

PLENITUD DE LA ESCULTURA MONUMENTAL EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS

Álvaro Coria Núñez (Comp.)

COLECCIÓN IUPA INVESTIGA

PLENITUD DE LA ESCULTURA MONUMENTAL EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS

Álvaro Coria Núñez (Comp.)

Plenitud de la escultura monumental en los espacios públicos / **Álvaro Coria Núñez**. - 1a ed. General Roca. Yzur, 2025.
66 p. ; 21 x 15 cm. - (IUPA Investiga / 3)

ISBN 978-987-8274-45-4

1. Investigación. I. Título.
CDD 306

© **Álvaro Coria Núñez**. Compilador, 2025.
© **Laura Noemí De la Torre**, 2025.
© **Diego Bravo**, 2025.
© **Mercedes Alejandra Orozco**, 2025.

Corrección a cargo de los autores y la editora

Colección IUPA INVESTIGA | #3
Dra. **María Inés Arrizabalaga** | Editora

Diseño de Tapa: Lic. **Florencia Di Toto**

Edición General y Diagramación:
José Humberto Alvarez | yzurlibros@gmail.com

© Yzur - Primera Edición: Enero de 2025
General Roca / Río Negro - ARGENTINA
yzurlibros@gmail.com
www.yzurlibros.com

ISBN 978-987-8274-45-4

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra en ninguna forma ni por ningún medio o procedimiento sin el permiso previo, y por escrito, del editor.
Queda hecho el depósito que establece la Ley 11.723.

Enero de 2025
LA IMPRENTA YA S.R.L. | Estados Unidos 1061 - Florida (1602) - Bs.As.

© MATERIAL DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA
PROHIBIDA SU VENTA

Autoridades del Instituto Universitario Patagónico de las Artes

Rector Normalizador

Abg. Felix San Martín

Vicerrector

Abg. Pablo Ais

Secretaria General

Lic. María Paz Malaccorto

Secretaria Académica

Abg. María Marta Peralta

Secretaria de Investigación y Posgrado

Dra. María Inés Arrizabalaga

Asistentes de la Secretaria de Investigación y Posgrado

Mgr. María Celeste Belenger

Prof. Melisa Rizzo Salierno

Prosecretario de Centro de Producción, Formación y Desarrollo

Lic. Nicolás Martínez

Coordinadora Diseño y Comunicación Visual

Lic. Florencia Di Toto

Director del Proyecto de Investigación

Lic. Álvaro Coria Núñez

Integrante del Proyecto de Investigación

Prof. Lorena Andrea Cid

COLECCIÓN IUPA INVESTIGA

INSTITUTO
UNIVERSITARIO
PATAGÓNICO
DE LAS ARTES
RIO NEGRO

IUPA SEC. DE
INVESTIGACIÓN
Y POSGRADO

Río
Negro

ÍNDICE

Sobre la Colección
IUPA INVESTIGA, palabras de la editora | 7

PROPÓSITOS GENERALES | 10

PRIMERA PARTE | 13
CONCEPTOS BÁSICOS EN TORNO A LA ESCULTURA

SEGUNDA PARTE | 39
PROYECTOS ESCULTÓRICOS DESARROLLADOS POR
ESTUDIANTES DE “ESCULTURA III”
EN LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES

TERCERA PARTE | 59
ENTREVISTAS A ESCULTORES

Sobre la Colección IUPA INVESTIGA, palabras de la editora

Por María Inés Arrizabalaga

La Colección IUPA INVESTIGA nace con la finalización de la primera convocatoria trianual de Proyectos de Investigación, y reúne la producción de docentes-investigadores de la Universidad Pública de Artes de Río Negro (IUPA) entre los años 2022 y 2024. Al cabo de estos tres años, los equipos de trabajo han contado con la legitimación que otorga el seguimiento de una Comisión Evaluadora Multirregiones y el financiamiento que brinda esta Casa a tareas de divulgación en eventos de especialidad y publicaciones. Los docentes-investigadores han podido sistematizar conocimientos en torno a sus inquietudes académicas, y los han volcado en los volúmenes con que se inicia esta colección editorial, por el momento dependiente de la Secretaría de Investigación y Posgrado y el Centro de Producción de la Universidad.

Entre los objetivos de estos volúmenes se cuentan:

- Poner en valor la producción artística y la reflexión teórica de maestros y formadores de artistas del IUPA;
- Cimentar una masa crítica incipiente, que progresivamente se afianza en el acceso a prácticas de la vida académica;
- Fomentar la interacción de docentes del IUPA con realidades interdepartamentales diversas, hacia el interior de la Casa;
- Nutrir las capacidades propias a través de conexiones con escenas artísticas e intelectuales del país y la región;
- Generar productos situados y diferenciales, en los que se combinen el carácter universal y factores territoriales de la expresión artística;
- Abrir horizontes a esta Universidad y su comunidad, para que se facilite su reciente ingreso al sistema universitario.

La Colección IUPA INVESTIGA tiene como propósito de máxima seguir agregando volúmenes a medida que las convocatorias a Proyectos de Investigación fluyan y los docentes-investigadores transiten sus procesos de formación. Su fin último es exhibir

una colección histórica que refleje el crecimiento de la Casa y sus formadores, quienes como protagonistas y testigos de la normalización del IUPA además fortalezcan su vivencia de una ciudadanía universitaria plena con la promoción del conocimiento (auto)generado. Parte de la soberanía que estos fenómenos implican para la Universidad en particular, y los circuitos universitarios en general, se materializa en las páginas que siguen en los tres primeros títulos de la Colección: *Desobediencias poéticas al baile*, de Venus Guerezta y Belén Welpmann, dirigidas por la Lic. Mariana Zabaleta; *Plenitud de la escultura monumental en los espacios públicos*, una compilación de Álvaro Coria Núñez; y *Los personajes femeninos en las obras de Luisa Calcumil*, por un colectivo de artistas docentes-investigadores, ellas y él dirigidos por la Lic. Ivana Véscovi.

Es asimismo una aspiración de los responsables de esta colección, en figuras de la Secretaría de Investigación y Posgrado y el Centro de Producción de la Universidad, que IUPA INVESTIGA se bifurque en caminos abiertos por la multimodalidad y la multimedialidad, y que el contenido de estos tomos se comente en canales de difusión masiva, que excedan el libro como contenedor único. A partir de los títulos antes mencionados, y de los que vendrán, nuevos relatos serán posibles, también nuevos contra relatos bajo la forma de opiniones y recreaciones de experiencias de investigación y escritura; todas ellas, vivificaciones oportunas de autores, mentores y gestores de esta colección editorial.

General Roca, diciembre de 2024.

Agradecimientos

A mi familia, Silvia Sosa, Luna Coria y Emiliano Coria.

A la Dra. María Inés Arrizabalaga
y la docente Celeste Belenguer.

PROPÓSITOS GENERALES

- Propiciar la iniciativa exploratoria, interactuante y creativa del estudiantado.
- Valorar la escultura en su especificidad y en todas sus dimensiones.
- Notar y ensayar las formas o subgéneros de la escultura.
- Dominar y manejar los factores espaciales y plásticos que se manifiestan en las variedades de la escultura.
- Penetrar destrezas técnicas apropiadas para la escultura y sus correspondientes normas de confianza, así como de seguridad.
- Estructurar la escultura con el paisajismo, la construcción y el desarrollo a través de actividades de proyección.
- Encontrar asociaciones e interseccionalidades que den cuenta del campo expandido de la escultura.
- Obtener recursos para la proyección.
- Desarrollar las instancias que constituyen la producción industrial.
- Orientar principalmente la producción artística, hacia la producción teórica y/o pedagógica.

PLENITUD DE LA ESCULTURA MONUMENTAL EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS

Álvaro Coria Núñez ⁽¹⁾ (Comp.)

El presente proyecto tiene como propósito guiar a los y las estudiantes a través de una serie de ejercicios, con el objetivo de crear esculturas monumentales tridimensionales para comprender formas y técnicas escultóricas. La materia tiene diversas capacidades para transmitir pensamientos, sentimientos y sensaciones; una de sus habilidades es la representación, partiendo de una identidad. Asimismo, se analizará el proceso de recopilación de información, formación, previsión, ejecución y evaluación, destinado al desarrollo de la creatividad.

⁽¹⁾ Profesor de Escultura III en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA). Integrante del Proyecto de Investigación 2022-2024 “Plenitud de la escultura monumental en los espacios públicos”, en el que explora la evolución histórica de la escultura monumental, así como las técnicas para su desarrollo en el espacio público. A través de un enfoque interdisciplinario, en este proyecto se investigan íconos de la escultura de gran formato, que representan los valores históricos, sociales y culturales.

Primera Parte

1. CONCEPTOS BÁSICOS EN TORNO A LA ESCULTURA

1.1 Concepto de escultura

El término “escultura” procedente del vocablo latino *sculptūra*, refiere tanto a la disciplina artística que implica la creación de figuras por medio de acciones como esculpir o tallar distintos materiales, como así también se utiliza para nombrar a la obra resultante de esta labor.

La persona que hace esculturas recibe el nombre de escultor o escultora. Su tarea consiste en crear volúmenes y espacios que permitan representar una imagen o transmitir una idea. Hay esculturas de piedra, barro, madera, bronce, oro, hierro y una cantidad casi infinita de materiales.

Las esculturas pueden tener fines puramente decorativos, artísticos, e incluso mágicos o rituales. En estos casos, la obra va más allá de la estética, pues se le otorgan diferentes significados relacionados con creencias religiosas o espirituales. Sin embargo, en la actualidad, la escultura se considera en la mayoría de los casos como una obra de arte sin mayores significados simbólicos, aunque sí conceptuales.

1.2 El origen de la escultura: La Venus paleolítica

Las primeras esculturas se realizaron en la prehistoria hace cientos de miles de años. En ese entonces estaban hechos de piedra o hueso; con el tiempo, la gente comenzó a utilizar otros materiales. Si nos situamos únicamente en el continente europeo, entonces las representaciones escultóricas más antiguas corresponden al paleolítico tardío, época de la primera edad de piedra.

La escultura prehistórica se asocia a menudo con figuras exuberantes creadas hace unos 30.000 años. Se trata de la famosa Venus paleolítica que, desde el punto de vista artístico, consiste en una serie de estatuas femeninas diseñadas con el fin de aumentar la fertilidad. Los dos índices más importantes de este grupo son la Venus de Lespugue y la Venus de Willendorf. Ya en el paleolítico superior, último período de esta era, abundaban los objetos tallados o de palo, y en un principio eran relativamente primitivos, pasando de una simple decoración a representaciones de animales adaptadas a superficies esqueléticas.

Otro material muy común en esa época era la arcilla. En Oriente Medio, India, China y Egipto, algunos de los primeros ejemplos

de escultura provienen de estos sitios, donde existían hornos de cerámica en el cuarto milenio antes de Cristo.

1.3 La materia prima

Actualmente, cualquier material puede utilizarse para hacer una escultura. Sin embargo, el artista debe tener en cuenta que el material le da un aspecto característico y además, requiere cierto tipo de tratamiento. Los materiales blandos son más difíciles de manejar dado su desmoronamiento, mientras que los duros son resistentes, pero requieren de mayor esfuerzo físico.

Algunos materiales usuales en la escultura son:

Arcilla. Empleada por el ser humano desde la prehistoria, es fácil de modelar y no requiere de herramientas. Es un material húmedo de sedimentos en suspensión, que al secarse obtiene su dureza y fragilidad.

Piedra. Es el material más abundante del mundo, en principio, cuya dureza garantiza resultados duraderos, pero exige herramientas especiales y mucho esfuerzo. Las más comunes en la escultura son la piedra caliza, el mármol, la arenisca, el alabastro, el granito, el cuarzo y el jade, entre otras.

Estuco. Es una pasta fabricada a base de cal, polvo de mármol, yeso, arena y cola de caseína, que data de la antigüedad griega cuando se empleaba para hacer moldes. Luego se empleó abundantemente en el Barroco, junto con pigmentos de colores.

Metal. Las planchas de hierro, oro, cobre, plata y bronce son materiales usuales en la fabricación directa de obras de arte, ya sea deformándolos, fundiéndolos o usándolos como superficie para repujar.

Madera. Diversos tipos de madera sirven para distintos propósitos en la escultura, pudiendo ser tallada y pintada, o como soporte de piezas metálicas, cerámicas o de otra naturaleza.

