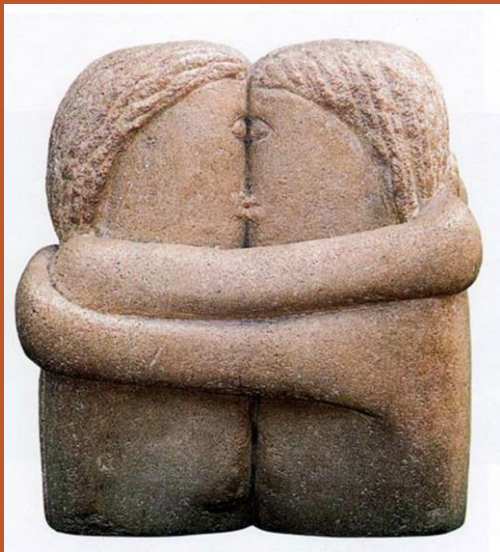

La escultura del siglo XX

primitivismo

El beso, 1908

designa la influencia de las obras primitivas sobre los artistas occidentales

Tendencia iniciada por los **fauves** , pero con poca repercusión en la escultura

Artista **destacado:CONSTANTIN BRANCUSI:**

Rumano de nacimiento, estudió y se afincó en París. Allí conoció la obra de Rodin. Se incluye normalmente en el movimiento LA ESCUELA DE PARÍS entre los años 1920 y 1940.

novecentismo catalán

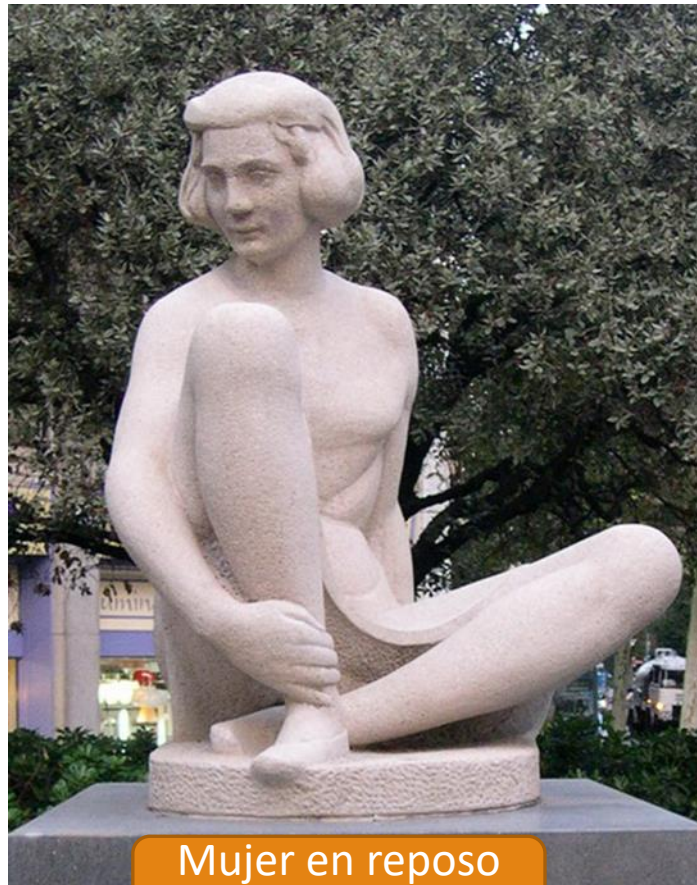
Mujer sentada

DERIVADO DEL MODERNISMO

principios del siglo XX

Destaca: Manuel Martínez Hugué

Mujer en reposo
1925

Expresionismo

la escultura trató de reflejar la soledad y la angustia del hombre del mundo moderno.

Destacan:

LEMBRUCK

BARLACH

Wilhelm Lehmbruck (1881-1919).

Influido durante los primeros años por Meunier y Rodin. Sus estilizados personajes, generalmente mujeres, aparecen aislados, reflexivos y marcados por la angustia. Muestran la agonía y la miseria en sus expresiones faciales.

