

DIDÁCTICA DE LA HISTORIA DEL ARTE: MATERIALES Y TÉCNICAS ESCULTÓRICAS

JOSÉ ENRIQUE PELÁEZ MALAGÓN*

University of Virginia - HSP

Resumen

Un problema con el que se enfrenta un alumno que comienza a estudiar Historia del Arte, es sin duda la comprensión de un vocabulario artístico necesario para poder adentrarse en la materia. En el caso de un estudiante de E/LE el problema se multiplica por razones obvias. Si además ese vocabulario se hace más preciso cuando por ejemplo nos centramos en la estatuaria, el desconocimiento de un léxico propio provoca sin lugar a dudas que el alumno no pueda acercarse a la obra o que simplemente no sea capaz de describir ni tan siquiera lo que a primera vista, paso necesario para cualquier tipo de comentario o estudio de una obra.

Proponemos por tanto una clarificación de conceptos previa a cualquier estudio con el fin de ofertar al alumno una herramienta con la que poder empezar a estudiar la escultura artística.

Palabras clave

Escultura, Técnicas escultóricas, Materiales artísticos, Didáctica, Historia del Arte.

* PELÁEZ MALAGÓN, José Enrique. “Didáctica de la historia del arte: Materiales y técnicas escultóricas”. En: *Actas del II Congreso Internacional de Lengua, Literatura y Cultura de E/LE: Teoría y práctica docente*. Onda: JMC, 2008. p. 229-240. ISBN: 978-84-612-6183-3.

Abstract

A Spanish language program for foreigners always finds in any of its subjects taught to the students, a series of problems arisen from the vocabulary used. In relation to a course on *Art History*, the problems increase due to the fact that art has an inherent language whose ignorance leads the students to a misunderstanding of an artist's work. Therefore, we propose the development of a prior outline of the terminology related to the sculpture whose aim is to familiarize the students with this specialized vocabulary. Using a poster in the classroom, we can draw on it a series of general outlines related to the specialized vocabulary that students can look up whenever they want to.

Keywords

Art History, Sculpture, Didactics, typologies, sculptural techniques, artistic materials.

DIDÁCTICA DE LA HISTORIA DEL ARTE: MATERIALES Y TÉCNICAS ESCULTÓRICAS

JOSÉ ENRIQUE PELÁEZ MALAGÓN

University of Virginia - HSP

1. Introducción

El trabajo que presentamos como póster responde a la necesidad de clarificar y fijar una serie de términos que el alumno de E/LE ha de saber utilizar en la clase de Historia del Arte. Muchas veces el problema que aparece en el aula es la falta de tiempo para poder explicar terminología artística ya que una clase de Arte no puede terminar convirtiéndose en una clase de léxico español, por lo que proponemos la realización de una serie de pósters didácticos a los que el alumno pueda recurrir a la hora de saber interpretar correctamente un término artístico.

El póster que incluimos en estas páginas se centra en la escultura, más concretamente en los materiales y técnicas artísticas, procedimientos -todos ellos- de conocimiento indispensable por parte del alumno para que éste pueda comprender la Historia de la Escultura.

El material que presentamos está dividido en dos grandes secciones, por un lado los materiales escultóricos, que en muchos casos determina la forma final del producto, por otro las técnicas escultóricas con las que se trabajan esos materiales.

2. Materiales escultóricos

Una escultura puede realizarse en los siguientes materiales:

2.1 Arcilla

Es uno de los materiales que se ha ido utilizando desde el comienzo del arte dada la maleabilidad de la materia y que se puede trabajar con las manos. Su color siempre ha

dependido de la mezcla que se haya utilizado con otros materiales, abriéndose hoy en día un amplio abanico de posibilidades dado los adelantos en la industria química.

Dependiendo de si hay o no cocción posterior a la manipulación, la temperatura de ésta y las mezclas utilizadas, se puede hablar de diferentes variantes cada una con sus peculiaridades tanto por el proceso de creación como en el acabado.

