

LA ESCULTURA. GUÍA PARA DESCUBRIR, IMAGINAR Y CREAR

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

INBAL

¡HOLA!

El Museo de Arte Moderno te da la bienvenida. Lo que tienes en tus manos o en tu pantalla es una guía que esperamos te ayude a **descubrir la escultura, sus formas y materiales** de una manera diferente y divertida.

Abre bien tus ojos para conocer las obras que presentaremos a continuación. Echa a volar tu imaginación, prepara tu cuerpo y pon manos a la obra.

Portada:

Agustín Jiménez.

*Oliverio Martínez. Leyes obreras,
monumento a la Revolución, 1957*

Autor no identificado.

*Monumento a Álvaro Obregón
en San Ángel, ca. 1937*

¿QUÉ ES UNA ESCULTURA?

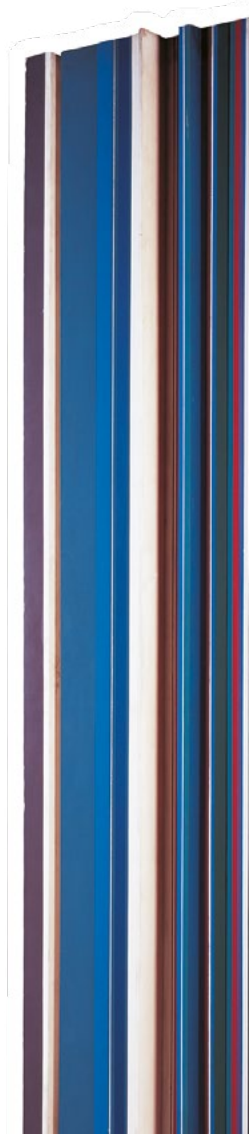

La escultura es una obra de arte con **volumen**, es decir, tridimensional. La puedes rodear y observar de frente, de lado y por detrás, a diferencia de la pintura, que es plana. Por ello, la escultura tiene tres medidas: altura, longitud y profundidad. ¡Seguramente has realizado una escultura en plastilina!

¿Aún tienes dudas? Dibuja a una persona o al objeto de tu elección tal y como se ve desde cada una de esas posiciones. La próxima vez que realices una escultura, te será más fácil pensar en cada uno de sus lados.

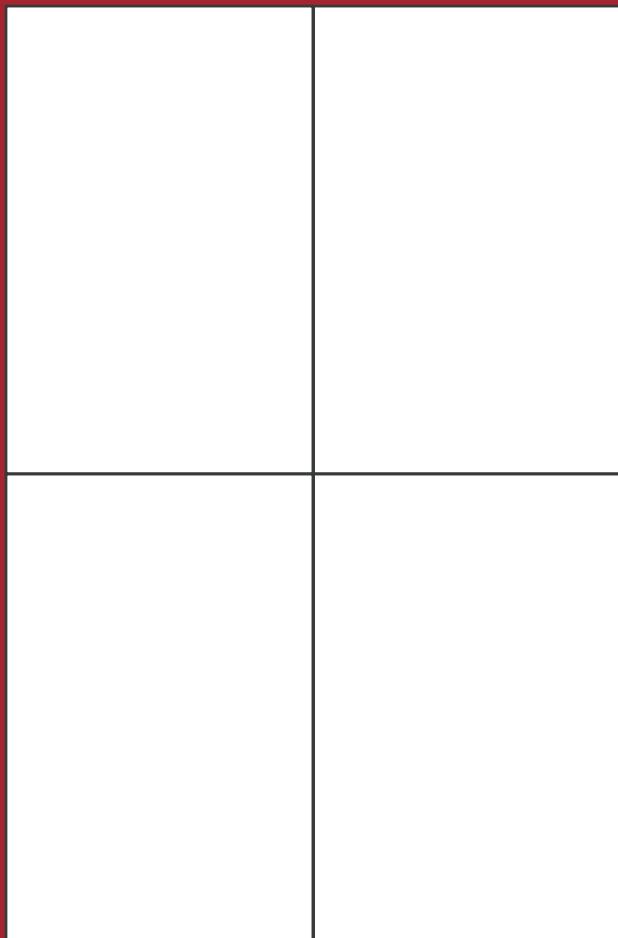
Francisco Moyao.