Mujer arrodillándose

Alberto Giacometti (1901-1966).

Es el mejor representante de la escultura expresionista.

Fue, además, un gran conocedor de la escultura africana y cubista.

Estuvo bastante vinculado al Surrealismo.

Sus figuras son extremadamente estilizadas y se encuentran solas, dispuestas en el espacio, sin conexión alguna con su entorno.

Cuando aparecen en grupos lo hacen sin relacionarse entre sí.

Recurre a la estilización para expresar; a través de la pérdida de materia, los espíritus desgarrados y doloridos del hombre del momento.

Cubismo

Trata las formas de la naturaleza por medio de figuras geométricas, fragmentando líneas y superficies. Se adopta así la llamada «perspectiva múltiple»: se representan todas las partes de un objeto en un mismo plano.

El objetivo fundamental de la escultura cubista es:

- “ la simplificación de los volúmenes que se recomponen según las necesidades de cada caso, alejándose cada vez más de la realidad”.

LA PRIMERA OBRA CUBISTA ES DE PICASSO

1912 Cartón, papel, lienzo, bramante y lápiz

Cabeza de mujer

Escultura Pública 1967, Chicago, Illinois
de Pablo Picasso

estética cubo- futurista

MAXIMO REPRESENTANTE: ARCHIPENKO

Hasta entonces la preocupación básica de un escultor ha sido dar forma a una masa determinada. Ahora el hueco, lo puramente antimaterial, será un elemento determinante de la propia escultura

escultor al que le gustaba experimentar e innovar. Redujo la figura humana a formas abstractas y creó obras que se cuentan entre las primeras esculturas cubistas

Es uno de los primeros en experimentar con formas cóncavas para sugerir antivolúmenes

vuelta a la policromía

Raymond Duchamp-Villon (1876-1918).

Francés, hermano de Marcel Duchamp.

En sus comienzos, realizó esculturas de estilo realista, influidas por Rodin y por Maillol.

Su conocimiento de la escultura africana determinó su acercamiento al cubismo

Desarrolló una escultura de relieve energético (Torso de mujer, Atleta, Baudelaire, Caballo)

Pablo Gargallo (1881-1934).

Aragonés.

Gargallo, influido por su amigo Julio González, desarrolló un estilo de escultura basado en la creación de objetos tridimensionales de placas planas de metal, usando también papel y cartón.

Algunas de estas esculturas tienen un tipo de minimalismo. Por ejemplo, muestra solamente la mitad de una cara y puede que sólo tenga un ojo.

También realizó esculturas más tradicionales en bronce, mármol y otros materiales.

Entre sus obras se encuentran tres piezas inspiradas en Greta Garbo

Sin embargo, su obra más conocida es su pieza maestra **El Profeta**, de 1933, que es la culminación de su concepto cubista de escultura del hueco y a la vez posee una energía expresionista que conecta, por el tema tratado, con la tradición bíblica.

Se le considera uno de los artistas más significativos de la vanguardia española e internacional.

EL PROFETA

Una de las úl
Intento de es
en dar forma
Las láminas c
entre sí.
La luz resbala
La figura resu
levantada en
Preocupación
El escultor no

En la norma de la escultura, que consiste
en un bloque, sino que se curvan, y se tuercen
hacia el interior, crea zonas de claroscuro.
La figura es poderosa, amenazante con una mano
levantada.

KIKI

GRETA CARBO CON PESTAÑAS

Abstracción

Julio Pellicer

Henry Moore

Surgió alrededor de 1910, como reacción al realismo, e influido por la aparición de la fotografía que provocó la crisis del arte figurativo

. Este lenguaje se elaboró a partir de las experiencias de vanguardia precedentes

El concepto de arte abstracto designa una serie de tendencias en pintura, escultura y artes gráficas, que rechazan la copia o la imitación de todo modelo exterior a la conciencia del artista

. Se entiende por arte abstracto aquel que prescinde de toda figuración (espacio real, objetos, paisajes, figuras, seres animados e incluso formas geométricas si se representan como objetos reales, con iluminación y perspectiva); según esta acepción, *una obra abstracta no puede hacer referencia a algo exterior a la obra en sí misma, sino que propone una nueva realidad distinta a la natural.*

Julio González Pellicer

Nacido en Barcelona, una gran parte de su vida transcurrió en París, como contemporáneo y amigo de Pablo Picasso.