Las más importantes serían:

2.1.1 Barro: Se denomina así a la arcilla más pura con poco tratamiento previo, si bien algunos escultores la utilizan en la actualidad, históricamente la importancia radicaba en que se constituía las más de las veces en molde para poder realizar vaciados en otros materiales escultóricos (Imagen 1).

2.1.2 Terracota: Procedimiento muy antiguo consistente en cocer la arcilla una vez acabada la figura. Este procedimiento da mucha más consistencia a la obra y dependiendo de la temperatura alcanzada en el horno los acabados y la resistencia del material pueden variar de forma significativa (Imagen 2).

2.1.3 Pasta: Mezcla de arcilla y antiplásticos. Es una variante que se utiliza más en época moderna. Da consistencia e impermeabilidad a la obra, protegiéndola así de posibles agentes externos (Imagen 3).

Imagen 1

Imagen 2

Imagen 3

2.2 Piedra

Es también uno de los materiales más antiguos utilizados por el hombre en la escultura desde el momento en el que era un material que se encontraba fácilmente en la

naturaleza. Su trabajo implica una serie de utensilios profesionales cuyo manejo ha de ser aprendido por el neófito.

Existen gran variedad de piedras, entre las más importantes podemos destacar:

2.2.1 Caliza: Es una roca sedimentaria, relativamente blanda y por tanto fácil de trabajar. Por el contrario la conservación de este material poroso ha sido siempre problemática, dado que la roca tiende a diluirse en contacto con el agua. Ejemplos encontramos en la época antigua y en otras construcciones de carácter monumental (Imagen 4).

2.2.2 Mármol: Es un material mucho más duro que el anterior, si bien por el contrario es mucho más difícil de trabajar, pudiéndose quebrar con relativa facilidad. No obstante su perdurabilidad en el tiempo y las amplias posibilidades de su acabado, pudiéndose crear diferentes tipos de textura según las necesidades, ha hecho que éste sea uno de los materiales más usados a lo largo de la Historia del Arte (Imagen 5).

2.2.3 Arenisca: es otro tipo de roca sedimentaria como la caliza. Su trabajo es fácil, con lo que se constituye el material ideal para ciertos trabajos de exteriores que requieran cierto grado de precisión y minuciosidad. Tal es el caso de los capiteles románicos. Por el contrario su defecto más importante es la fragilidad que la roca va adquiriendo a lo largo del tiempo conforme ésta se endurece (Imagen 6).

Imagen 4

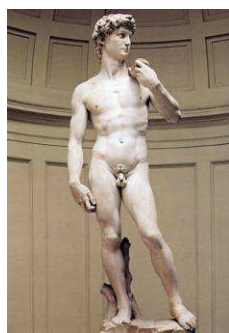

Imagen 5

Imagen 6

2.2.4 Alabastro: Con una textura y un acabado con las mismas posibilidades que el mármol, ha sido uno de los materiales que se han utilizado en lugar de aquel. En principio es mucho más fácil de trabajar, no obstante a la larga resulta mucho más quebradizo (Imagen 7).

En general su utilización o no por el mármol ha dependido la mayoría de las veces de otros criterios extra artísticos como ha sido la proximidad o lejanía de las canteras de donde se extraía uno u otro material.

2.2.5 Granito: Es una piedra extremadamente dura. Es de difícil trabajo pero de alta perdurabilidad en el tiempo, pudiendo resistir cualquier tipo de inclemencias del tiempo (Imagen 8).

2.2.6 Diorita: Otro de las muchas piedras duras, de idéntica utilidad al granito (Imagen 9).

Imagen 7

Imagen 8

Imagen 9

2.3. Metal

Desde el momento histórico donde el hombre empezó a trabajar con los diferentes metales y sus aleaciones, surgió la estatuaria en metal. Pudiéndose establecer una cronología en donde evolución técnica y desarrollo artístico corren parejos en el tiempo.

2.3.1 Hierro: De más difícil trabajo que el cobre o el bronce, dada la alta temperatura de fundición que requiere el mineral, adquiere no obstante una consistencia que le hace ser único. Normalmente las estatuas realizadas en hierro se han elaborado mediante el proceso de *cera perdida*, abaratando así los costes y facilitando su manejo.