Verticalidad, fuerzas niveladas, 1972

FRENTE

COSTADO DERECHO

POSTERIOR

COSTADO IZQUIERDO

Debido a que la escultura tiene características que la distinguen de otras obras de arte, te damos algunos consejos para observarlas y apreciarlas mejor:

- 1. Elige la escultura que más te guste.**
- 2. Sitúate frente a ella.**
- 3. ¿De qué material crees que está hecha?**
- 4. ¿Se parece a algo que conoces?**
- 5. ¿Es más pequeña o grande que tú?**
- 6. Rodea la escultura y obsérvala desde distintos lugares.**
- 7. ¿Se ve diferente si cambias de lugar? ¿Por qué?**
- 8. ¿Qué título le pondrías a la escultura?**

Recuerda realizar este ejercicio cada vez que observes una escultura.

¿CÓMO SE HACEN LAS ESCULTURAS?

Para hacer una escultura se puede usar **diferentes materiales** y de estos depende la técnica que se necesita. Por ejemplo, si se usan materiales blandos como la plastilina o el barro, la escultura se **modela**; si los materiales son más duros pero fáciles de remover con instrumentos cortantes, como la piedra y la madera, la escultura se **talla**.

Existen muchas otras técnicas y materiales con los que se puede hacer una escultura.

¿Puedes pensar en algún otro?

Estanislao Contreras.
Espiga, 1966

Uno de ellos es el metal, como el **bronce**. Seguro te preguntas cómo es que algo tan duro se puede moldear. Se emplea una técnica llamada

CERA PERDIDA

- 1** El artista comienza por hacer un **modelo con barro o plastilina**.
- 2** Una vez terminado, se recubre con una capa de cera de la cual se hace un molde de yeso, **¡parecido a cuando nos rompemos alguna parte del cuerpo!**
- 3** Después se vierte **bronce fundido** e hirviendo que, al entrar en contacto con la cera, hace que esta se derrita. Así, **el bronce reemplaza a la cera**. Luego, el molde de yeso se rompe y queda lista la escultura, solo resta pulirla y darle otros acabados finales.

1

2

3

En las últimas décadas, los escultores han utilizado materiales como el cristal, el plástico, el hierro o incorporado luz, sonido, electricidad y movimiento para expresar sus ideas.

Mira esta obra de **Lorraine Pinto**, *Quinta dimensión*. Tiene dos esferas que parecen flotar sobre una base de metal. Al interior de una de ellas, hay un paisaje con formas cúbicas, que representa el presente; en la otra, vemos formas piramidales, una ciudad del futuro. La escultura se ilumina gracias a un juego de luces e, inclusive, **¡tiene sonido!**

¿Qué música escogerías para esta obra?

Lorraine Pinto.
Quinta dimensión, 1968

¿QUÉ FORMA TIENEN LAS ESCULTURAS?

Así como hay una gran variedad de materiales para realizar esculturas, **sus formas pueden ser tan diversas como la imaginación lo permita.**

Observa *La hamaca*

¿Qué puedes ver?

¿Identificas la figura?

¿Qué te llama la atención?

¿Por qué crees que se titule de esa manera?

Muchos artistas han representado la realidad tal como la perciben sus sentidos. Lo que esculpen, ya sea seres vivos o cualquier otro objeto, es fácilmente identificable. A este tipo de escultura se le llama **figurativa**. En esta obra de Zúñiga, podemos reconocer la silueta de una mujer que descansa y parece suspendida sobre una hamaca, aunque no está esculpida de manera detallada.

Francisco Zúñiga.

La hamaca, 1957

MARDONIO MAGAÑA

Mardonio Magaña fue un escultor de Guanajuato. En la década de 1920 se mudó a la Ciudad de México, donde encontró trabajo como conserje de la Escuela de pintura al aire libre. Cuando no estaba trabajando, se entretenía tallando pequeñas esculturas de madera con una navaja de bolsillo. Retrataba a las personas del campo, aquellas que había conocido cuando vivía en Guanajuato.

Observa la obra
Mujer con canasta.

¿Qué te llama la atención?
¿Qué expresa la mujer?