Sus innovadoras esculturas con inclinaciones cubistas en su mayor parte son referencias a la figura humana, aunque frecuentemente son abstractas. Recupera el naturalismo con obras como *Montserrat gritando* (1937), escultura que se exhibió junto al *Guernica* en la Exposición Universal de París.

Dedicó su trabajo, sobre todo, a la escultura en hierro, a menudo de grandes proporciones.

Mujer peinándose I
1931. Hierro

Mujer peinándose II
1934. Hierro.

El hombre cactus
1939. Hierro.

la Monserrat

Es una de sus figuras más dramáticas y expresivas, símbolo de la lucha por la libertad. Fue expuesta en el pabellón de la República Española en la Exposición Internacional de París de 1937, que acogió un conjunto de piezas inspiradas en hechos y escenas bélicas que reaccionaban en contra del fascismo durante la Guerra Civil española y se manifestaban a favor de la República.

A partir de la emblemática Montserrat, realizaría diferentes variantes o interpretaciones en esculturas como El Pie, Gran Perfil de la campesina, Busto femenino o Torso. González se servirá de planchas de hierro para representar las partes del cuerpo humano.

La cabeza de la Monserrat

Es la culminación de este proceso. La obra quedó inacabada. Muestra el rostro de una mujer sencilla, fuerte y humilde, con el pañuelo en la cabeza, llena de fuerza, de rabia y de dolor por la situación de angustia que padece.

Al representarla con la boca abierta alcanza un alto grado de expresividad, es el momento preciso en el que emite el grito por el dolor que está soportando.

Julio González revela por medio de esta imagen el horror que provoca la guerra, es la expresión de la trágica realidad de su tiempo. El rostro recuerda a la expresividad de las figuras de Picasso en el Guernika y a El Grito de Munich.

Henry Moore

Influido por varios artistas renacentistas y góticos tales como Miguel Ángel, Giotto y Giovanni Pisano, así como por la cultura tolteca-maya.

Las primeras obras de Moore fueron realizadas usando la técnica de tallado directo, pero, a finales de los años 1940, Moore comenzó a producir esculturas moldeando la figura en arcilla o yeso antes de terminar el trabajo en bronce usando la técnica de moldeado a la cera perdida o la de moldeado en arena.

Sus obras generalmente representan abstracciones de la figura humana, como una madre con su hijo o figuras reclinadas.

La mayoría de sus esculturas representan el cuerpo femenino a excepción de las realizadas durante los años 1950, cuando esculpió grupos familiares.

Sus esculturas generalmente tienen espacios vacíos y formas onduladas, inspiradas, según algunos críticos, por los paisajes de Yorkshire, su lugar de origen.