2. EL PROYECTO ESCULTÓRICO

El proyecto de escultura monumental presenta una serie de esculturas que reflejan la diversidad cultural en nuestra sociedad actual. Una obra escultórica requiere la adhesión a ciertos principios que facilitan resultados óptimos. Por lo tanto, identificar objetivos claros constituye uno de estos principios rudimentarios cuando se trata de crear esculturas monumentales. Al establecer su propósito, ya sea para exhibición pública o instalación en ambientes interiores distintivos, puede sentar bases sólidas para obtener un resultado final impecable. La producción de obras de arte requiere un mensaje

o tema coherente que se pretenda comunicar. Esto no sólo sirve como base para la creatividad, sino que también permite a los espectadores comprender el propósito y el significado detrás de la creación.

En cuanto a las obras destinadas a su instalación en espacios públicos, es fundamental investigar y conocer su ubicación precisa. Estas investigaciones deben incluir la consideración de materiales y objetos preexistentes, así como la incorporación de formas.

Una vez identificado el objetivo, considerar la elaboración de bocetos aproximados o la construcción de bocetos con arcilla u otros materiales para visualizar y refinar mejor su concepto. Después de solidificar el boceto, se debe determinar el tamaño de la escultura y qué materiales serán necesarios para su creación. Al seleccionar materiales, se deben tener en cuenta tres factores cruciales: espacio, costo y durabilidad. La limitación de espacio presenta un desafío específico que debe abordarse con el mejor uso posible de los recursos disponibles. Además, para garantizar la longevidad en funcionalidad y economía, es necesario mantenerse dentro de los parámetros presupuestarios definidos.

2.1 Objetivos

- Apoyar la apreciación y comprensión de las artes y la cultura por parte de la comunidad, destinadas al mejoramiento estético y visual del área donde se ubica la escultura monumental.
- Preservar y realzar la historia y el patrimonio local a través de la escultura, creando y exhibiendo esculturas monumentales que sean atractivas y significativas para las comunidades.
- Brindar oportunidades para que los artistas locales se involucren en la creación y producción de esculturas.
- Desarrollar un plan de mantenimiento y conservación a largo plazo para asegurar la sostenibilidad de la escultura.
- Llevar a cabo un estudio de impacto para medir el éxito del proyecto en términos de participación de la comunidad, atractivo visual y preservación del patrimonio.

2.2 Metodología

El proyecto orientado donde se funda en el concepto regulador de que una oferta educativa de esta índole, no puede consistir en otra cosa que en conjuntos de ejercicios pautados y seriados para comprender la escultura. La pauta de cada ejercicio se expresa en una propuesta verbalmente articulada, donde se complementa información conceptual, visual y técnica, y funciona como una base para provocar la respuesta personal del estudiante. La metodología comienza por la construcción de una evaluación estructural de las

esculturas urbanas para conocer su comportamiento, buscando establecer y organizar un enfoque de inspección y recopilación de datos para comprender y controlar la composición formal de la pieza escultórica. Indudablemente, la metodología sustentada en una serie de argumentos la hace útil y aporta conocimientos dialécticos.

2.3 Fundamentación

Crear una escultura monumental es una gran habilidad artística que trasciende la creación natural; colocarla en un lugar público, se convirtió en una parte integral de la sociedad y un símbolo. En este contexto, el fundamento de una gran obra de arte es la base sólida que determina su éxito y trascendencia social. El primer paso para crear una gran escultura es elegir un tema y desarrollar una idea. La historia adopta muchas formas, desde presentar el pasado hasta transmitir pensamientos e ideas.

El proyecto “Escultura monumental” toma como tema la integridad social, y su concepto se basa en la relación entre todas las cosas y la naturaleza. La elección de este proyecto demuestra la importancia de crear puntos importantes del medio ambiente en el mundo moderno.

Diseñar esculturas urbanas como actividades secuenciales confiere mayor seguridad, menor esfuerzo y mayor grado de responsabilidad. Permite además, fundamentar las consideraciones conceptuales e implicaciones ideológicas en la elección del tema. El concepto escultórico y visual plantea una necesidad metodológica a partir de la teoría del conocimiento.

El boceto se basa en la teoría donde las sugerencias activas se convierten en herramientas, como menciona Nicol Taillon: “...la unidad de la ciencia se establece como fundamento. La episteme funda su legitimidad, la evidencia del conocimiento” (Nicol, 2001). El conocimiento está determinado por su organización objetiva, metódica y sistemática; también está relacionado con la exactitud cuantitativa, lo que proporciona menor subjetividad de interpretaciones y evita la arbitrariedad. Bajo esta postura, el conocimiento debe estar regulado por un método científico, que ofrece la validación del conocimiento.

3. LA AMPLIACIÓN DEL MONUMENTO

3.1 Antecedentes históricos de la técnica

La escultura monumental, adquiere rasgos tridimensionales. Durante el Renacimiento y especialmente el Barroco tardío, esta técnica fue perfeccionada de tal manera que para una obra no sólo se hacen dibujos y bocetos a pequeña escala, también es necesario

modelar en arcilla de mayor tamaño que la obra final para tener una referencia continua durante toda la ejecución.

De hecho, hasta el siglo XV, el método básico se utilizó para medir las necesidades de los talleres a lo largo del tiempo, incidiendo en las técnicas más delicadas. También es posible extraer puntos del modelo de forma y método a una escala diferente utilizando una herramienta llamada “Finitorium”. En la escultura, el espacio tridimensional comienza con una gran física del movimiento, la relación espacio-tiempo aparece como una textura importante para entender las formas tridimensionales, el espacio mismo.

La escultura es una de las artes más antiguas y su técnica ha ido evolucionando a lo largo de los siglos.

La escultura en la Edad Antigua desarrolló su técnica en la antigüedad. Las primeras esculturas se hacían en piedra, madera y materiales como la arcilla o el bronce. Las culturas griega y romana produjeron algunas de las esculturas más famosas de la historia, como la *Venus de Milo* y el *David* de Miguel Angel.

La escultura en la Edad Media se centró principalmente en la decoración de iglesias y catedrales. Las técnicas más comunes utilizadas fueron el tallado en madera y el tallado en piedra, donde el trabajo estaba impregnado de estilo y simbolismo religioso.

El Renacimiento vio grandes avances en la técnica, con el uso de materiales como el mármol y el tallado de grabados. Artistas como Miguel Angel y Donatello crearon algunas de las obras más famosas de la historia de la escultura. Durante el período Barroco, la técnica evolucionó hacia un estilo más exagerado y dramático. Las obras se caracterizan por el movimiento y el uso de materiales como el bronce o el mármol policromado.

La escultura contemporánea mantiene una técnica que se ha expandido a nuevos materiales y técnicas, como la escultura en metal, en vidrio o el uso de materiales reciclados. Se caracteriza por una variedad de estilos y la búsqueda de nuevos límites y formas artísticas.

4. LA MADERA

La madera requiere cuidado, ya que puede ser atacada por diversos organismos vegetales y animales que la convierten en su “víctima”. Los problemas de la madera son originados por el moho, las termitas y el escarabajo de madera.

En el pasado, la madera era reconocida por su calidad. Se cubría con especias y alquitrán para alejar las enfermedades. Sin embargo, con el paso del tiempo, su uso ha sido cada vez más limitado y sólo se ha registrado un aumento en su demanda en momentos puntuales.

En el contexto histórico de la escultura, el catolicismo también

ha tenido un papel relevante. Debido a su naturaleza orgánica, la permanencia ofrecida ha caducado. Es imposible producir varias esculturas de tamaño ambicioso sin la ayuda de agregados como la combinación de dos o más piezas, ya que otros inconvenientes como el tamaño del baúl lo hacen difícil. La madera se convierte en material secundario debido a esto. Por esa razón, la mayoría de las figuras de madera son fabricadas individualmente y después son combinadas para formar un grupo escultórico.

La formación natural de nudos, vetas y abigarrados es otra mirada que influye en la reputación de la madera, así como los colores que dejan las grandes figuras del mundo de la escultura. Además, el valor material se ve afectado por estos factores. Esto lo decimos para superar los defectos de la madera. Deciden cubrir la estatua, que fue tallada previamente, para provocar la policromía. El caso se define por la necesidad artística de la pintura policromada y el desarrollo de la talla de madera. Se cubre la madera tallada con mortero para eliminar los nudos y relieve de la madera y, al mismo tiempo, asegurar una mejor impregnación de pintura o escultura. Se suelen añadir, en ocasiones, resinas multicolores y tallas de piedra caliza, pero las tallas de madera son las más comunes.

Martín González dice que la carpintería es complicada debido a que existen factores ambientales que influyen, como la humedad: si es alta, la madera absorberá y aumentará su tamaño. Principalmente, la presión puede causar cambios en la imagen. Para evitar este problema, en la mayoría de las tallas de madera se retira la pulpa en el centro para evitar una gran absorción de humedad.

En la Edad Media, Europa se caracterizó por una fuerte corriente católica, entre Gótico y Renacimiento (S. XI-XVI), en la cual el apogeo de la talla en madera tuvo lugar. El resultado de este tipo de escultura, puede evidenciarse en la riqueza de las creaciones españolas entre escultura y pintura. La escultura policromada renació entre los siglos XVI y XVII como resultado de la necesidad de convencer y difundir ampliamente la religión católica a través de la contrarreforma y del método natural. Aunque la religión católica supuso un estímulo y una motivación para el arte de la escultura en madera y piedra.

El arte milenario de la técnica en madera se ha adaptado a los desafíos tecnológicos modernos. Desde hace muchos años, la madera ha sido un recurso valioso y versátil utilizado por la humanidad. La madera se valora en el arte, además de su utilidad, para construir casas y muebles. Durante muchos años, los artesanos han creado técnicas para tallar y crear objetos duraderos de madera. Gracias a la tecnología actual, estas técnicas se han mejorado y adaptado para utilizar las nuevas herramientas y materiales. Se explora la relevancia de la técnica en madera y su conexión con la tecnología actual.

4.1 Progreso

Desde tiempos antiguos, los artesanos han utilizado métodos tradicionales como tallar, torneare y ensamblar la madera. Las habilidades para crear arte en madera se han pasado de generación en generación, manteniendo así el conocimiento y la destreza artística. El tallar en madera permite crear figuras y diseños detallados que resultan hermosos y complejos en su ejecución. Una opción diferente para modelar piezas cilíndricas y simétricas, abstractas, figurativas, es el torneado que implica el uso de un torno especializado.

La escultura en madera sigue siendo practicada hoy en día por escultores dedicados a preservar y promover su valor. Las nuevas tecnologías han revolucionado la forma de trabajar la madera. Las herramientas eléctricas y la maquinaria especializada han mejorado el trabajo. La motosierra, el esmeril, así como diferentes tipos de discos y fresadoras, facilitan la labor de corte y moldeado, y las lijadoras eléctricas aceleran el proceso de acabado. Estas herramientas no sólo ahorran tiempo, sino también, mejoran la precisión y producción. Los adhesivos han aumentado la durabilidad y la fuerza de las conexiones de madera, permitiendo más opciones de diseño y construcción.

El escultor se inspiró en la tecnología moderna junto con las herramientas para mejorar su trabajo, puede compartir sus trabajos, aprender técnicas y conectarse globalmente gracias a internet y las redes sociales, usando plataformas en línea para descubrir nuevos estilos, técnicas y tendencias. La escultura se ha enriquecido y han surgido nuevas formas de crear gracias a esto.

Desde hace mucho tiempo, la madera es importante en la creación de objetos por estar accesible y contar con características mecánicas y estéticas favorables. El proceso de trabajar la madera abarca muchos aspectos, desde elegir la materia prima, a dar forma y detalles precisos a las piezas. El primer paso es elegir la madera adecuada para el proyecto. Hay que tener en cuenta factores como la habilidad manual, donde la creatividad y paciencia son necesarias. Con el tiempo, surgen nuevas técnicas y herramientas que mejoran el trabajo en madera.

La tecnología actual permite utilizar maquinarias para producir piezas precisas y complejas con rapidez. La técnica de la madera es un arte en evolución que ha sido utilizada en diversas aplicaciones. La disciplina necesita habilidades técnicas y creativas, y ha producido objetos útiles y hermosos apreciados por la sociedad. La tecnología impulsa la mejora de la técnica en madera, que será una fuente creativa e inspiradora en el futuro.

4.2 Talla en madera: técnicas y herramientas

La talla de madera es un arte antiguo y fascinante que se encuentra en culturas de todo el mundo. A lo largo de la historia, los artistas han utilizado una variedad de técnicas y materiales para crear hermosas esculturas. En este capítulo, aprenderemos sobre las técnicas y herramientas utilizadas. Antes de comenzar con la técnica real, es importante comprender las herramientas y el equipo que se utilizan en el tallado en madera.

4.2 a. Herramientas

Bloques de construcción: alambre y herramientas de corte para tallar y trabajar la madera.

Cinzel: un tubo de forma especial en el extremo, que se utiliza para tallar detalles y formas.

Martillo de trinchar: se utilizan para martillar y fundir.