Las distintas técnicas de trabajo dan lugar a distintos acabados y posibilidades de este metal (Imagen 10).

2.3.2 Metales preciosos: El oro o la plata se han convertido desde el origen de la estatuaria en dos metales muy apreciados dado el valor que adquirirían las obras. Las estatuas son generalmente de poco tamaño, a las que normalmente se suelen engazar

pedras preciosas no tanto para aumentar su belleza estética como su valor económico (Imagen 11).

2.3.3 Bronce: Uno de las aleaciones más antiguas que se conocen, utilizado profusamente en tiempos clásicos. Generalmente es usado mediante el proceso de *cera perdida* (Imagen 12).

2.3.4 Acero: Técnicamente al hablar de acero solemos referirnos a aquella producción de hierro y carbono que se ha venido utilizando en la época contemporánea.

Más perdurable frente a los agentes externos, se ha utilizado en el siglo pasado en el mobiliario urbano (Imagen 13).

2.3.5 Otros metales: Sobre todo en la época contemporánea las posibilidades tras el desarrollo industrial fueron muy importantes.

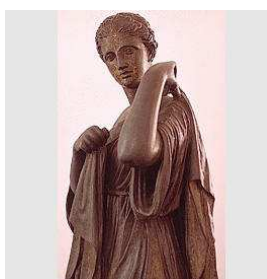

Imagen 10

Imagen 11

Imagen 12

Imagen 13

2.4 Madera

Es otro de los materiales usados en la escultura. Requiere de técnicas especiales y de herramientas apropiadas que la diferencian del trabajo en piedra o en metal.

Existen diferentes tipos de madera que dan lugar a diferentes tipos de tallas, eligiéndose las mismas en función del acabado o de la minuciosidad que se requiera en la obra. De la misma manera el tipo de árbol y su grosor lo hará apto para unas tallas y no para otras. En cualquier caso una madera será apta para la talla cuando ésta se haya cortado durante el invierno (la savia entonces se encuentra en las raíces del árbol) y se haya procedido a dejarla reposar un tiempo no inferior a cinco años.

La talla suele estar ligada a la policromía, circunstancia que hace facilitar el acabado de la obra puesto que sobre ella se superpondrán unos colores.

Entre las maderas nobles más importantes podemos citar las siguientes:

2.4.1 Nogal: Árbol introducido en la Europa Occidental en tiempo romano. Su gran altura, así como grosor del tronco, además de su dureza, lo hacen recomendable para grandes obras (Imagen 14).

2.4.2 Roble: Madera muy resistente y apreciada. Su arraigo en zonas húmedas así como su lento crecimiento hacen de él una madera poco abundante (Imagen 15).

2.4.3 Haya: Árbol robusto y muy alto que lo adecúan a su uso en grandes tallas (Imagen 16).

2.4.4 Cedro: Fue siempre considerado como una madera noble. Es en general un árbol bastante frágil que hace que su madera no sea apta para muchos fines. No obstante siempre se usó como recubrimiento de otro tipo de superficies. En la estatuaria se ha utilizado para pequeñas obras (Imagen 17).

2.4.5 Caoba: Otra de las maderas nobles.

Imagen 14

Imagen 15

Imagen 16

Imagen 17

2.4.6 Otros materiales: El arte de las últimas décadas se ha caracterizado por la utilización de todo tipo de materiales, bien tratando de innovar e investigar nuevas posibilidades, bien tratando de conseguir nuevas texturas (Imagen 18).

Imagen 18

3. Técnicas escultóricas

3.1 Cincelado: Consiste en retocar con cincel las figuras obtenidas por medio de vaciado. (imágenes 19 y 20)

Imagen 19

Imagen 20

3.2 Embutido: Incrustar piezas de metal en las aberturas o surcos realizados en una superficie. Pueden ser de dos tipos

3.2.1 Taracea: Marfil embutido en madera (Imagen 21).

3.2.2 Damasquinado: Metales preciosos embutidos en bronce o hierro (Imagen 22).

Imagen 21

Imagen 22

3.3 Esculpir (esculpido): Ir quitando fragmentos de un bloque, desbastándolo hasta conseguir la figura deseada (Imagen 23).