Mardonio Magaña.
Mujer con canasta, ca. 1931

GELES CABRERA

Geles Cabrera fue la **primera mujer en México** en dedicarse de manera profesional a la escultura ya que, hace muchos años, no se acostumbraba que las mujeres fueran artistas. ¡Qué bueno que los tiempos han cambiado! En 1948, cuando tenía 22 años, expuso por primera vez sus obras en una galería.

Sus esculturas son **figurativas** y están hechas en distintos materiales.

Observa una de ellas.

¿Qué figura reconoces?

¿Qué elementos te ayudan a identificarla?

Geles Cabrera.
Sin título, 1954

A continuación, vamos a realizar una escultura de alguna persona, animal u objeto en **papel maché**.

MATERIALES

Papel periódico

Engrudo (una taza de harina y tres tazas de agua)

Pintura y pinceles

Cinta adhesiva

Primero, vamos a preparar engrudo:

- 1** | Con la ayuda de un adulto, mezcla la harina con una taza de agua.
- 2** | Agrega a la mezcla dos tazas de agua y revuelve hasta deshacer los grumos.
- 3** | Vierte la mezcla en una cacerola y ponla a fuego lento para que hierva; continúa moviendo hasta que tenga una consistencia pastosa.
- 4** | Espera a que se enfríe para poder usarlo. Para conservar mejor el engrudo, guárdalo en el refrigerador.

Ahora sí, manos a la escultura:

1

Haz un dibujo de tu escultura; identifica qué formas o figuras la componen.

2

Haz tiras gruesas de papel periódico. Puedes torcerlas para hacerlas más resistentes.

3

Con las tiras de papel, comienza a hacer la estructura de tu escultura conforme a tu dibujo. Usa la cinta adhesiva para unir las partes y que tome forma.

4

Toma más periódico y córtalo en recuadros pequeños. Cúbrelos con engrudo y pégalos a la estructura de tu escultura. Espera a que seque. Repite este paso tres veces más.

5

Deja secar la escultura durante un día. Píntala de color blanco y después agrega los colores de tu preferencia.

Así como hay esculturas que representan la realidad, algunos artistas han expresado sus **sentimientos o ideas** a través de otros elementos que no se asemejan a lo que hay en el mundo exterior. A este tipo de escultura se le llama **abstracta** y transforma el espacio a partir de:

**Composiciones
de figuras**

**Juegos de
colores
geométricos**

Manuel Felguérez.
Combinación 144-A, 1973

**Repetición
de líneas
y figuras**

Francisco Moyao.
*Soporte vital resistencia
dinámica, 1976*

¿CÓMO CREAR UNA ESCULTURA ABSTRACTA Y EN MOVIMIENTO?

Fue una pregunta que se han hecho varios artistas, al no querer que su escultura sea estática e inmóvil, sino que la obra **cobre vida propia**. No se trata de representar a alguna persona desplazándose, sino que la escultura tenga movimiento por sí sola. Pero **¿cómo hacerlo?**

Algunos escultores hicieron que sus obras de arte se movieran con ayuda de elementos como **el viento, el agua o la luz**.

Hagamos un ejercicio a partir de líneas y movimiento.

MATERIALES

Papel

Cartón

Aguja

Hilo grueso (40 cm)

Plumones

Tijeras

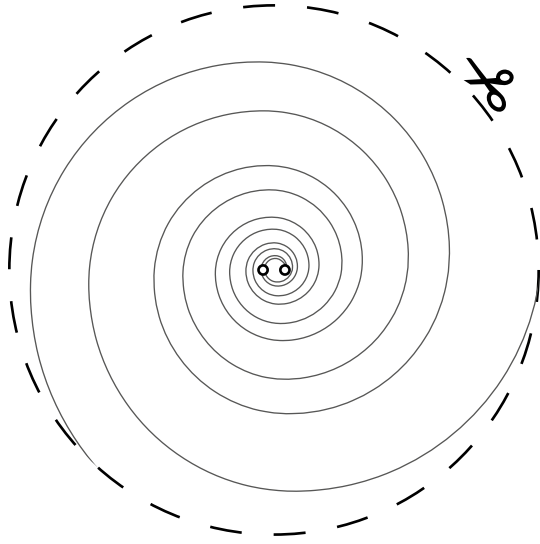
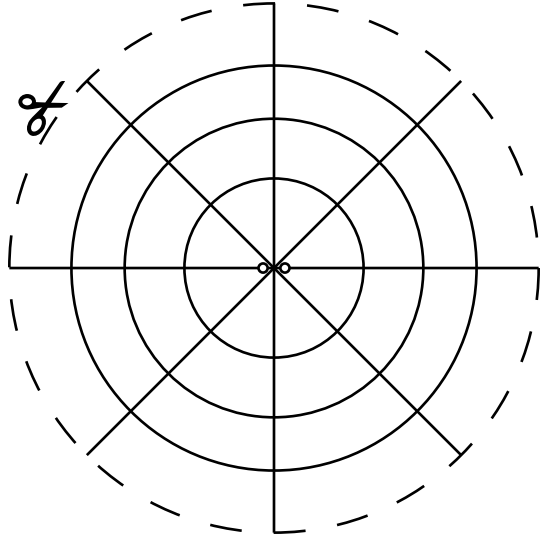
Pegamento