Corte de precisión: la sierra circular fina se utiliza para cortar madera, con cortes de precisión realistas.

4.2 b. Materiales

Madera: la elección de la madera es fundamental para la realización de una obra de arte. Los diferentes tipos de madera tienen diferentes propiedades como dureza, textura y facilidad de tallado. Algunas maderas populares para tallar son el nogal, el cerezo, el roble y el ciprés, cedro rojo, caoba.

Bloque de madera: un bloque de madera es la pieza en bruto, en el cual se tallará la escultura. Puede ser un sólo bloque o varias partes interconectadas, según el boceto y la visión del escultor.

Acabado: materiales de acabado como pinturas o resinas son utilizados para proteger y mejorar la apariencia de la escultura terminada.

4.2 c. Técnicas de tallado

Hay muchas técnicas de tallado en madera. Algunas de las más comunes son:

Camafeo: esta técnica consiste en tallar la madera para crear formas libres, el tallado procede de una superficie plana. Los relieves decorativos se utilizan a menudo en la decoración arquitectónica y en los marcos de puertas y ventanas.

Talla redonda: esta técnica consiste en tallar un árbol tridimensional, que se puede ver desde todas las direcciones. Aquí, el escultor debe considerar la forma, el tamaño y el ajuste de la pieza.

Talla a cielo abierto: las formas se tallan en el interior del bloque de madera.

4.3 Técnicas avanzadas de escultura en madera

Estas técnicas requieren habilidades adicionales y un conocimiento profundo de la madera como escultor.

Tallado en arcilla: antes de comenzar a tallar madera, algunos escultores prefieren hacer un boceto en arcilla para visualizar mejor los resultados; este método permite experimentar con diferentes formas y texturas antes de comenzar a tallar la madera.

Talla en negativo: consiste en tallar alrededor de una talla anterior, creando un relieve. Los escultores pueden tallar a partir de negativos para resaltar detalles o añadir profundidad a una obra.

Talla de huecos profundos: esta técnica consiste en tallar secciones profundas de madera para crear sombras y volúmenes. Se requieren habilidades especiales para trabajar en espacios reducidos y mantener la estructura de la escultura.

5. COMBINACIÓN DE TÉCNICAS DE ENSAMBLE Y TALLA

5.1 Figura de palitos

En esta técnica, el escultor une diferentes tipos de madera usando un adhesivo fuerte como el *epoxi* para crear un bloque grande de madera. A partir de este bloque laminado, se puede tallar la escultura deseada. Este enfoque le permite trabajar con árboles simples o formas grandes sin comprometer la estabilidad de su composición.

5.2 Tallado en múltiples planos

En lugar de tallar en un sólo plano, esta técnica consiste en tallar la madera a diferentes profundidades para crear formas más tridimensionales. El uso de diferentes profundidades agrega interés visual y detalles a la escultura.

5.3 Técnicas de acabado y conservación

Patinado y tintes: después de completar el tallado, el tallador puede aplicar una pátina o tinte a la madera para crear una escultura antigua o diferente. Cuando estos productos se usan correctamente, se pueden incorporar para lograr el efecto deseado.

Protección del acabado: para la conservación a largo plazo de las tallas de madera. Se pueden utilizar barnices o ceras protectoras.

Estos últimos protegen la superficie de la madera del polvo, la humedad y los daños ambientales, lo que aumenta su belleza.

6. TALLADO EN PIEDRA

El tallado en piedra es un arte antiguo que involucra el uso de la piedra para crear esculturas, estructuras, y otros objetos decorativos. La técnica del tallado en piedra y su historia trae consigo una gran importancia como forma de arte.

6.1 Historia de las inscripciones en piedra

El impacto de las civilizaciones antiguas en el cambio tecnológico, el Renacimiento y su influencia en la talla de la piedra, el uso de las tallas en piedra en la arquitectura, ponen en evidencia un rol sumamente representativo de este arte en la cultura universal, en el lugar que ocupa el arte en la vida social y en las construcciones intersubjetivas de la humanidad sobre las tallas de piedra como expresión artística.

Se pueden encontrar diferentes técnicas y herramientas de tallado en piedra, desde la antigüedad hasta la actualidad, como por ejemplo: cinceles, gubias y punzones, martillos y mazos.

6.2 Técnicas de talla en piedra

Desbaste: es el proceso inicial que le da la forma a la piedra.

Pulido y acabado: pulido de superficies utilizando tecnologías propias de la época, como trozos de obsidiana, lascas, bifaces raederas, raspadores y buriles, entre otros.

La seguridad y la elección de las herramientas adecuadas son importantes en el tallado de piedra. Los diferentes materiales utilizados en la talla de piedra y las medidas de seguridad que deben tomar los talladores son muy importantes para evitar accidentes indeseables, ya que las herramientas utilizadas y la dureza del material requieren de un saber técnico preciso para no generar movimientos impredecibles y peligrosos.

6.3 Piedra tallada en la escultura. Revelando la belleza oculta

La piedra como medio artístico juega un papel importante desde la selección del material hasta la preparación. Ahora, explicaremos cómo se hace y cómo los escultores dan vida a la belleza escondida en la piedra.

Visión del escultor: cada escultor tiene una visión única de lo que quiere crear. Antes de esculpir, el artista debe tener una idea en mente

de cómo convertir la piedra en una obra de arte. Es importante poder visualizar y comprender la forma y el tamaño en tres dimensiones.

Talla: el escultor comienza a trabajar en piedra utilizando herramientas especiales como motosierra, cincelos y esmeril. El proceso es difícil y requiere paciencia y comprensión. Un artista debe estudiar la piedra, comprender sus propiedades y trabajar a partir de ella. Algunos escultores eligen trabajar directamente, lo que significa que no tienen un boceto original, mientras que otros crean dibujos, maquetas o bocetos para guiar su trabajo.

Relación con la piedra: durante el proceso de tallado, el escultor desarrolla una relación íntima con la piedra. Con el tiempo, comienza a tomar forma y a revelar la belleza oculta que encerraba el primer bloque. Los escultores pueden encontrar problemas inesperados, como texturas complejas e inclusiones en la piedra que requieren modificación y creatividad para superar.

La importancia de la estrategia: la estrategia del escultor es importante para lograr sus objetivos. Los artistas deben saber cómo usar las herramientas y estar familiarizados con los diferentes tipos de tallado como el desbaste, el modelado y el pulido. Cada golpe y cada movimiento tiene un propósito y ayuda a construir piedras.

Detalles de control y terminación: una vez que el bordado ha comenzado, el tallado se enfoca en los toques finales. Esto puede incluir texturas y acabados que mejoran la estética del proyecto. Pulir cuidadosamente la piedra revela su belleza y suavidad, contrastando con áreas rugosas y texturizadas.

Descripción del arte: cada escultor tiene su propio estilo y técnica. Al trabajar con piedras, pueden expresar emociones, contar historias o expresar ideas abstractas. La elección de la piedra en sí se convierte en una parte importante de la obra de arte ya que los diferentes tipos de piedra tienen características específicas que afectan la interpretación de la obra.

6.4 Un diálogo sobre la escultura monumental

La realidad estética logra presencia cuando la obra de arte se emplaza en tiempo y espacio, establece un lazo indisoluble de cualidades y cantidades determinadas integradas al contenido, relaciones de partes y estructura, así como la fusión armoniosa de elementos como forma y espacio, el vacío; en conjunto con el desplazamiento lineal y el movimiento real o sugerido. Las realidades individuales del creador, así como preocupaciones sobre la sociedad y el ambiente, proveen fuentes de contenido que conllevan significado. El ciclo culmina cuando la obra posee tales relaciones y es captada intensamente en su totalidad por el espectador quien puede entonces tener una experiencia estético-colorea.

7. EL BOCETO

El uso del boceto en el arte se remonta a la antigüedad. En el antiguo Egipto, los artistas hacían dibujos preliminares en papiro para planificar su trabajo. Sin embargo, todavía existen algunos ejemplos de bocetos de esculturas de esta época.

En la antigua Grecia, el boceto comenzó a tener un papel más relevante en la escultura. Los escultores griegos utilizaron pequeños modelos de arcilla, conocidos como “bocetos”, para planificar sus enormes obras. Estos, les permiten experimentar con diferentes poses y composiciones antes de empezar a trabajar con piedra o bronce.

Durante el Renacimiento, el boceto era aún más importante. Artistas del Renacimiento como Miguel Ángel, Leonardo Da Vinci y Rafael consideraron el boceto como una herramienta fundamental en su proceso creativo. Usaban pequeños dibujos y esculturas de arcilla para explorar ideas y refinar sus trabajos antes de comenzar con las piezas finales.

En el siglo XVII, con el auge del estilo barroco, el boceto se convirtió en un arte por derecho propio. Los escultores barrocos, como Gian Lorenzo Bernini, crearon bocetos de yeso o arcilla muy detallados y expresivos, a menudo considerados obras terminadas.

En los siglos siguientes, el boceto siguió siendo una parte fundamental del proceso escultórico. En el siglo XIX, con el surgimiento del movimiento romántico, los artistas comenzaron a considerarlos como expresiones independientes de creatividad y no sólo como preparativos para trabajos finales.

En tiempos modernos y contemporáneos, el arte de dibujar continúa desarrollándose. Los artistas exploran nuevas técnicas y materiales y utilizan el boceto como una forma de experimentar y desarrollar ideas de forma rápida y espontánea. Con el advenimiento de la tecnología, también ha surgido el dibujo digital, que permite a los escultores crear y manipular diseños en un entorno virtual.

La historia del boceto en escultura abarca desde la antigüedad hasta nuestros días y ha evolucionado con cambios en el estilo y la técnica artística. Durante siglos, han sido una herramienta esencial para los escultores, permitiéndoles planificar, experimentar y perfeccionar sus obras antes de concretarlas en el material final.

7.1 Definición del boceto

Un boceto es el primer dibujo o bosquejo hecho como la primera forma de una idea o concepto. Es un proceso de comunicación, o un diseño. Los dibujos son rápidos, naturales y sin detalles, pero capturan la esencia de la idea o el objeto que se representa.

7.2 Composición del boceto

Consiste en la creación de prototipos con los elementos más importantes. Describe la relación entre diferentes partes de un objeto o imagen. En este dibujo la intención es mostrar las partes de la misma forma, lo que significa que las partes sean iguales y equilibradas.

El diseño describe cómo se muestra el contenido de un boceto. Intenta crear un formato apropiado para el contenido en el entorno actual. Algunos de los principios más importantes del dibujo son las reglas de los tercios, la regla de la perspectiva, y la regla de la forma.

7.3 Materiales para pintar

Los materiales para pintar pueden variar según las necesidades y disponibilidad del artista. Otras herramientas utilizadas son:

Lápices: los lápices son populares porque son convenientes y fáciles de usar. Proporcionan un movimiento rápido y se pueden frotar o masajear para lograr el efecto deseado.

Bolígrafos negros o de colores: se utilizan, generalmente, para dibujos nítidos y líneas rectas.

7.4 ¿Qué es lo primero que haces cuando aprendes a dibujar?

Lo primero que se debe hacer es aprender a usar habilidades básicas del dibujo. Esto proporciona una base sólida para el buen desarrollo de un proyecto escultórico desde su boceto. Estos son algunos elementos que se deben tener en cuenta cuando comenzamos a dibujar:

Líneas y trazos: aprender a controlar las líneas y trazos. La práctica de líneas, curvas y pruebas con diferentes grosores y presiones. Las líneas son importantes para describir contornos, detalles y estructuras.

Formas básicas: definir formas básicas como círculos, óvalos, cuadrados o triángulos. Esto ayudará a crear cálculos más precisos y consistentes.

7.5 Escala y perspectiva

Aprender a controlar y comprender la escala y la perspectiva de lo que se dibuja incluye comprender cómo se relacionan los objetos con el tamaño y la distancia, y cómo se ven desde diferentes ángulos.

Luz y sombra: aprender a ver y representar con precisión la luz y la sombra en la obra de arte y saber cómo afecta la luz al proyecto, ayudará a crear un tono que le de profundidad y realismo al dibujo.

Ver y hacer: resulta imprescindible tratar de observar y capturar detalles y formas de las cosas alrededor, escribir todo lo que se pueda, tomar el tiempo que el escultor necesite para practicar y mejorar sus habilidades con regularidad. Esto equiere paciencia y perseverancia.

El dibujo es una habilidad que se puede mejorar con la práctica, e implica procesos de experimentación con diferentes enfoques y estilos.

7.6 ¿Cuáles son las principales técnicas de dibujo?

Hay muchas técnicas de dibujo utilizadas en el arte. A continuación presentamos algunas de ellas.

Contornos: las técnicas de línea se centran en el uso de trazos y líneas para crear formas, contornos y detalles en un dibujo. Puede variar en grosor, orientación y presión, lo que permite una variedad de efectos y estilos.

