Guía de trabajo N° 8

OA 2 –Utilizar la escultura para desarrollar proyectos que se relacionen con diferentes problemáticas sociales y reflexionar de manera critica ante diversas manifestaciones visuales.

1-Lee atentamente la información expuesta.

Esta guía pretende que reflexionemos sobre las diversas problemáticas sociales, justo en un momento en que cada país del planeta se ve afectado a muchas demandas de este tipo, ya sea debido a la contingencia sanitaria o a las diversas manifestaciones sociales que se sucedieron por todo el mundo a causa del descontento de gran parte de la población frente a temas como la ecología, la escasez hídrica, el calentamiento global, la corrupción, injusticias laborales, ausencia de derechos humanos, etc. Resulta que hoy más que nunca la labor de los artistas cobra sentido social, cuando las obras representan el sentir de los más desposeídos, el descontento de la sociedad o plasman las injusticias de la sociedad en la cual vivimos. Debemos considerar que la labor de un artista es comunicar un mensaje que resulte útil para aquellos que lo aprecian, ya sea en un dibujo, una escultura o pintura, lo importante es comunicar una visión del mundo para traspasar al espectador una sensación, una emoción. Muchas veces el artista incluso llega a criticar el mundo en el que vive a través de su obra, lo cual lo convierte en un reflejo de las situaciones y las necesidades de la sociedad de su época. Pero si nos tocase reflexionar, ¿cuáles serían las problemáticas sociales más urgentes de solucionar? ¿qué problemáticas sociales te afectan directamente? ¿puede una obra artística solucionar una problemática social? Todas estas preguntas pueden ser respondidas si le dedicamos un momento de análisis a este tema. Por otro lado, se nos presenta aquí, a la escultura como un medio de expresión capaz de captar, representar y expresar dichas problemáticas sociales. Y en efecto, las esculturas se han encargado, al igual que la mayoría de las expresiones artísticas, de exponer temáticas de interés social, emociones profundas, pesares, injusticias, preocupaciones humanas, desde siempre. Pero, ¿qué es una escultura? Al ser una expresión artística que se manifiesta a través del volumen, muchas veces no presenta un mensaje claro para el espectador, las formas, los materiales, las dimensiones, el color, las texturas, el contexto histórico y hasta la ubicación deben ser consideradas para el análisis y la lectura adecuada de cada obra. Además, dentro del contexto contemporáneo, los artistas que trabajan la escultura presentan proyectos que poseen movimiento, flotan, utilizan materiales nuevos y muy llamativos que son capaces de cambiar con el tiempo y hacer que la obra mute y evolucione; utilizan metáforas a partir del uso de objetos cotidianos y la mezcla o fragmentación de los mismos y, como si fuera poco; dan más valor a las ideas sobre el proyecto escultórico realizado que al resultado final, reforzando las ideas de procedimiento, proyecto, intención estética y propósito expresivo más que la búsqueda de realismo o la representación figurativa. Obviamente estas tendencias representan la búsqueda de sentido del artista sobre el lenguaje escultórico, esto a su vez, refleja la crisis de sentido que el arte posmoderno ha experimentado dentro del contexto de transformaciones y cambios que nos ha tocado vivir. Las esculturas deben ser analizadas bajo la idea del volumen que utilizan o sugieren. Pero ¿qué es volumen? según el Léxico Técnico de las Artes Plásticas el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. El volumen de los cuerpos es el resultado de sus tres dimensiones, ancho, alto y profundidad. Se le llama volumen a una estructura formal tridimensional, escultórica, así como también se denomina volumen a las partes componentes del todo escultórico. De esta forma es que debemos reconocer dos tipos de volumen en una escultura: el volumen lleno y el volumen vacío. Aquí puedes observar un dibujo de la obra “la Piedad” de Miguel Ángel. Normalmente cuando nos enfrentamos a una obra escultórica debemos rodearla para entender su forma y también acercarnos para apreciar su materialidad y su textura. Si lo hiciéramos descubriríamos que esta obra fue, en principio, un gran trozo de mármol que el artista esculpió poco a poco retirando material para finalmente obtener la forma que deseaba.

En este caso, no existen vacíos en el volumen de la obra y a pesar de que podemos rodearla su tamaño no permite que hagamos un gran recorrido para observarla por completo.

Si somos capaces de apreciarla por completo, rodeándola. Nos percataremos de que corresponde a un grupo de obras definidas como esculturas con volumen lleno. Se denominan así las esculturas que no presentan vacíos en su volumen y generalmente son una gran masa de material.

 Por otro lado, tenemos las esculturas que presentan un volumen vacío, este tipo de trabajos son aquellas esculturas que presentan espacios entre la forma que permiten una apreciación completa de la obra ya que ésta puede ser “recorrida”. Un ejemplo de este tipo de esculturas podría ser la obra de Henry Moore denominada “Figura reclinada: Festival” (1949). En esta obra, que puedes ver dibujada un poco más abajo, el volumen presenta “espacios” gracias a la forma que le ha dado el artista, estos espacios generan la idea de que la obra no sólo puede rodearse, sino que también puede recorrerse. Puedes ver estos espacios dentro de la figura y a su alrededor, debido a ellos esta obra corresponde a una escultura con volumen vacío. Una persona que admira esta obra podría apreciar el detalle de estos espacios y, si la obra fuese extremadamente grande, podríamos pasar a través de ellos.

Este es un buen ejemplo para entender cómo un concepto que en la antigüedad no era considerado, hoy en día es fundamental para apreciar y comprender un lenguaje artístico tan común y cercano como lo es la escultura.

2-Investiga, selecciona y registra en tu croquera un ejemplo de escultura figurativa y otro de escultura abstracta que sea de tu interés.

3-Luego señala qué problemática actual parecen expresar dichas obras según tu propia opinión.

 4- Realiza una lista de cinco problemáticas sociales de tu interés, en orden prioritario. Desarrolla un boceto a hoja completa y grafito de un proyecto de escultura que exprese la problemática social que consideras más importante en tu lista.

5-Con dicho boceto realiza una escultura de volumen al vacío con el material que prefieras, teniendo en cuenta la temática que estamos tratando ¨Problemática Social¨