- 1** Colorea los círculos que encontrarás en la siguiente página. ¡Experimenta con diferentes colores!
- 2** Recorta los círculos y pega el primero sobre un cartón, luego recorta el cartón para que quede del mismo tamaño que el círculo que pegaste. Del otro lado deberás pegar el círculo que falta.
- 3** Con la ayuda de un adulto, utiliza la aguja para perforar los puntos marcados. Pasa el hilo por los agujeros.
- 4** Toma un extremo del hilo con cada mano y haz girar el círculo de cartón para que el hilo se enrede.

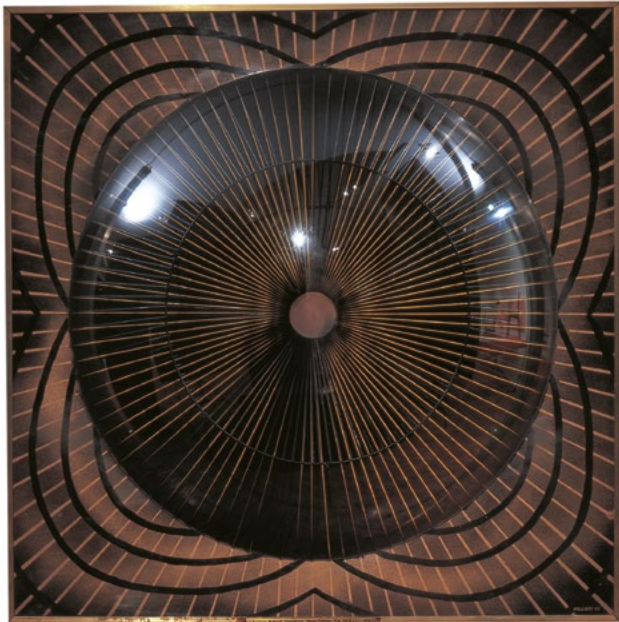
¡Estira el hilo y mira lo que sucede!

¡Lee con atención las instrucciones antes de recortar!

Otros artistas quisieron dar movimiento a sus obras a través de **ilusiones ópticas**, en las que se engaña a los ojos para que perciban la imagen como si esta se moviera, tal y como resulta en la obra de **Ernesto Mallard**.

Ernesto Mallard.

Heliogonía, 1968

FELICIANO BÉJAR

Feliciano Béjar es conocido por ser el creador del *magiscopio*, un **artefacto artístico** realizado con diversos materiales, como metales y vidrio, el cual funciona como unos lentes para mirar el mundo de manera diferente.

Béjar se inspiró en una historia personal. Al vivir en Italia, observó a un niño que, en unas escaleras encharcadas por la lluvia, se inclinó para recoger algo con la mano que después metió en una bolsa de papel. En realidad no levantó ni guardó nada pues sólo había reflejos de luz en el agua. Cuando el artista le preguntó al niño qué hacía, él respondió: **“Estoy recogiendo soles”**.

Feliciano Béjar.

Bosque magiscópico, 1972

¿QUÉ TAMAÑO TIENEN LAS ESCULTURAS?

Existen esculturas pequeñas, medianas, grandes, enormes, es decir, **de todos los tamaños**. Durante el siglo xx, hubo un especial interés por crear esculturas de gran tamaño o monumentales, es decir, que son mucho más grandes que nuestro propio cuerpo.

