

MÓDULO NUEVE

Escultura moderna

Las obras seleccionadas son esculturas icónicas de la colección del MoMA. Son objetos tridimensionales que incorporan volumen y masa en sus estructuras. Dos de los artistas, Umberto Boccioni y Pablo Picasso, crearon importantes obras tridimensionales, además de hacer pinturas y dibujos, mientras que a Constantin Brancusi, Alberto Giacometti y Claes Oldenburg se les conoce principalmente por ser escultores. Al discutir estas obras, tengan en cuenta los materiales utilizados y su relación con el tema.

Umberto Boccioni. *Unique Forms of Continuity in Space*. 1913

- ¿Cómo describirían la apariencia física de esta figura?
- ¿Qué está haciendo este hombre? ¿Qué aspectos de esta escultura sugieren movimiento?
- Esta escultura está hecha en bronce. ¿Por qué creen que Boccioni escogió este material?

Umberto Boccioni (1882-1916) hizo la siguiente declaración acerca del arte en 1910: “Todos los temas previamente utilizados deben ser descartados para expresar la vorágine de nuestra vida de dureza, de orgullo, de fervor y rapidez”. La obra *Unique Forms of Continuity in Space* representa la adopción de temas modernos y nuevas formas de representación por parte del futurismo. En esta obra estática, Boccioni creó un sentido de movimiento: la figura parece estar avanzando hacia adelante, con los contornos de su cuerpo moviéndose al desplazarse. Este movimiento hacia adelante puede simbolizar el progreso de la humanidad, incluyendo los avances asociados con la modernidad.

Pablo Picasso. *Guitar*. 1914

- ¿En qué se diferencia esta escultura de una guitarra real? Consideren la forma y estructura de ambas.
- ¿Cómo creen que Picasso hizo esta pieza?
- ¿Por qué creen que Picasso decidió utilizar alambre y una lámina de metal para representar la guitarra?

Hasta 1909, Pablo Picasso (1881-1973) empleó la técnica de escultura tradicional de modelaje en arcilla. Con *Guitar*, él abandonó esa técnica en favor de un proceso constructivo combinando elementos preexistentes. Este proceso, que Picasso y su colega

Georges Braque desarrollaron a principios del siglo veinte, hace eco de la técnica del collage, en la que se pegan pedazos de papel rotos o cortados. Picasso construyó la representación de una guitarra combinando materiales ordinarios: láminas de metal y cuerdas. Aunque su interpretación representa claramente el popular instrumento, la combinación de volumen y vacío rompe con su forma tradicional.

Constantin Brancusi. *Fish*. 1930

- ¿Cómo describirían el mármol que Brancusi talló para hacer esta escultura?
- Esta escultura no tiene las características típicas del cuerpo de un pez. ¿Por qué creen que Brancusi decidió eliminar estos atributos tan importantes?
- ¿Cómo cambiaría esta obra si el pedestal fuera más grande o más pequeño?

Fish, un bloque largo de mármol pulido encima de un pedestal de tres cilindros apilados, no tiene los atributos físicos típicos de su tema: no tiene cara, aletas ni cola; sólo es una forma horizontal alargada. Constantin Brancusi (1876-1957) estaba más interesado en comunicar el carácter innato del pez en vez de describir su apariencia física. “La simplicidad no es un fin en el arte”, dijo, “pero, a pesar de todo, llegamos a la simplicidad al acercarnos al sentido real de las cosas”.

Turnos de charla: Escojan un animal y consideren cómo lo esculpirían para capturar su esencia. ¿Qué materiales usarían? ¿Cuán representativa o abstracta sería su obra?

Alberto Giacometti. *Man Pointing*. 1947

- ¿Qué está haciendo esta figura? ¿Qué les sugiere su gesto?
- ¿Cómo describirían la superficie y textura de esta obra?
- La figura es delgada y alargada. ¿Por qué creen que Giacometti la representó de esta manera?

En 1945, Alberto Giacometti (1901–1966) adoptó la figura humana como su tema principal. Aunque él creó sus obras en bronce, inicialmente esculpió las figuras en arcilla, tallando la superficie. La apariencia escuálida de sus figuras masculinas y femeninas, a veces solitarias y a veces en grupo, da una impresión general de aislamiento dentro del espacio que las rodea, la cual ha sido interpretada como símbolo de la angustia predominante en los años después de la Segunda Guerra Mundial.

Claes Oldenburg. *Floor Cone*. 1962

- Describan la forma de esta obra.
¿Cómo se compara con un cono de helado real?
- Esta obra mide aproximadamente cuatro pies y medio de largo, once pies de ancho y cuatro pies y medio de alto. Sabiendo el tamaño, ¿cómo cambia su interpretación de la obra?
- ¿Cómo describirían el tono general de esta obra?

Claes Oldenburg (nacido en 1929) es conocido por sus gigantescas esculturas de objetos comunes. Él está asociado con el Arte Pop, un movimiento de los años cincuenta y sesenta que incorpora imágenes populares y procesos comerciales en obras de arte. En *Floor Cone*, Oldenburg ha alterado el tamaño y textura de un cono de helado, resultando en una obra grande y flácida con insinuaciones cómicas. La pintura sintética, lienzo, espuma, caucho y cajas de cartón con las cuales Oldenburg construyó esta obra, ejemplifican la tendencia de los artistas Pop de utilizar materiales comerciales en sus obras.

Turnos de charla: Oldenburg se basó en experiencias e imágenes comerciales para el tema de sus obras. ¿Qué imágenes de productos comerciales eran comunes cuando ustedes eran niños? ¿Qué experiencias asocian con estas imágenes?

Actividad para crear arte

En este módulo, consideramos diferentes materiales y procesos utilizados en la escultura moderna. Con la obra *Guitar* de Pablo Picasso en mente, pida a los participantes que construyan obras tridimensionales usando trozos de papel. Ellos pueden cortar, rasgar o romper los trozos como gusten. Pídales que representen un objeto particular; si ellos quieren, pueden inspirarse en las figuras y objetos discutidos en este módulo: una persona, instrumento o animal. Asegúrese de incluir papel de diferente grosor, textura, color y diseño. Anime a los participantes a construir un objeto tridimensional, no un collage plano.