3.4 Estampado: Imprimir sobre una lámina de metal. Si se hace mediante una plancha (troquel) recibe el nombre de troquelado (Imagen 24).

3.5 Forjado: Cuando se da forma al hierro mediante el fuego y los golpes de un martillo (Imagen 25).

Imagen 23

Imagen 24

Imagen 25

3.6 Grabado: Fijar un dibujo en un metal mediante una incisión (Imagen 26).

3.7 Modelado: Trabajar con una pasta añadiendo o quitando el mismo material (Imagen 27).

3.8 Soldar (soldado): Aplicar un electrodo a aquella superficie de metal con la que se quiere trabajar (Imagen 28).

3.9 Repujar: Realizar una serie de pequeños golpes en una superficie de metal hasta que ésta vaya adquiriendo la forma del molde sobre la que se coloca (Imagen 29).

Imagen 26

Imagen 27

Imagen 28

Imagen 29

Índice de ilustraciones

Imagen 1: Juano, *figura de mujer*, 2006

Imagen 2: *Figura ibérica* S. III a.c.

Imagen 3: Anónimo peruano, *Descendimiento*, s. XIX

Imagen 4: *Dama de Elche*, S. V a.c. Arte Ibérico

Imagen 5: Miguel Ángel, *David*, 1504

Imagen 6: *Leones*, Capitel románico del monasterio de Ávila, S.XII

Imagen 7: *Figura femenina*, siglo XV a.c. Arte egipcio

Imagen 8: *Esfinge*, s. X a.c. Arte egipcio

Imagen 9: *Amenofis III*, s. XIV a.c. Arte egipcio

Imagen 10: Anónimo, s. XIX, copia del original de Práxiteles

Imagen 11: *Relicario de Conques*, S. XII

Imagen 12: *Augusto*, s.I a.c. Arte romano

Imagen 13: Equipo 57, *Monolito*, 1960

Imagen 14: Talla gótica catalana del siglo XV

Imagen 15: *Virgen*, Románico levantino, s. XIII

Imagen 16: Anónimo, *Jesús Niño*, s. XVIII

Imagen 17: Anónimo, *Cristo Yacente*, s. XVIII

Imagen 18: Rom Nueck, *Cabeza*, 1990

Bibliografía

MALTESE, Conrado. *Las técnicas artísticas*. Madrid: Cátedra, 1980. ISBN: 9788437602288

DIDÁCTICA DE LA HISTORIA DEL ARTE: MATERIALES Y TÉCNICAS ESCULTÓRICAS

Dr. Enrique Peláez M.
HSP Universidad de Virginia

Materiales Escultóricos

ARCILLA

barro

pastilla

terracota

PIEDRA

mármol

granito

alabastro

METAL

oro

acero

bronce

hierro

MADERA

nogal

cedro

haya

roble

otros materiales

Técnicas Escultóricas

Un problema con el que se enfrenta un alumno que comienza a estudiar Historia del Arte, es sin duda la comprensión de un vocabulario artístico necesario para poder adentrarse en la materia. En el caso de un estudiante de E-LE el problema se multiplica por razones obvias. Si además ese vocabulario se hace más preciso cuando por ejemplo nos centramos en la estatuaría, el desconocimiento de un léxico propio provoca sin lugar a dudas que el alumno no pueda acercarse a la obra o que simplemente no sea capaz de describir ni tan siquiera lo que a primera vista, paso necesario para cualquier tipo de comentario o estudio de una obra.

Proponemos por tanto una clarificación de conceptos previa a cualquier estudio con el fin de ofertar al alumno una herramienta con la que poder empezar a estudiar la escultura artística.

esculpir

forjado

troquelado

repujado

damasquinado

taracea

cinzelar

cinzelado

grabado

modelado

Imagen 30