Algunas de estas esculturas son **monumentos**, es decir obras que buscan resaltar o conmemorar a alguna persona o evento, como el monumento a la Madre o el monumento a la Revolución.

¿Los conoces?

Fotografía:
Thomas Ledl

Otras esculturas monumentales no recuerdan ningún hecho o persona sino que buscan transformar el espacio donde se colocan. No obstante, todas tienen algo en común: las encontramos en un **espacio público**, alguna plaza o calle, que compartimos con los demás, día con día.

La obra *El Barco. México 68* que hoy se observa en el **Jardín Escultórico del MAM**, originalmente estaría en la entrada de Villa Olímpica, donde residieron los atletas durante las Olimpiadas que tuvieron lugar en nuestro país en 1968.

¿En qué otro lugar crees que la obra podría estar?
¿La veríamos de otra manera?

Dibuja un nuevo paisaje alrededor de la escultura.

PASEOS ESCULTÓRICOS

Así como en el museo puedes observar esculturas, en la Ciudad de México y sus alrededores puedes descubrir muchas más en **en las calles y los espacios públicos**. Por ello, te sugerimos tres diferentes paseos para que te conviertas en un guía de arte y compartas con tu familia o amigos los conocimientos sobre escultura que has aprendido con esta guía, así como tus impresiones y sensaciones.

Fotografía: |
Protoplasma kid |

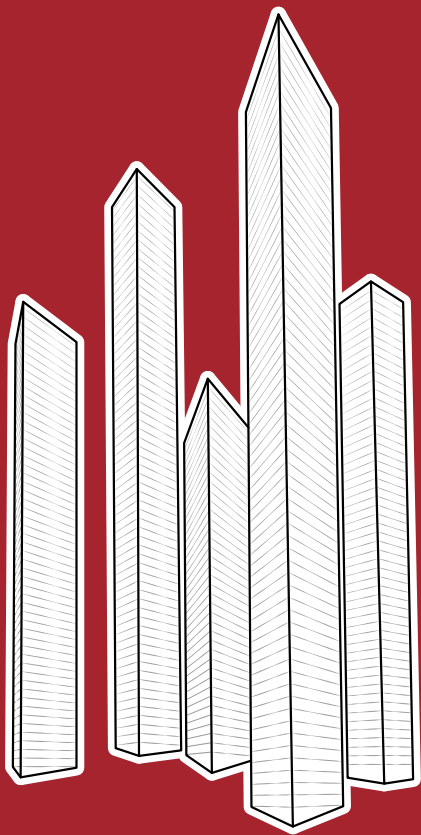
LAS TORRES DE SATÉLITE

Al norte de la Ciudad de México se encuentran las *Torres de Satélite*: **5 torres cuya base es un triángulo**. Están hechas de concreto y son huecas por dentro. Se construyeron en 1957 para dar la bienvenida a los residentes a una nueva parte de la ciudad, conocida como Ciudad Satélite.

La obra se pensó para ser vista desde un coche o autobús en movimiento, lo que hacía que fuera innovadora. A medida que uno se acerca a las torres, parece que cambian de forma y tamaño, ofreciendo una nueva manera de mirar el arte.

Sus colores han cambiado en varias ocasiones. Cuando se diseñaron, iban a pintarlas en tonos de rojo y naranja para que se confundieran con el atardecer. En la actualidad, tres son blancas, una amarilla y una roja. El color es importante, ya que busca provocar una emoción en quien las ve. Obsérvalas con atención, **¿cómo te hacen sentir?**

Imagina que pudieras pintar las Torres de Satélite de otro color. Reflexiona qué emociones te gustaría tener al verlas. **Ahora, coloréalas.**

