ready made ", como creación artística por vía de elección.

* Creó definitivamente el móvil.

* Halló un nuevo repertorio formal, el de las formas orgánicas fantásticas, alejadas de cualquier afán descriptivo, y que luego desarrollaron el surrealismo y algunas tendencias de la abstracción.

8.- SURREALISMO (Arp, Miró, Calder, Ernst, etc.). Hacia 1930 ... ⇒exploración de formas orgánicas, abstractas del universo mental del artista

La deformación, lo mismo que en la pintura , es una constante para quienes descubren la intensidad expresiva de las deformaciones y de los gestos crispados . Hacia 1930 , Giacometti realiza el paso del expresionismo al surrealismo y el inglés Henri Moore, cuya figuración se mueve entre la abstracción y la figuración .

* Formas biomórficas, orgánicas.

* Metamorfosis de objetos.

9.- Pablo GARGALLO (Maella 1881- Reus 1934) .

- Relacionado con los artistas noucentistas y con el círculo de artistas de Els quatre Gats (Picasso , Nonell, etc.)
- Alterna periodos de estancia en París (relacionado con el Bateau Lavoisier , y con Picasso) y en Barcelona.
- Recibe influencias del mediterraneanismo de Maillol, del modernismo (El amor), del cubismo, de Brancusi, del expresionismo, etc.
- Desarrolla un estilo propio en el que destacan :
  - la utilización de nuevas técnicas (la soldadura autógena, los remaches, el ensamblaje, etc.)
  - la utilización de nuevos materiales como el hierro y la chapa

- la incorporación del vacío (hueco) como elemento escultórico
- la combinación de planos convexos y cóncavos en la figura según una peculiar interpretación del lenguaje cubista .
- Coexisten en su obra dos tendencias , una más figurativa ,y otra más vanguardista (El Profeta, El David, Urano, Las bailarinas, etc.)

10 .- JULIO GONZÁLEZ, GIACOMETTI Y MOORE.

* Años 30 : no forman grupo, a caballo entre el surrealismo, la abstracción y el humanismo.

* J.González : estructuras abiertas y libres, al tiempo que descubre un sistema propio de " escultura transparente ", o de " dibujo en el espacio ".

* Giacometti : crea también una figuración muy adelgazada y tenue, como de puro signo en el vacío, como de imágenes suspendidas y dramáticas, confiando a la materia, por otra parte, toda la carga de emociones.

* Moore : desarrolla el mecanismo hueco/vacio, ha devuelto a la escultura las posibilidades del elemento matérico y ha analizado las relaciones entre las masas escultóricas dispuestas por separado en el espacio.

10.- PABLO SERRANO (1908-1988)

* Forma en 1957 con Saura y Viola el Grupo El Paso. Etapa expresionista bajo influencia de Julio González (modelado del espacio e interacción de las formas).

* *Bóvedas para el hombre (hacia 1961)*. Monumentales, cósmicas y al mismo tiempo acogedoras, con ricas texturas de bronce a las que a veces incorpora fragmentos de la presencia humana como la mano o su huella, de atávicas resonancias prehistóricas. Una variante de éstas son *Hombres bóvedas y los Hombres con puerta* de redondeadas superficies y bruñidas concavidades que, como únicos y elementales símbolos de la comunicación, resumen las incertidumbres de las relaciones del hombre con sus semejantes.

* *Retratos (Hacia 1966)* en dos versiones : la íntima y expresiva en las cabezas - auténticos retratos metafísicos- y la monumental.

* *Unidades-Yunta (Hacia 1970)* , más abstractas y menos expresionistas. Mármoles pulidos, simplicidad de bloques y formas cóncavas y convexas.