FIGURA RECLINADA

Escuela de Vallecas

Alberto Sánchez Pérez

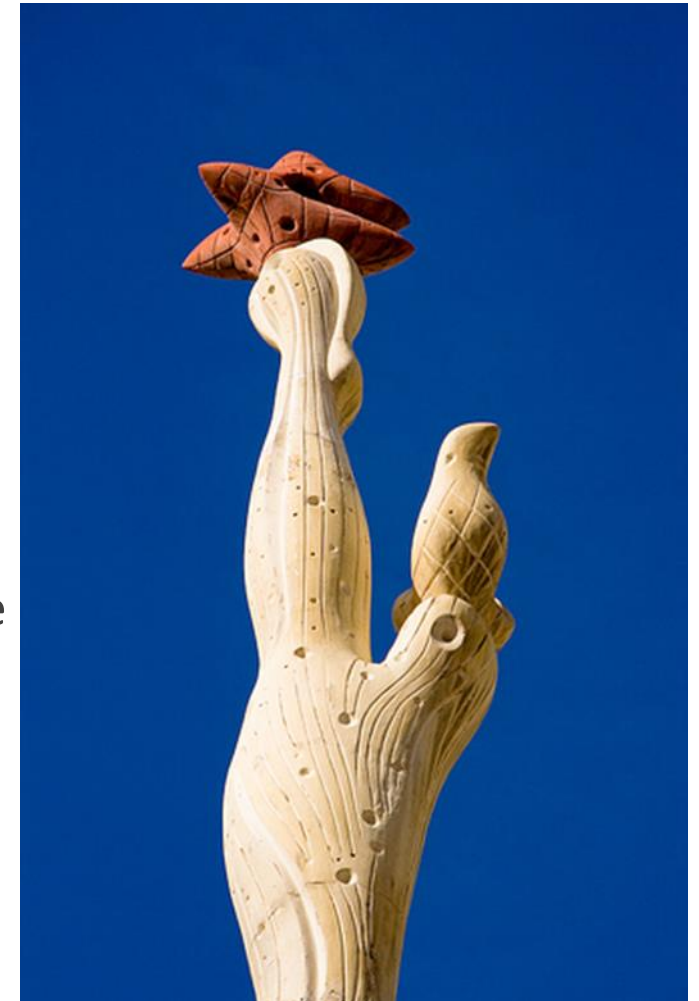

Toros ibéricos. Escultura en el Paseo de la Castellana de Madrid

Escuela de Vallecas, buscaba en Castilla su inspiración. Alberto alcanzó su lenguaje escultórico peculiar a través de una fusión de elementos de inspiración popular.

Elaboró los decorados de la compañía teatral "La Barraca", de Federico García Lorca.

Una de sus obras más significativas es la gran escultura, de más de doce metros de altura, titulada **El pueblo español** tiene un camino que conduce a una estrella, expuesta junto al Guernica de Picasso en el Pabellón de la República Española de la Exposición Internacional de París de 1937.

Escuela de París

Esta denominación sirve para agrupar a un conjunto de artistas que establecen su residencia en París entre los años 1920 y 1940.

Entre ellos Brancusi

En su trayectoria profesional se detuvo en la búsqueda de la esencia de las cosas, como queda perfectamente expresado en Pájaro en el espacio (1919-1940), del que existen 20 versiones.

Empleó diversos materiales, tanto el mármol como la madera o el bronce, respetando siempre las cualidades de cada material que trabajaba con sus propias manos:

dadaismo

Marcel Duchamp

Se dejó influir por el cubismo y el futurismo.

Fue el creador de los ready-made (describe el arte realizado mediante el uso de objetos que normalmente no se consideran artísticos)

Surrealismo

Es un movimiento artístico y literario surgido en Francia a partir del dadaísmo, en la década de los años 1920, en torno a la personalidad del poeta André Breton

por él

os años
piezas
da al
sivo, el
cto de

a
tura,

enir en

Futurismo

Buscaba romper con la tradición, el pasado y los signos convencionales de la historia del arte. C

Consideraba como elementos principales a la poesía, el valor, la audacia y la revolución, ya que se pregona el movimiento.

Rechazaba la estética tradicional e intentó ensalzar la vida contemporánea, basándose en sus dos temas dominantes: la máquina y el movimiento

BOCCIONI

Italiano. Fue uno de los líderes del movimiento futurista.

En su escultura, despreció a menudo los materiales nobles, como el mármol o el bronce, prefiriendo la madera, el hierro o el cristal.

Lo que le interesaba era mostrar la interacción de un objeto en movimiento con el espacio circundante.