Sombreado: el sombreado se usa para agregar profundidad y volumen a un diseño. Se puede conseguir aplicando diferentes tonos de gris o lápices de diferente dureza para crear efectos de luces y sombras.

Patrones y tramas: involucra la creación de áreas de tonos y patrones utilizando líneas paralelas, líneas que se cruzan o patrones repetidos. Se utilizan para representar áreas sombreadas o crear texturas específicas en un dibujo.

Fusión: la fusión es el proceso de mezclar suavemente o mezclar trazos y tonos para crear transiciones y gradaciones suaves. Esto se puede lograr usando herramientas como bolígrafos para difuminar, hisopos, bolas de algodón.

Dibujo a lápiz: el lápiz es una herramienta de dibujo muy común. Permite una amplia gama de técnicas, desde contornos precisos hasta sombreados suaves. Los lápices vienen en diferentes durezas, que afectan la intensidad y el tono de la marca.

Dibujo con tinta: el dibujo con tinta se realiza con bolígrafo o bolígrafo de tinta. Esta técnica es conocida por sus líneas limpias y consistentes. Se puede utilizar para crear diseños detallados y definidos.

Charcoal: es un medio de barra de carbón usado para crear tonos oscuros y efectos de contraste. Es un medio versátil que permite una variedad de técnicas, desde trazos rápidos y expresivos hasta mezclas y sombreados suaves.

Estas son sólo algunas de las principales técnicas de dibujo. Cada técnica tiene sus propias características y efectos. Los artistas, a menudo combinan y experimentan con diferentes técnicas para lograr los resultados deseados en su trabajo.

7.7 ¿Cuáles son los requisitos para el dibujo?

Los proyectos de dibujo contienen elementos principales que se utilizan para crear un arte u oficio. Estos elementos proporcionan la perspectiva necesaria para transmitir una idea o representar mejor una imagen. Los principios fundamentales del dibujo son:

Línea: la línea es el elemento más importante del dibujo. Línea continua o línea que define partes, formas y detalles en un dibujo. Las líneas varían en grosor, longitud, dirección y curvatura para expresar emociones y sentimientos.

Forma: se refiere a la forma de las líneas y la estructura de las cosas. Las formas pueden ser geométricas (círculos, cuadrados, triángulos) u orgánicas (naturales, fluidas). Para mostrar objetos y formas correctamente, es importante comprender los estilos.

Espacio: el espacio representa profundidad y perspectiva en el arte. Puede crear vistas 3D colocando objetos relacionados entre sí en el plano de dibujo. El uso correcto del espacio ayuda a dar a la composición una sensación de realismo y profundidad.

Valor: se refiere al tamaño del mosaico y la diferencia entre la luz y la oscuridad de la pintura. Puede mostrar las tres dimensiones de las cosas y crear una sensación de volumen. Comprender los valores es fundamental para lograr la autenticidad y capturar la luz de tu arte.

Textura: la textura se refiere a la apariencia de la superficie de un objeto del dibujo. Puede ser liso, áspero, brillante, entre otras características. La textura agrega interés visual y creatividad a un dibujo y se puede crear usando una variedad de técnicas y líneas.

7.8 ¿Qué es el boceto?

Un boceto es la forma básica de una idea, diseño o concepto. Es una forma rápida y fácil de capturar imágenes o texto en papel u otros medios. Se utiliza en una variedad de actividades recreativas que incluyen arte, arquitectura, escultura y moda, entre otras.

El dibujo puede utilizar diferentes técnicas y herramientas como lápiz, crayón, carboncillo, tinta, acuarela o digital. Su objetivo principal es captar la realidad y diseñar proyectos de manera rápida y eficiente. Al dibujar, los trazos abstractos, las líneas simples, las formas básicas y las notas se pueden combinar para mostrar la estructura, la cantidad y el orden de las cosas más grandes. Si bien los bocetos son demostraciones iniciales, se pueden usar como punto de partida para crear obras de arte adicionales, diseños finales o proyectos completos.

El dibujo permite a los artistas, diseñadores y creadores, explorar ideas, probar diferentes enfoques, soluciones y expresarlas. También se pueden utilizar como herramientas de planificación, visualización

y comunicación para comunicaciones y presentaciones.

7.9 ¿Cuál es la técnica para bocetar?

El proceso del dibujo varía según el idioma y las preferencias del artista. Sin embargo, aquí hay algunos consejos que pueden ayudar:

Usa trazos sueltos y rápidos: dibuja rápido y suelto. Esto ayuda a capturar el movimiento y la energía del dibujo.

Comienza con formas básicas: al comenzar una obra de arte, dibuja una forma básica para definir su estructura y partes. Podés usar cuadrados, rectángulos o formas geométricas simples para definir la forma principal antes de agregar detalles.

Experimentar con diferentes ángulos y perspectivas: experimenta con diferentes perspectivas en tu dibujo para encontrar la mejor manera de expresar tus ideas. Podés intentar dibujar desde el frente, la parte posterior, la parte superior o diferentes ángulos para explorar las posibilidades.

Trabajar con líneas de construcción: las líneas de construcción son líneas de control que ayudan a dar forma y colocar objetos en un dibujo. Podés usar líneas limpias y simples para componer tus tomas y rematarlas con líneas famosas.

Trabajo por partes: en lugar de tratar de hacer el dibujo perfecto desde cero, usar partes. Comienza con líneas ligeras y básicas para configurar tu composición, luego agrega capas de detalles y sombras. Esto te permite editar el dibujo sobre la marcha.

Probar diferentes dispositivos y medios: no te limites a un programa o dispositivo. Intenta usar lápices de colores, marcadores, bolígrafos o lo que quieras. Cada herramienta producirá resultados diferentes, así que experimenta para encontrar la que funcione mejor para vos.

Recuerda que las habilidades fotográficas son autosuficientes y se desarrollan a través de la práctica y la investigación. No tengas miedo de cometer errores y experimentar. Lo importante es captar la idea principal de manera rápida y eficiente.

7.10 ¿Cuáles son los tipos de bocetos?

Varios formatos de gráficos utilizados en varios entornos de publicación. Los siguientes son los tipos de bocetos más comunes:

Sketch: este tipo de boceto se crea al comienzo de un proyecto como una primera presentación de una idea. Por lo general, son cortos y se utilizan para capturar la forma básica, la estructura y la disposición de las cosas.

Light sketch: se utiliza para probar y crear diferentes opciones y colores. Pueden ser más detallados que los dibujos originales y permiten al artista o diseñador explorar diferentes técnicas, formas,

colores y texturas antes de tomar una decisión.

Bosquejo detallado: tiene la intención de mostrar algunas características de un sujeto. Puede contener información sobre apariencia, estilo, u otras características que requieren una representación más precisa.

Maqueta de demostración: está destinada a transmitir y presentar una idea o diseño a otros, como un cliente, patrocinador o audiencia. Estos diseños han sido mejorados muchas veces con gran atención al detalle y presentados de una manera hermosa y agradable.

Bocetos en perspectiva: se utilizan para mostrar la ilusión de profundidad y tridimensionalidad en las imágenes. Las técnicas de visión se utilizan para mostrar la relación entre los objetos en el espacio y su entorno.

Bosquejos de la vida: se utilizan para capturar similitudes en personas, objetos en movimiento o sujetos. Es un dibujo rápido, espontáneo, diseñado para capturar la realidad y la energía del sujeto.

Estos son sólo ejemplos de los tipos de gráficos utilizados en diferentes entornos de publicación. Cada boceto tiene su propio propósito y se puede cambiar según las necesidades del proyecto y las necesidades del artista o artista.

7.11 ¿Cuál es la parte más importante de un boceto?

La parte más importante de un dibujo es comunicar ideas importantes de manera rápida y eficiente. Estas son algunas de las principales razones por las que el boceto es relevante:

Ideas y conceptos: el dibujo debe expresar claramente la idea o el concepto que se desea transmitir, ya sea una cosa, un evento o una emoción.

Diseño y división: un buen boceto debe tener una buena composición y proporción. La distribución de los elementos visuales en el espacio y la relación entre ellas debe ser clara y consistente.

Temas: el boceto debe reflejar los temas y mensajes del artista. Presentación creativa, solución de diseño o ilustración de historias. El esquema debe ser lo suficientemente claro para que otros puedan entender su mensaje.

Flexibilidad y exploración: el boceto es una forma de explorar diferentes opciones y posibilidades. Requiere estar abierto a la experimentación con variaciones y creaciones, nuevas ideas. Hay tiempo para sintonizar y ajustar antes de ir más o más ancho.

La inspiración es la base para el desarrollo personal: el dibujo puede ser una fuente de inspiración y una base sólida para el desarrollo del arte, el diseño o la escultura. Es el punto de partida para encauzar la creatividad.

En resumen, el boceto es una herramienta indispensable en la escultura, que permite al escultor explorar su creatividad y perfeccionar su diseño antes de comenzar a trabajar en la obra final.

8. TRANSFORMACIÓN DEL ESPACIO EN LA ESCULTURA

La historia del espacio en la escultura ha experimentado un importante desarrollo a lo largo de los siglos, pasando de un enfoque estático y tradicional a una forma de comprensión más dinámica y vivencial. A continuación, explicaremos los diferentes períodos y cambios importantes en la concepción del espacio en la escultura a lo largo de la historia.

En la escultura clásica y renacentista, el espacio es visto como un contenedor vacío dentro de las figuras escultóricas. El énfasis principal está en la representación física y anatómica del sujeto sin una interacción significativa con el espacio circundante. Las esculturas se colocan sobre columnas o nichos arquitectónicos, generalmente en lugares religiosos o públicos.

En los siglos XVIII y XIX, el espacio en la escultura se entendía principalmente como un fondo o un elemento auxiliar para resaltar el personaje central. Las esculturas se exhiben en jardines, parques o plazas, pero el espacio circundante aún no se considera parte integral de la obra. Durante el siglo XX, con el desarrollo del arte moderno y contemporáneo, los artistas comenzaron a desafiar las nociones tradicionales de espacio en la escultura. Surgieron movimientos como el Cubismo, el Arte abstracto y el Arte cinético, desafiando las convenciones establecidas y explorando nuevas formas de relación entre la escultura y el espacio. Los artistas comenzaron a experimentar incorporando el espacio circundante como parte de la escultura. Utilizaron técnicas como la fragmentación, la transparencia y la manipulación de formas para crear una interacción dinámica entre la escultura y su entorno. En las últimas décadas, la escultura ha evolucionado hacia formas más experimentales y conceptuales, en las que el espacio juega un papel central. Los artistas crean esculturas específicas del sitio, adaptadas a un entorno determinado. Estas obras se integran plenamente utilizando elementos arquitectónicos, naturales o urbanos como parte esencial de la escultura.

Además, se han popularizado las instalaciones escultóricas en las que el espacio se transforma por completo en una experiencia viva para el espectador. Los materiales, la luz, el sonido y otros elementos

se utilizan para crear una experiencia sensorial y emocional única en relación con el espacio circundante.

8.1 El espacio como referente

El arte de la escultura ha tenido un desarrollo constante a lo largo de la historia, y uno de los elementos fundamentales que ha sufrido esa transformación es el espacio. El valor que aporta el espacio en la escultura contemporánea y algunas de las referencias destacadas en el campo pueden ser:

a) Constantin Brâncuși: escultor rumano del siglo XX, se distinguió por su interés en la simplificación y abstracción de la forma escultórica. Sus obras, como *el beso* o *el pájaro en el espacio*, presentan formas orgánicas que interactúan armónicamente con el espacio circundante. Brâncuși buscó capturar la naturaleza de los objetos y explorar su relación con el espacio a nivel conceptual y emocional.

b) Louise Bourgeois: la escultora franco-estadounidense también dejó una huella significativa en la transformación del espacio en escultura. Sus obras, a menudo abstractas y ricas en simbolismo, exploran temas emocionales y psicológicos. Ha utilizado el espacio de forma experimental, creando instalaciones que invitan a la interacción física y emocional del espectador con la obra. El burgués trascendió los límites tradicionales del espacio escultórico y desafió las convenciones establecidas.

8.2 El espacio se ha vuelto maleable

Los escultores han trabajado con el espacio en obras de gran escala, permitiendo una interacción más dinámica entre la obra y su entorno. La relevancia de esta maleabilidad espacial se puede expresar en términos estéticos, conceptuales y emocionales.

La escultura monumental ha existido desde tiempos antiguos, donde se utilizaba para conmemorar eventos históricos, glorificar líderes o celebrar divinidades. En sus inicios, el espacio que rodeaba la escultura monumental era a menudo estático y meramente decorativo, sin una conexión profunda con la obra misma. Sin embargo, a medida que el arte evoluciona, los escultores comenzaron a desafiar las convenciones y explorar nuevas formas de interactuar con el espacio circundante.