EL ESPACIO ESCULTÓRICO

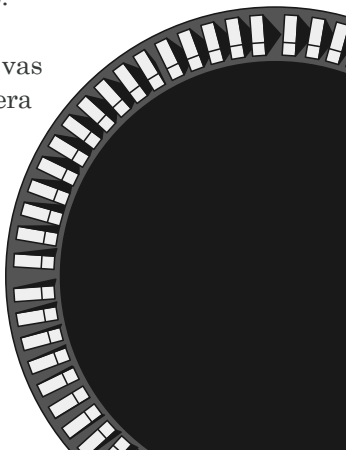
En Ciudad Universitaria puedes visitar el *Espacio Escultórico*, donde se encuentra una de las esculturas más grandes del mundo. La obra es un gran círculo formado por **64 estructuras triangulares**, mientras que al centro se encuentra la lava petrificada del volcán Xitle, que hizo erupción ¡hace **1600 años!**

Los seis artistas que idearon la escultura buscaban que el arte conviviera con la naturaleza. De esta manera, la obra nos permite contemplar el paisaje y pensar en otras formas de cómo podemos relacionarnos con nuestro entorno.

Imagina que eres escultor y vas a crear una escultura que fuera parte de la naturaleza.

¿Cómo sería?

Federico Silva, Hersúa, Helen Escobedo, Sebastián, Manuel Felguérez y Mathias Goeritz,
Centro del Espacio Escultórico, 1979

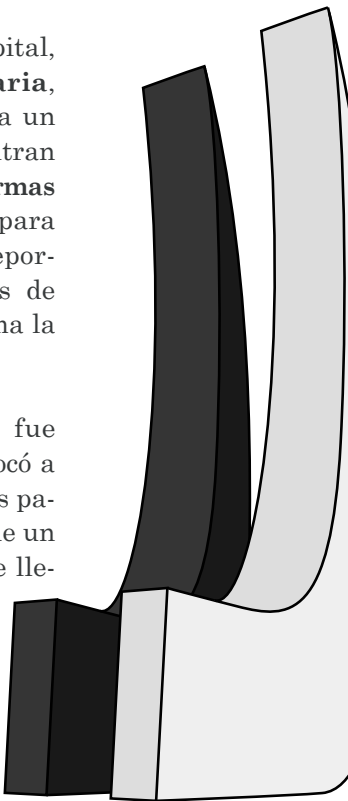
LA RUTA DE LA AMISTAD

Cuando visites el sur de la capital, cerca de **Ciudad Universitaria**, observa detenidamente cómo a un costado de periférico se encuentran **19 esculturas de diferentes formas y colores**. Fueron realizadas para conectar las instalaciones deportivas durante las Olimpiadas de 1968. A este proyecto se le llama la Ruta de la amistad.

El responsable del proyecto fue **Mathias Goeritz**, quien convocó a artistas de los cinco continentes para realizar las obras. Goeritz fue un escultor y pintor austriaco que llegó a México cuando tenía 34 años. Junto con otros artistas, colaboró en la creación de las *Torres de Satélite* y el *Espacio Escultórico*.

Ángela Gurría |
Señal, 1968

Ahora que has descubierto una variedad de esculturas y cómo distintos artistas han buscado que sus obras formen parte de nuestra vida y entorno, te invitamos a diseñar una escultura pública propia.

Para ello, piensa:

¿Quiénes observarán tu escultura?

Puede ser tu familia, tus compañeros de escuela o tu comunidad

¿Dónde estará ubicada?

Te sugerimos que sea un lugar a la vista de las personas en las que pensaste.

¿Qué mensaje quieres transmitir?

¿Qué forma y tamaño tendrá?

¿De qué material te gustaría que estuviera conformada?

A continuación, dibuja en el espacio un boceto de la escultura. **No olvides imitar el material y los colores de la obra.**

REALIZA UNA MAQUETA DE TU ESCULTURA

Busca los materiales más adecuados. Por ejemplo, si la escultura será de concreto puedes elegir **plastilina** o pasta para modelar; si por el contrario, será de metal, tu maqueta puede ser de **cartón**.

La maqueta será una escultura a **escala** más pequeña de la que creaste para un espacio público. La escala es el proceso en el que se usan las matemáticas para imaginar un objeto en un tamaño diferente, pero sin que pierda sus cualidades. **¡Como los mapas!** Estos son representaciones a escala de un territorio más grande, como México o el mundo.

Esperamos que hayas disfrutado de lo que descubriste en esta guía y sus actividades.

No dejes de compartir con nosotros tus esculturas al correo

educativos@mam.org.mx.

**¡Nos interesan mucho tus creaciones
y observaciones!**