8.3 Maleabilidad del espacio en la escultura monumental

En la escultura monumental contemporánea, los artistas han transformado el espacio de manera significativa. Han abandonado la noción de que la escultura debe ser estática y aislada, y han comenzado a concebir las obras como parte integral de su entorno. La maleabilidad del espacio se ha convertido en una herramienta clave para crear una experiencia inmersiva y dinámica para el espectador.

Los escultores utilizan diversas técnicas y enfoques para lograr esta maleabilidad espacial. Algunos crean obras que se entrelazan con el paisaje, utilizando formas y materiales que se funden con el entorno natural. Otros emplean elementos arquitectónicos o manipulan la escala de la obra para generar un diálogo interesante con los edificios circundantes. Además, la integración de la luz, el sonido y los elementos cinéticos en la escultura monumental contribuye a la transformación del espacio y a la creación de experiencias multisensoriales.

8.4 Importancia de la maleabilidad del espacio

La maleabilidad del espacio en la escultura monumental tiene una serie de importancias significativas:

Interacción y participación: al permitir que el espacio se vuelva maleable, la escultura monumental invita a los espectadores a interactuar con la obra y su entorno. Esto rompe con la pasividad tradicional del espectador y fomenta una experiencia más activa y comprometida.

Contextualización y significado: la maleabilidad del espacio permite que la escultura monumental se integre con su contexto físico y cultural. Esto puede agregar capas de significado y enriquecer la interpretación de la obra, ya que su relación con el espacio circundante puede hacer referencia a la historia, la identidad o los desafíos contemporáneos.

Transformación del paisaje urbano: la escultura monumental maleable puede desempeñar un papel importante en la transformación y revitalización de áreas urbanas. Al interactuar con la arquitectura y el entorno urbano, estas obras pueden generar un nuevo dinamismo, transformando espacios.

9. LA ESCULTURA MONUMENTAL CONTEMPORÁNEA

La escultura se ha mantenido popular a lo largo de la historia del arte, beneficia de gran manera al público y contribuye a la valorización y transformación de los espacios urbanos.

9.1 El arte de la escultura

La escultura tiene sus orígenes en la antigüedad y existen ejemplos famosos en el mundo antiguo como Egipto, Mesopotamia y Grecia. Estas antiguas inscripciones fueron compuestas con fines religiosos, conmemorativos o políticos. A lo largo de los siglos, las grandes esculturas han cambiado y adquirido nuevos colores y métodos de acuerdo con los cambios en la cultura y el arte. La importancia de una gran imagen en las bellas artes, juega un papel importante en el arte porque existe y puede transmitir ideas y mensajes poderosos. Como esculturas tridimensionales, las esculturas de profundidad permiten al espectador experimentar la profundidad y la perspectiva. Estas actividades pueden desencadenar una variedad de respuestas emocionales y crear una mayor conexión con la audiencia; además, las grandes estatuas son símbolos de cultura y patrimonio. Las estatuas y los monumentos se utilizan para conmemorar a personas del pasado, conmemorar eventos importantes o promover ciertas ideas o temas en la sociedad.

9.2 El lugar de la escultura en el arte urbano

La escultura urbana ha encontrado su lugar en el arte urbano, transformando y embelleciendo el paisaje urbano. El arte urbano, incluida la escultura, se ha convertido en una importante forma de expresión en las ciudades modernas; la escultura a gran escala ocupa una variedad de lugares en el arte urbano, desde plazas y parques hasta calles y edificios. Estos proyectos pueden ser una exploración y una experiencia urbana única. Además de ser bella, la escultura de arte urbano ayuda a dar forma a la imagen de una ciudad, promover el turismo y fomentar el debate público.

Las ciudades también incorporan el arte público y la escultura a gran escala en la planificación urbana y el diseño de espacios públicos. Estos proyectos pueden aumentar la participación pública, promover la cohesión social y restaurar áreas dañadas.

9.3 Importancia de la escultura monumental

La escultura monumental ha jugado un papel central en el mundo del arte debido a su majestuosa presencia física y su capacidad para transmitir mensajes poderosos. Como obras a gran escala, estas esculturas a menudo crean una sensación de asombro para el espectador. Además, la escultura monumental permite a los artistas explorar conceptos como forma, espacio, simbolismo y representación de la figura humana o temas abstractos. Las esculturas monumentales también se utilizan para celebrar eventos históricos, honrar a personajes importantes o promover valores e historias culturales. Estas obras se convierten en hitos y puntos de referencia en el paisaje, llamando la atención y dejando una huella perdurable en la memoria colectiva de una sociedad.

9.4 Lugar en el arte urbano

La escultura monumental en el arte urbano, ha enriquecido y transformado el entorno de las ciudades. Estas estructuras se ubican en plazas, parques, avenidas y otros espacios públicos, donde interactúan con el paisaje urbano y las personas que lo habitan. Su presencia puede realzar la estética de un entorno, proporcionar puntos de encuentro y generar conversación y debate en los espacios públicos.

En el arte urbano contemporáneo, la escultura monumental ha evolucionado para adaptarse a las nuevas tendencias y concepciones artísticas. Los escultores experimentan con diferentes materiales, formas y estilos, combinando tradición e innovación. Además, la escultura urbana también puede ser efímera, utilizando materiales temporales o instalaciones temporales que cambian con el tiempo y reflejan la naturaleza cambiante de la ciudad y la sociedad.

9.5 El emplazamiento de la escultura monumental: planteamiento, realización y composición

El emplazamiento de esculturas monumentales es un aspecto fundamental en la creación de estas obras de arte, explicaremos cómo visualizar y lograr la colocación de esculturas monumentales, así como la importancia de la composición en estas obras.

La ubicación cuidadosamente seleccionada y la composición estética son factores clave para lograr una integración armoniosa

de la escultura con su entorno, creando una experiencia poderosa y significativa para el espectador. La planificación del sitio para una escultura monumental comienza con una cuidadosa selección del emplazamiento, el espacio en el que se coloca la obra. El escultor analiza aspectos como la función del espacio, la interacción con el entorno, la accesibilidad y el impacto visual. También se tienen en cuenta factores como la historia y la importancia cultural del sitio, así como su relación con otros elementos naturales y arquitectónicos cercanos.

El diálogo entre el escultor y el entorno es fundamental en este período. Evalúa cómo la escultura interactúa con la luz, la sombra, las vistas y el movimiento en el espacio.

Además, se consideran las perspectivas desde diferentes ángulos y cómo la obra de arte encajaría en la experiencia del espectador de caminar y acercarse a ella. Una vez seleccionado el lugar adecuado, se realiza la escultura monumental en el lugar elegido. Esto implica preparar el sitio, construir los cimientos e instalar la escultura. Según las características del sitio y el diseño de la escultura, es posible que se requiera equipo especializado y métodos de construcción específicos.

La seguridad y la estabilidad son aspectos importantes a considerar durante la instalación. La escultura debe estar firmemente anclada al suelo para garantizar la estabilidad y resistir la intemperie y el paso del tiempo. Se utilizan las técnicas y los materiales correctos para garantizar la durabilidad e integridad a largo plazo del trabajo. La composición es un aspecto esencial de la escultura monumental, ya que determina cómo se organizan los elementos visuales de la obra. La composición se refiere a cómo los diferentes componentes de una escultura, como la forma, la línea, la textura y el volumen, se combinan y se relacionan entre sí.

En la escultura monumental, la composición pretende lograr la armonía estética y la coherencia visual a lo largo de la obra. El escultor considera el equilibrio, la proporción, el ritmo y la tensión visual al distribuir elementos en el espacio tridimensional. La composición también puede utilizar principios como la simetría, la asimetría, el contraste y la repetición para crear un impacto visual y transmitir significado o emoción, así como la importancia de la composición en estas obras. La ubicación cuidadosamente seleccionada y la composición estética son factores clave para lograr una integración armoniosa de la escultura con su entorno, creando una experiencia poderosa y significativa para el espectador.

8.11 La historia de la dualidad

A lo largo de los siglos, los escultores han creado obras monumentales que han explorado y expresado la dualidad de diversas formas. Desde la antigüedad hasta nuestros días, la escultura monumental se ha utilizado como vehículo para expresar contrastes y conceptos complementarios a gran y poderosa escala. La dualidad de la escultura monumental se remonta a las civilizaciones antiguas en el antiguo Egipto, se crearon colosales estatuas de faraones para representar la dualidad del poder divino y terrenal. Estas enormes estatuas de piedra, como los famosos colosos de Memnon, transmiten la autoridad y la divinidad del faraón, al mismo tiempo que simbolizan la conexión entre el mundo terrenal y el mundo de los dioses.

En la antigua Grecia, la dualidad también estaba presente en la escultura monumental. El famoso grupo escultórico Laocoonte y sus hijos, que representa la batalla entre el bien y el mal. Esta obra maestra de la escultura griega muestra a Laocoonte, un sacerdote troyano, y a sus dos hijos siendo atacados por una serpiente marina.

Durante el Renacimiento, la escultura monumental continuó explorando la dualidad de nuevas formas. En Italia, artistas como Donatello, Miguel Ángel y Bernini han creado obras que muestran la dualidad entre lo divino y lo humano. Por ejemplo, la escultura de Miguel Ángel *el Moisés*, presenta al profeta con una expresión poderosa y enérgica, transmitiendo la dualidad entre su liderazgo religioso y su humanidad.

En el siglo XIX, Auguste Rodin se convirtió en un maestro de la escultura monumental, que exploró la dualidad de una manera profunda y emocional. Sus obras, como “el pensador “ y “las puertas del infierno”, muestran la dualidad entre razón y emoción, vida y muerte, alegría y dolor. Estas esculturas monumentales de Rodin capturan la complejidad de la experiencia humana y se han convertido en íconos de la escultura moderna.

En la escultura monumental contemporánea, la dualidad sigue siendo un tema relevante. Los artistas continúan explorando contrastes y contrastes en obras que tratan temas como la naturaleza y la tecnología, la libertad y la opresión, la armonía y el caos. La escala y presencia física de la escultura monumental permite que la dualidad se haga visible y tangible, impactando y suscitando reflejos en el espectador.

Una de las formas más comunes de dualidad en la escultura es la

representación de una figura humana o animal combinando rasgos opuestos. Por ejemplo, se pueden crear esculturas que representan la dualidad entre el bien y el mal, la vida y la muerte, o la luz y la oscuridad. Estas esculturas pueden representar un personaje con rasgos angelicales por un lado y demoníacos por el otro, o pueden combinar rasgos de diferentes animales para representar la dualidad de la naturaleza humana.

La dualidad en la escultura también se expresa a través de la combinación de materiales contrastantes. Los escultores pueden utilizar materiales como el mármol y el metal, o la madera y el vidrio para crear obras que representan la dualidad entre lo duro y lo líquido, lo pesado y lo ligero, lo opaco y lo transparente. Esta combinación de materiales no sólo proporciona contraste visual, sino que también puede transmitir un significado simbólico sobre la dualidad de los elementos representados.

Además del elemento visual, la dualidad de la escultura también se puede explorar a través de la técnica de la escultura. Los escultores pueden utilizar técnicas como la escultura y el modelado para representar contrastes de textura y forma en una obra. Por ejemplo, una escultura puede tener una mitad esculpida con un estilo suave y detallado, mientras que la otra mitad puede estar modelada de una manera más abstracta y expresiva. Esta combinación de técnicas crea una dualidad visual y táctil que enriquece la experiencia del espectador.

Muchos escultores han explorado el contraste entre la belleza y la fealdad, la vida y la muerte, la fuerza y la fragilidad, el bien y el mal. Auguste Rodin, uno de los escultores más famosos del siglo XIX, creó la escultura *el pensador*, que muestra a un hombre musculoso y corpulento en pensamientos profundos. Esta obra muestra la dualidad entre lo físico y lo intelectual.

Algunos escultores combinan elementos como el metal y la madera, el mármol y el vidrio, o lo orgánico y lo inorgánico para crear obras que exploran la dualidad entre la naturaleza y lo creado por el hombre, lo blando y lo duro, lo dúctil y lo duro. Estos contrastes visuales y táctiles añaden profundidad y significado a la escultura.

Otra forma de utilizar la dualidad en la escultura es a través de la representación de temas simbólicos o mitológicos. La dualidad entre el bien y el mal se puede representar con la imagen de un ángel y un demonio, mientras que la dualidad del amor y el odio se puede representar con dos imágenes que se entrelazan apasionadamente y al mismo tiempo en una lucha feroz.

La dualidad en la escultura también se puede explorar a través del espacio y el movimiento. Algunos artistas crean obras que se pueden ver desde diferentes ángulos, revelando diferentes formas y significados según la perspectiva del espectador. Estas esculturas se basan en la dualidad de percepción e interpretación.

En pocas palabras, la dualidad en la escultura se utiliza expresando contrastes en imágenes, temas o símbolos en la obra. Los escultores utilizan figuras humanas, materiales y técnicas contrastantes, temas simbólicos y manipulación espacial para explorar y expresar la dualidad de ideas y emociones. Estas obras invitan a los espectadores a reflexionar sobre los opuestos y cómo coexisten en el mundo que nos rodea.

FUENTES DE REFERENCIA

Gombrich, E. (1992). *Historia Universal del Arte*. Madrid: Edhasa.

González, M. (1982). *Historia del Arte*, vol. 2. Madrid: Gredos.

Rodin, Auguste, disponible en: <https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/122/Auguste%20Rodin>

Segunda Parte

PROYECTOS ESCULTÓRICOS desarrollados por estudiantes de “Escultura III” en la Licenciatura en Artes Visuales

1. PROYECTO: “SÍ, A LA VIDA.” | Subtítulo: ¿Qué es la libertad?

Artista/alumna: Laura Noemí De la Torre

1.1 Fundamentación

El desarrollo de mi proyecto, es un tema relevante en la sociedad actual. El derecho a la vida es el derecho que reconoce a cualquier persona por el simple hecho de estar viva y que le protege de la privación u otras formas graves de atentado contra su vida por parte de otras personas o instituciones. Sus enfoques por el derecho a la vida pueden ser diversos: filosóficos, antropológicos, sociológicos, éticos, biológicos, entre otros. El porqué si las escuelas dan educación sexual (ESI), si los hospitales brindan gratuitamente métodos anticonceptivos o si los medios visuales también informan.

Entonces, ¿qué sucede en las adolescentes que no se apropian de estas ideas?, ¿será su inmadurez biológica, psicológica, la inseguridad o la presión del orden familiar y social?.

Siendo el aborto en adolescentes un problema multifactorial complejo cuyas consecuencias afectan dimensiones como la biológica, psicológica, familiar y social de las mujeres afectadas.

La idea es homenajear a esos seres, que por algún motivo no llegaron a esta vida. Es una forma de generar toma de conciencia y valorar el ser vivo teniendo el derecho a pertenecer y ser parte.

Según Bert Helinger todos los miembros del sistema tienen su lugar por igual, por tanto los abortos también tienen su lugar en la familia aunque no hayan llegado a nacer. Ya sean por causas naturales o provocadas. También quienes no fueron reconocidos por su padre o madre, “a veces pensamos que la vida nos pertenece, o que podemos hacer con ella lo que queramos”. Probablemente es más cierto lo contrario: nosotros somos los que pertenecemos a la vida que, querremos o no, tiene sus reglas, llenando de dicha a quien, humildemente, recoge todo de quienes le precedieron, reconoce a

todos su lugar y se abre a intercambiar y a transmitir lo recibido. La pretensión de otra cosa sólo acarrea, como atestiguan diversas tradiciones, la expulsión del paraíso” (Hellinger. (2001).

Por consiguiente, la libertad es la capacidad o capacidad humana de obrar de acuerdo con sus propios valores, normas, razón y voluntad, sin más limitaciones que el respeto a la libertad de los demás. Cuando las personas pueden actuar sin coacción y opresión por parte de otros sujetos, hay libertad.

La idea es plasmar una serie de nueve esferas, realizadas en alambre que aumentan de tamaño, al igual que el embrión en un útero ficticio. Su ubicación en el espacio es de forma circular. Dichas secuencias están sostenidas por un eje vertical, de hierro, con una base de piedra a la altura visual de aproximadamente 1,50 metros.

Mi objetivo es realizar una instalación a través del ensamble ya que te da la posibilidad de trabajar con distintos materiales (piedra, hierro, alambre y modelado en cera). Logrando una tridimensionalidad a través de los diferentes objetos que están próximos unos a otros. Articulando el diálogo que se establece entre el espacio, los objetos y el espectador; donde se manifiestan sentimientos, emociones e ideas y la forma en que nos relacionamos con el mundo.

1.2 Objetivos

- Desde la escultura quiero promover la reflexión y la conciencia sobre la vida y el valor de los embriones humanos.
- Realizar una instalación, crear conciencia del ser vivo y su valor en el linaje familiar.

1.3 Referentes

Dubian Monsalve, un estudiante colombiano, creó una gran escultura en la montaña como “un homenaje a la vida”, en el año 2012.

La imagen muestra un bebé en el vientre materno y está ubicada en un pequeño poblado del municipio de Santo Domingo en Antioquía, cerca de la ciudad de Medellín (Colombia). Realizar esta escultura le llevó quince días, debido a la humedad del clima. Para su ejecución utilizó herramientas básicas de campo en lugar de otras técnicas más modernas. Además, el artista señala que la “montaña embarazada” responde a sus ideales cristianos y de defensa de la vida: “yo soy creyente y creo que la vida lo vale todo”.

El símbolo de una montaña embarazada representa también

a la mujer que da la vida, porque “la vida vale mucho, desde su concepción, hasta su final”, agrega.

Otro referente es el escultor Damien Hirst, quien es considerado el artista vivo más rico del Reino Unido. El gigante monumento está formado por catorce esculturas gigantes de bronce que muestran las diferentes etapas de la formación de un bebé, desde el óvulo fecundado hasta el nacimiento. Estas tienen una altura que va desde los 5 metros hasta los 14, siendo la del bebé recién nacido la más grande. La exposición se titula: *el viaje milagroso*.

Categoría: Instalación.

Técnica: Mixta / hierro, alambre, piedra y modelado en cera.

Ficha técnica | Construcción de nueve esferas de alambre en incremento de tamaño, con un eje vertical de aproximadamente 1,50 metros, anclado a una piedra. Desarrollando en paralelo el modelado en arcilla del ser vivo a modo de presentación. Para culminar en un modelado en cera de los nueve embriones.

1.4 Metodología

La temática es el derecho a la vida. Comienzo a cortar muchos alambres, para luego unirlos y formar una esfera. Se realizan varios, en distinto tamaños. Se efectuó una prueba, con un eje vertical de tres alambres de atar tirantes, luego otra más con hierro del 6, pero no funcionó. Finalmente el eje vertical adoptado es un hierro redondo de $\frac{1}{2}$, y como base, piedras que, a pesar de su dureza, al agrietarse dan origen a un ser viviente (simbólicamente). Los hierros asemejan un tronco y los alambres son ramificaciones del útero haciendo de contención. El embrión se realizó en cera y su tamaño va en crecimiento.

Recursos: espacio abierto y público. Patio interno, sede IUPA.

FUENTES DE REFERENCIA

Aznar, Y. & J. López (2015). “Damien Hirst: dos miradas a una polémica eterna”, en *Caiana. Revista de Historia del Arte y Cultura Visual del Centro Argentino de Investigadores de Arte (CAIA)*, n° 6, 1er semestre, 9-18.

Hellinger, B. (2001). *Los órdenes del amor*. Barcelona: Herder.

<https://www.instagram.com/dubianmonsalve/?hl=es>

<https://www.aciprensa.com/noticias/56905/foto-viral-montana-embarazada-rinde-homenaje-a-la-vida-desde-la-concepcion>

<https://www.facebook.com/clarincom/videos/fetos-gigantes-en-doha-las-controversiales-esculturas-en-la-puerta-de-un-hospita/1323805691781615/>

<https://www.youtube.com/watch?v=vugwjqan074>

<https://www.rionegro.com.ar/politica/como-es-el-mapa-del-aborto-legal-y-seguro-en-rio-negro-2561765/>

2. PROYECTO: PATAGONIA, ANIMALES ESPLÉNDIDOS

Narrativa visual escultórica | *Una mirada sobre los animales en peligro de extinción en la Patagonia argentina*

Artista/alumno: Diego Bravo

2.1 Fundamentación

Este proyecto intenta concientizar sobre la pérdida de animales en la región patagónica, ya que son parte indispensable para el desarrollo de nuestra existencia. La presencia de estos animales mantiene el equilibrio de los ecosistemas y asegura la supervivencia de otras especies, así como la de los seres humanos. A su vez, son valiosos para la investigación científica y el potencial turístico y económico; muchos/as viajeros/as visitan la región para ver y fotografiar estos animales en su hábitat natural. También se impulsan servicios como guías de turismo y transporte con un enfoque amigable hacia la vida silvestre.

2.2 La Patagonia argentina

El territorio alberga una de las mayores zonas con diversidad de especies de la Argentina. Más de 500 se encuentran vulnerables y 12 en peligro de extinción. Los animales siempre han sido parte importante de nuestro ecosistema, manteniendo un funcionamiento equilibrado, por lo que la destrucción del territorio mediante la contaminación y la caza ilegal ha llevado a una lenta y constante desaparición de ciertas especies como el cóndor andino, la ballena franca austral, el pingüino de magallanes y el huemul.

Este proyecto reconstruye un pequeño paisaje, en el que los animales serán los protagonistas. La idea es concientizar y sensibilizar a las personas sobre la importancia de la fauna silvestre a través de información detallada sobre cada especie y las amenazas que enfrentan. El público objetivo de este proyecto son niños de entre 7 a 12 años que puedan comprender las dificultades que enfrentan y sentir la necesidad de tomar medidas para protegerlos, así como favorecer el desarrollo de una conciencia más ecológica para una sociedad más sostenible y habitable para todos/as. Para ello, se toman como referencia los trabajos de Nadia Guthmann donde explora la conexión entre el ser humano y su entorno natural, de carácter educativo en los que abundan las texturas y las formas.

2.3 Antecedentes

En Argentina, la ONG “Fundación Vida silvestre” trabaja con los principales problemas ambientales de Argentina y destacó cuáles son las especies de la Patagonia más amenazadas actualmente y en peligro de extinción.

Huemul (*hippocamelus bisulcus*): es un ciervo nativo de la Patagonia. Tiene un tamaño mediano, pelaje marrón oscuro y cuernos ramificados en los machos. Su hábitat se ha visto afectado por la destrucción de su ambiente natural.

Cóndor andino (*vultur gryphus*): una de las aves más grandes del mundo. Tiene un plumaje negro, cabeza calva y una envergadura de alas de hasta 3 metros. La disminución de su población se debe a la caza furtiva y la pérdida de su hábitat.

Ballena franca austral (*eubalaena australis*): se caracteriza por tener callosidades en la cabeza y una protuberancia en la mandíbula superior. La caza indiscriminada y la contaminación del océano son las principales causas de su declive.

Gato huiña melánico (*leopardus geoffroyi*): es un felino pequeño que tiene un pelaje negro y una cola larga. La destrucción de su hábitat y la caza ilegal son las principales amenazas para su supervivencia.

Puma (*puma concolor*): es un felino de gran tamaño que tiene un pelaje de color marrón y es conocido por su agilidad y destreza en la caza. La caza ilegal y la pérdida de su hábitat son las principales amenazas para su supervivencia.

Pájaro campana (*procnias nudicollis*): es un ave endémica de la Patagonia. Tiene un plumaje negro y un canto característico que se asemeja al sonido de una campana. La destrucción de su hábitat y la captura para el comercio ilegal de aves son las principales causas de su declive.

Cauquén colorado (*chloephaga rubidiceps*): es un ave acuática que tiene un plumaje mayormente blanco con un parche rojo en la cabeza. La degradación de su hábitat y la caza furtiva son las principales amenazas para su supervivencia.

Pingüino de Magallanes (*spheniscus magellanicus*): es una especie de pingüino que tiene un plumaje negro en la espalda y blanco en el vientre, y es conocido por su forma de caminar torpe. La pesca indiscriminada y la contaminación del océano son las principales causas de su declive.

Lagartija de las dunas (*liolaemus multimaculatus*): es un reptil endémico de la Patagonia que tiene un cuerpo pequeño y delgado, con escamas de colores brillantes. La destrucción de su hábitat y la introducción de especies invasoras son las principales amenazas para su supervivencia.

Zorro Aguará guazú (*chrysocyon brachyurus*): es un cánido de gran tamaño con un pelaje rojizo y patas largas. La caza furtiva y la pérdida de su hábitat son las principales causas de su declive.

El armadillo gigante (*priodontes maximus*): es la especie de armadillo más grande del mundo, llegando a medir hasta 1,5 metros de longitud y pesar hasta 60 kilogramos.

El Doctor en Biología e investigador de CONICET Alejandro Pietrek (2023), especialista en conservación de la Patagonia, dijo que: “La deforestación en la Patagonia ha llevado a la pérdida de hábitats claves para muchas especies. Entre el 2000 y el 2015, se perdieron alrededor de 2 millones de hectáreas de bosques nativos en la región” (Informe del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria - INTA).

Según un informe de la Secretaría de Ambiente de Argentina, “la caza ilegal es una amenaza alta para los animales terrestres”. Los atropellamientos en rutas son un riesgo para el 89% de los carnívoros terrestres. De acuerdo con lo expuesto, no cabe duda que favorecer el cuidado y protección de los animales, tiene un enorme potencial formativo que no debe ser desestimado.

2.4 Planteamiento del problema

Se pretende concientizar sobre la pérdida de los animales para que estas especies puedan llegar a ser respetadas y valoradas ya que muchas son parte indispensable de una u otra forma para el desarrollo de nuestra existencia. Cada una cumple su función en

nuestro ecosistema. El siguiente proyecto plantea una narrativa visual escultórica que pretende dar un mensaje y orientar a las personas a que expresen actitudes más responsables en relación a este tema.

2.5 Objetivo general

- Sensibilizar sobre la conservación de la fauna en peligro de extinción, en la Patagonia argentina, a través de obras visuales.

2.6 Objetivos específicos

- Generar una mayor divulgación artística de carácter concientizador en la ciudad de General Roca.
- Sensibilizar a la comunidad local y a los visitantes sobre la importancia de proteger a los animales en peligro de extinción en la Patagonia, a través del arte escultórico.

2.7 Descripción de la obra

La muestra escultórica “Patagonia, animales espléndidos”, es una colección de esculturas, que representan a las especies en peligro de extinción que habitan en esta región del país.

Estas obras de arte, representan las siguientes especies de animales: el puma, el zorro aguará guazú, el cóndor, el armadillo tatú carreta, la ballena franca austral, el elefante marino. Cada escultura es única y detallada, con una atención al realismo y la expresividad de la especie representada. Además, muchas de estas obras están hechas con materiales naturales, como madera, piedra, bronce, cemento que les da una textura y un aspecto muy auténtico.

EL proyecto es una forma de rendir homenaje a la rica biodiversidad de la Patagonia argentina, además de promover su conservación y protección. La obra permite la interacción con cada espectador e invita a que se observe cada detalle, cada elemento visual (textura, color, forma y material) que la compone. En las fichas técnicas de cada pieza escultórica se expondrá información sobre el hábitat, alimentación y amenaza de la especie representada.

Las dimensiones de las obras varían, algunas de 30 a 50 cm., y la obra monumental tendrá de 100 a 150 cm., dependiendo de las técnicas aplicadas.

2.8 Técnicas aplicadas

En esta presentación se exhibirán distintas obras que entretejen diferentes procedimientos y técnicas provenientes de la escultura como: soldadura en hierro, modelado, vaciado en cemento-cartapesta, talla en piedra y madera, filamento de alambre. La disposición espacial de las obras responderá al concepto de narrativa visual, interpretando a cada pieza como historias que “narran” visualmente a través de los tamaños, texturas, definiciones de la luz, contrastes, cromatismo, composición.

2.9 Conclusión

En virtud de lo establecido, el siguiente proyecto servirá de apoyo para concienciar del peligro que afectan a estas especies en nuestra comunidad. Por otro lado, la creación de muestras escultóricas que atiende a los animales en peligro de extinción es una forma innovadora de concienciar sobre la importancia de la conservación de estas especies. Las esculturas pueden servir como herramientas educativas y de sensibilización, ya que atraen la atención del público y generan empatía hacia los animales en peligro. La integración de Arte y conservación ambiental a través de las esculturas puede inspirar a la comunidad a tomar medidas para proteger a los animales en peligro de extinción e involucrar a diferentes sectores de la sociedad en la protección de la fauna.

(1)

(2)

(3)

(1) Autor: Bravo Diego Orlando

Titulo: Cóndor Andino.

Técnica: Mixta, ensamble-soldadura-cartapesta.

Medidas: 40 x 20 x 50

Año: 2023

(2) Autor: Bravo Diego Orlando

Titulo: Cauquén Flor vida.

Técnica: Mixta, ensamble-soldadura-cartapesta.

Material: hierro-cartón.

Medidas: 40 x 15 x 40

Año: 2023

(3) Autor: Bravo Diego Orlando

Titulo: Lagartija de las dunas.

Técnica: Cartapesta.

Medidas: 30 x 15 x 10

Año: 2023

FUENTES DE REFERENCIA

Guthmann, N. (2022). “Desde La Patagonia. Difundiendo Saberes”, 2(3), 48, disponible en: <https://revela.uncoma.edu.ar/index.php/desdelapatagonia/article/view/4215>

Pietrek, A. (et al.) (2023). “Redescubriendo la chinchilla del altiplano: desde los genes a su impacto en las comunidades de los roquedales”, disponible en: https://www.conicet.gov.ar/new_scp/detalle.php?keywords=&id=55812&congresos=yes&detalles=yes&congr_id=11481534

<https://www.argentina.gob.ar/ambiente/biodiversidad/extincion-cero/especies>

<https://www.argentina.gob.ar/ambiente>

<https://www.fundacionazara.org.ar/img/libros/especies-amenazadas-de-la-argentina.pdf>

<https://www.vidasilvestre.org.ar/>

3. PROYECTO: “PRESENCIAS DE LA FUTURA ANTIGÜEDAD”

Comisión 1– año 2023

Artista/alumna: Mercedes Alejandra Orozco

3.1 Fundamentación

La escultura monumental contemporánea ha sido fuertemente influenciada por el arte antiguo. En la escultura, se pueden observar elementos tomados de las antiguas civilizaciones como los egipcios, griegos y romanos. Por ejemplo, muchas esculturas monumentales contemporáneas adoptan la técnica del alto relieve utilizada en las obras de arte egipcias, donde las figuras sobresalen significativamente del fondo. Los egipcios utilizaban diferentes materiales, como madera, marfil, bronce, barro cocido y piedra para crear obras de arte tridimensionales que reflejaban sus creencias religiosas, tales como la vida después de la muerte, la divinidad de los dioses y las figuras de poder que los representaban en el mundo terrenal. En cuanto a las representaciones monumentales, el material más utilizado era la piedra, como un elemento fuerte y duradero que permitía perdurabilidad en el tiempo. Siendo la madera el elemento que se sitúa en segundo lugar. Las esculturas de bulto completo, en especial las de gran tamaño, suelen ser figuras sintéticas, redondeadas y cerradas, con pocas salientes, justamente para evitar daños o derrumbes y permitir más perdurabilidad ante agentes externos como el clima desértico.

Retomando las figuras iconográficas más representadas por la civilización egipcia, además de los dioses y autoridades de poder, también situaban su interés en representar animales. No cualquier animal, más bien aquellos que presentaran una cualidad especial que les remitiera misterio, poder, abundancia y prosperidad: aves, reptiles, peces, felinos e incluso insectos. Destacaban de estos animales ciertas características que los relacionaban con talentos y virtudes naturales que les brindaban en el mundo terrenal y que los acercaban más a lo divino. Muchos dioses eran representados por personajes que poseían cuerpo humano y cabeza de animal.

3.2 Justificación

Mi proyecto se centrará en crear una escultura de gran tamaño y otras dos más pequeñas, en madera y piedra, que representen el

interés por las culturas más antiguas y milenarias, en especial la egipcia, como así también el profundo amor y respeto que siento hacia los animales, haciendo especial referencia en la figura del gato. Estas obras se inspirarán en las características propias del arte egipcio, como la monumentalidad, el simbolismo, la espiritualidad. A su vez, el proyecto ofrece la oportunidad de explorar la fusión entre estas dos temáticas y las emociones vinculares personales que manifiesta el artista en la construcción de la obra. El proyecto puede desentrañar nuevas perspectivas sobre cómo las culturas humanas interactúan y se entrelazan a lo largo del tiempo, por ello realizaré una reinterpretación contemporánea con elementos y herramientas modernas, perspectivas personales y técnicas artísticas que la cátedra de Escultura monumental me fue aportando en el trayecto de formación.

Respecto a lo connotativo, las obras estarán impregnadas de sentimientos personales, el vínculo entre el humano y los animales de compañía: amor, espiritualidad, belleza, espacio, tiempo (pasado, presente, futuro).

3.3 Concepto, diseño, técnica y material

La idea primordial será representar una mujer empoderada, soñadora, nutrida de experiencias, bajo la compañía y protección de los seres que ama, representada con la figura de una gata. Ambas figuras serán sintéticas en cuanto a la forma, tomando de referencia a las esculturas egipcias. Bulto redondeado, sin huecos pronunciados. La disposición espacial será vertical ascendente. En cuanto a la materialidad, como antes mencioné, la madera será el elemento principal y como técnica la talla, para conectar con el tiempo pasado. En cuanto al presente, será representado por una síntesis de la figura humana de una mujer y la figura animal de una gata. Finalmente, para representar el futuro, me pareció interesante explorar la técnica de ensamble, añadiendo otros materiales como el hierro, en especial el de descarte (chatarra), desde una mirada transformadora entre lo que hoy es desechado como basura y mañana será leído como parte de una obra.

3.4 Influencias y referencias

Mi proyecto se inspiró en obras icónicas de la escultura egipcia, como el busto de Nefertiti, la cabeza de la reina Tiye y la escultura de la diosa Bastet.

La obra trata de una figura femenina estilizada, de escala humana, rasgos suaves casi miméticos a lo real, por lo que da a entender que el escultor intentó retratar de modo fiel, cada parte del rostro de la reina Nefertiti. No casual, la escultura hizo honor a su nombre “la bella ha llegado”; en especial, esta obra destaca en cuanto a estilo y forma, respecto a las obras escultóricas típicas del periodo, las cuales usualmente eran representaciones sintéticas de formas simples, robustas, una fusión entre lo humano y animal. Por lo general se realizaban relieves, como decoración de los muros de los templos. Los cuerpos eran representados de manera frontal y las cabezas de perfil. Los bultos de 360° eran monumentales, de mayor tamaño y sólo se les realizaba a personas de gran poder pertenecientes al legado del faraón, como por ejemplo: la gran esfinge de Giza.

3.5 Conclusión

En este proyecto artístico, la fusión del pasado y el presente ha sido un hilo conductor fundamental. Al inspirarse en técnicas tradicionales de talla en madera y elementos históricos he buscado no sólo rendir homenaje a tradiciones ancestrales sino también interpretarlas a través de una perspectiva contemporánea. La presencia y conexión personal que Ivonne ha aportado al proceso creativo ha sido una fuente de inspiración y reflexión constante. La interacción diaria con ella ha influido en mi enfoque, aportando a la escultura un sentido de vitalidad y de vínculo personal. La representación de ella en la obra simboliza la relación íntima entre el artista y su proceso creativo y sirve como un recordatorio de que la influencia de lo cotidiano en el arte y la escultura monumental puede ser un puente entre épocas, estilos y experiencias personales. La madera, como material vivo y en constante cambio, combinada con otras técnicas, ha sido el medio ideal para explorar esta conexión entre el pasado y presente y para expresar la relación personal que enriquece mi práctica artística y profesional.

(4)

(5)

YORUBA SCULPTURE
A woman's face
with a dark headdress
and a small figure on top

(4) *Autora: Mercedes Orozco*

Nombre: Obra finalizada: s/t- serie 1

Técnica: Mixta.

Medidas: 63x23x21

Año:2023

(5) *Autora: Mercedes Orozco*

Titulo: Obra finalizada: s/t- serie 2- monumental

Técnica: Mixta. Madera y hierro.

Medidas: 2,5 m x 40 cm x 33 cm

Año:2023

Tercera Parte

ENTREVISTAS A ESCULTORES

1. RAFAEL ROCA

Rafael Roca es oriundo de la ciudad de Buenos Aires, nació en 1948. Sus experiencias con la escultura en grandes formatos comenzó desde muy joven, aquí nos comparte una anécdota: “En mi época de adolescente, estudiante, vivía en un edificio del barrio céntrico de Congreso, en Buenos Aires capital. Tuve que luchar con estos inconvenientes dentro de un cuartito de 3x3 metros, amortiguando golpes de martillo y otras molestias con el vecindario. En una oportunidad, con mis 18 años, hice una obra en cemento directo que fue creciendo en precio y volumen, de modo que a la hora de transportarlo para exponerlo en un salón de arte, descubrimos que no pasaba la puerta del cuarto, y en vez de sacar la puerta de sus goznes, el peso era excesivo para la capacidad del ascensor”.

Transitó sus estudios en la escuela Panamericana de Arte, y en la Cárcava de Buenos Aires y más tarde, un perfeccionamiento en la técnica de “pasado por puntos sobre piedra” como becario en Madrid. Actualmente vive en la ciudad de Fiske Menuco (General Roca) y elije la talla, sobre todo en piedra, para realizar sus obras.

“No hay un sólo camino creativo sino múltiples y es cuestión de elegir uno, otro o la combinación de varios”. El trabajo creativo no es lineal, ni único, dice el artista; y para alimentarlo recomienda recuperar los mecanismos lúdicos de la infancia, desde allí cualquier elemento, orgánico, industrial, pequeño o grande “puede disparar la imaginación y la capacidad creadora” del escultor o escultora.

También conversa sobre las características e importancia de los materiales. “Cada Material tiene su temperatura visual y táctil que puede coincidir o no a una con la otra”. “De tal modo, una simple esfera de igual tamaño reproducida en seis materiales diferentes puede transmitir diferentes mensajes por su naturaleza”. Desde las antiguas esculturas, los pueblos siempre contemplaron aquello que es inerte al material, respetando y acentuando sus cualidades, aclara: “Hay una alma sensible interna de los materiales que trabajamos con la que podemos identificarnos o sentir rechazo”.

Sobre la enseñanza del arte, su opinión está centrada en que “nadie puede recibirse de artista, no hay título académico que

pueda certificarlo” y a su vez especifica: “es importante diferenciar que no es lo mismo formar artistas creadores, que docentes, pues son dos objetivos pedagógicos y metodológicamente diferentes”. Invitándonos a reflexionar sobre nuestra identidad como artistas, como estudiantes de arte, y tal vez como futuros docentes.

Sin duda Rafael Roca, es un artista con una larga experiencia, generoso con sus aprendizajes y recorridos. Desde lo conceptual hasta lo formal, sus palabras y obras recorren la personalidad del valle.

2. NADIA GUTHMANN

Nadia.—Mi nombre es Nadia Guthmann, nací en Capital (CABA) en 1964 y nos mudamos a Bariloche a principios de 1977, con mis 12 años recién cumplidos. Actualmente me dedico a la escultura, produciendo obras y dando talleres.

Nadia.—Desde entonces vivo en Bariloche, donde estudié Biología y obtuve el doctorado. Al mismo tiempo asistí a talleres y cursos relacionados con la escultura: cerámica, talla en madera y otros.

Siempre me interesaron los seres vivos, tanto que me doctoré en Biología en la Universidad Nacional del Comahue, dedicándome al arte en forma no académica. Con el uso de tejidos metálicos, conceptos biológicos y escultóricos confluyeron para hablar de cuestiones humanas, trazando paralelos entre ecología, sociedad y psiquis. Los tejidos metálicos remiten a tejidos biológicos, la piel de los animales, pero la inclusión de un animal dentro de otro rompe la idea de individualidad y sugiere otro tipo de unidad: la coexistencia en ecosistemas. La piel podría no ser la piel natural, podría ser una piel adquirida, una piel social. Estos animales, de una forma u otra, confrontan lo civilizado con lo salvaje del cuerpo y espíritu humano.

—¿Puedes identificar la influencia de artistas que admiras desde aquel entonces?

Nadia.—Siempre admiré a muchos artistas, tanto actuales como de la historia y de diferentes culturas, sin embargo no sabría decir si alguno influyó particularmente. El contacto con artistas y obras me resultó muy estimulante y aprendí muchísimo de ellos. Fue importante escuchar las experiencias y las diferentes formas de ver la vida, el mundo y la actividad artística. Estos intercambios me ayudaron a desarrollar mi propia forma de hacer y pensar.

—¿Cómo te encontraste con la escultura monumental? ¿Cómo le explicarías a alguien que quizás no sabe, lo que es la escultura monumental?

Nadia.—La verdad es que no me he pensado en relación con la escultura monumental como algo diferente del resto. Simplemente he ido trabajando en relación con mis posibilidades, con el límite que pone el dónde mostrar y los costos. Espontáneamente tiendo a hacer esculturas de cierto tamaño por la relación que se da entre los cuerpos, el tener frente a mí un ser-escultura de mi tamaño. Presenté proyectos para concursos de escultura en gran formato pero sólo tuve una oportunidad de concretar una obra a mayor escala, un Pegaso de 4 metros de altura para el campus Miguelete de la UNSAM dentro del proyecto por su aniversario: "20 años, 20 esculturas". Las esculturas interactúan con todo lo que la rodea en el espacio. Por eso el tamaño influye en cómo uno la percibe, qué es lo que transmite. Un espacio amplio no implica necesariamente que la escultura deba ser grande, ya que objetos muy sutiles y pequeños pueden transmitirnos algo potente, pero una obra de mayor dimensión juega de otra manera con el paisaje, la distancia a la que se puede ver y con los árboles, edificios, etc., y por supuesto, con nosotros mismos. No te produce lo mismo una forma determinada si la puedo levantar y sostener en mi mano que si con mi mano sólo abarco una pequeña parte y me tengo que alejar y dar vueltas alrededor para verla completa. Realizarla, me requirió por un lado, adaptarme a las dimensiones, porque al principio cada parte me parecía demasiado grande, aunque estaba perfectamente a escala. Por otro lado, necesité más herramientas como escaleras, poleas y particularmente los andamios, arriba de los que tuve que acostumbrarme a trabajar.

—¿Cuál es la importancia de los materiales? ¿Qué materiales trabajas actualmente?, y si los hay ¿cuáles te gustaría trabajar?

Nadia.—Cada material es hermoso y se pueden hacer infinitas cosas, sin embargo algunos materiales se prestan mejor para trabajar ciertos conceptos, ideas, transmitir pensamientos y emociones, o es que uno se lleva mejor con ellos. Hay varios aspectos a tener en cuenta. Uno es que las características del material en sí acompañen la idea por sus cualidades a la vista, tacto, el peso, la transparencia, etcétera. A veces el contraste, el opuesto, puede servir según se lo aproveche. Hay materiales que tienen limitaciones en cuanto a tamaño y detalles posibles, si pueden estar a la intemperie o no... Otro aspecto es qué tipo de trabajo te requiere, si es de fuerza, de mucha minuciosidad,

lento o rápido, si requiere de protección, si es tóxico, ruidoso... Y en eso lo que importa es cómo quiero vivir el trabajo que hago. Otra más sutil es lo que te dice el material más íntimamente y hace que quieras estar en contacto o no aunque no sepas por qué. He trabajado con varios materiales: cerámica, madera, piedra, cemento, resina y el que me tiene cautivada hace años es el metal, aunque no de cualquier tipo sino las mallas de metal. Me pasó que venía trabajando en cerámica, y el modelado en arcilla me sigue pareciendo fascinante, pero me topaba con los límites, sobre todo el tamaño, dónde hornear y la fragilidad. Con la madera y la piedra también me encontraba el límite del volumen de bloques que podía conseguir y el peso que podía manejar. Cuando me encontré con el metal desplegado, sentí la libertad de poder construir figuras de mayor tamaño y a la vez livianas, pero lo que más me estimuló es poder trabajar con el vacío, con los espacios internos y la luz que pasa a través.

—¿Qué es lo que consideras en el proceso creativo? ¿Es importante la experimentación, la búsqueda?, ¿por qué?

Nadia.—En mi experiencia es un proceso que se inicia de forma oculta, que se nutre donde todo lo que puedas experimentar en la vida, tanto temas personales individuales como colectivos, lo que puedas sentir de vos o de otras personas, tiempos y lugares. Es decir, que se inicia en un terreno difuso a partir del cual se va condensando la idea, como un pensamiento sin palabras, metafórico, simbólico que termina definiéndose en el proyecto para llevar a la materialidad esa idea. A veces eso es previo a ponerse a trabajar con el material pero también puede ir apareciendo en contacto con la materia, que de por sí te ayuda a desentrañar esos pensamientos difusos y complejos que están en el fondo. Incluso puede haber varias “obras” a través de las cuales se indaga sobre eso que se agita por debajo y no termina de aclararse. Por eso, para mí estoy en una permanente búsqueda y necesito la experiencia, la práctica. Cada obra materializa un avance, un hallazgo, en el cual me apoyo para seguir profundizando. Se va entrenando la habilidad de expresarse con el material y también la habilidad en el “buceo”.

—Lo que puedas decir sobre los siguientes conceptos: forma, plástica, mitología, vacío escultórico, espacio escultórico, composición, morfología, elementos no escultóricos, procedimiento de la escultura.

Nadia.—Mi formación en arte no es académica, y no me he ocupado

de la teoría o el análisis de las esculturas. Apenas manejo una terminología que me permite intercambiar con colegas y aprendices. Utilizo el término *forma* para referirme a la disposición de la materia en la obra, más allá de lo que esté expresando, puede ser abstracta, figurativa, geométrica, etc.; *plástica* para referirme al procedimiento o la obra que fue hecha modificando materiales para diferenciarla de una obra puramente visual como por ejemplo un audiovisual. La *mitología*, dado que es propia de la cultura, permite expresarse utilizando simbología compartida por la comunidad. En una escultura el material trabajado es una parte y se completa al percibir, con los espacios vacíos que participan en la composición, *los vacíos escultóricos*. La obra puede estar compuesta por varios elementos y los espacios entre ellos forman parte de la obra, por lo que se considera a todo el espacio que ocupa: *espacio escultórico*. La *morfología* se entiende por el estudio de la forma, lo que permite describirla más exhaustivamente y compararla con otras formas. No utilicé nunca la expresión *elementos no escultóricos*, me imagino que son los que hacen a su presentación pero no forman parte como los soportes, bases, etcétera; *procedimiento* son las acciones para ejecutar la obra, las técnicas y el trabajo que se realiza con los materiales para dar forma a la escultura.

**—¿Cómo es tu experiencia como docente?, ¿y cómo estudiante?
¿Qué puedes decir de la docencia en el Valle?**

Nadia.—Durante bastante tiempo me resistí a dar clases porque me parecía que al haber aprendido de forma independiente, y muchas veces intuitiva, no tenía los conocimientos ni la metodología para enseñar. Comencé a dar clases por insistencia de gente que aspiraba a aprender y quería que les ayudara, aunque no tuviera un sistema. Así, fui descubriendo que podía transmitir lo que había aprendido y sobre todo las actitudes que me habían ayudado a aprender y conectarse con la creatividad. Podía hablar sobre los obstáculos, las frustraciones, los estados de ánimo, las estrategias que me habían dado resultado y la importancia de la motivación sincera. Luego fui docente en una Tecnicatura de Arte, terciaria, privada, y allí aprendí a organizar las clases de forma más sistemática, con los contenidos básicos en tres materias que recorrían diferentes materiales y técnicas. Aquella escuela de arte duró poco y Bariloche volvió a carecer, hasta hoy, de una carrera o estudio sistemático de arte. En 2017 me seleccionaron para los talleres de escultura en la Escuela Municipal de Arte *La llave*, donde se dictan diferentes talleres no

nivelados, sin un programa definido, de música, danza, teatro, artes plásticas y visuales. Allí doy tres talleres de escultura en los cuales los y las aprendices se aproximan gradualmente a las técnicas, materiales, conceptos y manera de ver la tridimensión, y un cuarto nivel para hacer proyectos con la técnica y material a elección.-

La Colección IUPA INVESTIGA nos recuerda que el arte es ese objeto opalescente, que no puede esperar... el arte irrumpe como objeto urgente, y se nos impone. Opalescente, porque dependiendo de la luz con que se lo mire, su semblante general cambia; y urgente, ya que de otro modo desaparece. El objeto artístico es, en la perspectiva y el instante en que lo miramos, una figuración de lo real y una abstracción de lo sensible. Los desarrollos, en cada uno de los volúmenes que componen esta colección, dan cuenta de procesos y procedimientos de opalescencia y urgencia en una diversidad de objetos artísticos. En IUPA INVESTIGA, los docentes-investigadores de la Universidad Pública de Artes de Río Negro (IUPA) adoptan la perspectiva y capturan el instante del objeto artístico en su carácter mutable y su condición efímera. Como ningún estudio artístico, la colección IUPA INVESTIGA no puede prometer rigores, pero sí puede retratar la ambigüedad en los aspectos y los tiempos en que ocurre el objeto artístico.

Plenitud de la escultura monumental en los espacios públicos es una compilación de Álvaro Coria Núñez, director del Proyecto de Investigación homónimo, implementado en el trienio 2022-2024. El volumen sintetiza conocimientos básicos, fundantes sobre técnicas y formas escultóricas para principiantes, y se añaden experiencias de estudiantes de un arte transformador de los espacios urbanos, un tipo de arte que concientiza sobre el valor del patrimonio público, el esfuerzo “humano” por montar lo simbólico y la manipulación “singular” del espacio.

María Inés Arrizabalaga | Editora

ISBN 978-987-8274-45-4

9 789878 274454

INSTITUTO
UNIVERSITARIO
PATAGÓNICO
DE LAS ARTES
RÍO NEGRO

IUPA SEC. DE
INVESTIGACIÓN
Y POSGRADO

Río
Negro