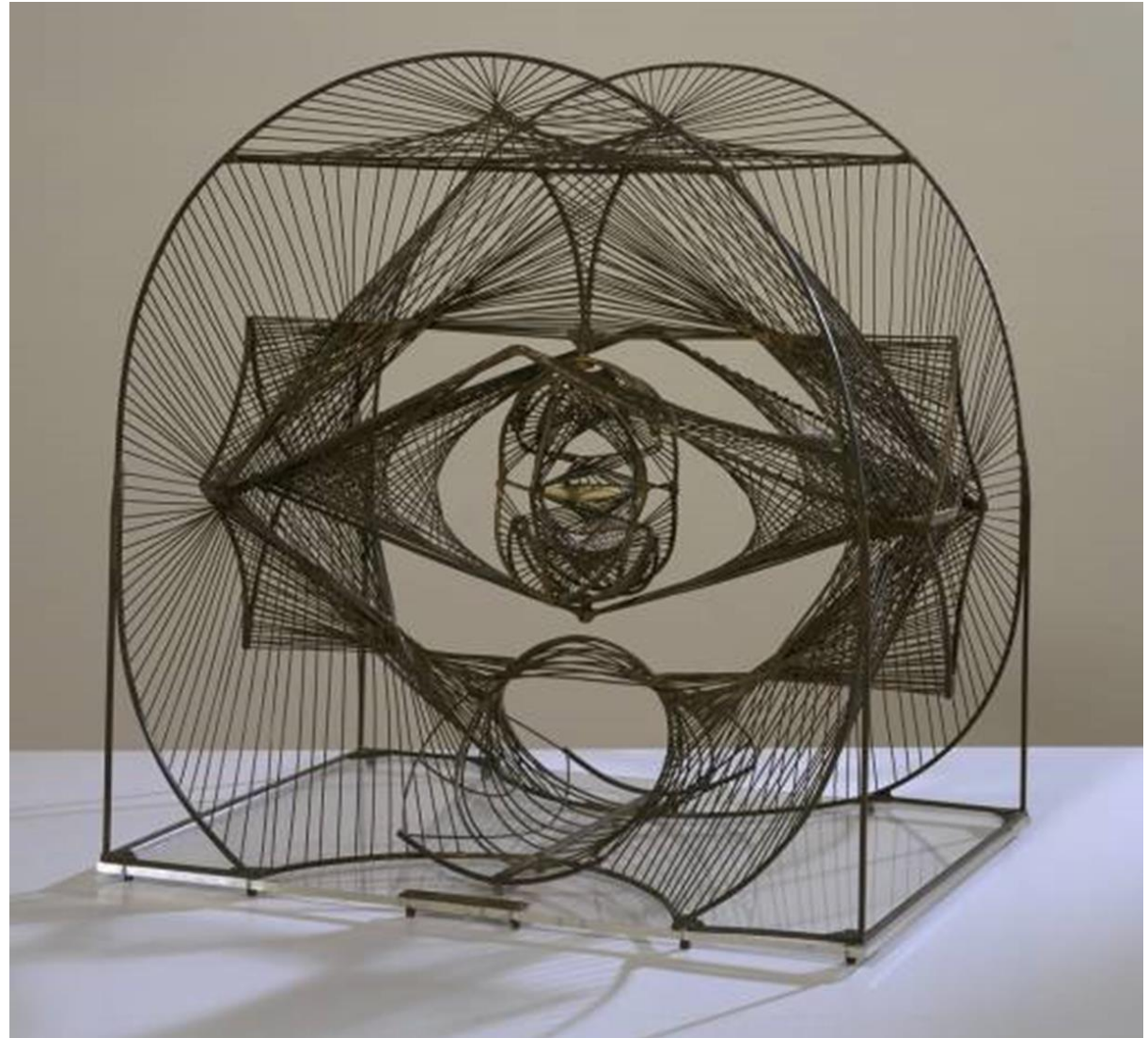
Formas Únicas de Continuidad en el Espacio (1913)

Constructivismo

El arte es interpretado como mecanismo de transmisión de una ideología determinada, una manera de ayudar a evolucionar una sociedad.

En escultura destacaron los hermanos Pevsner

Maqueta del monumento a la liberación del espíritu

Cinéticos

El arte cinético y el arte óptico son corrientes artísticas basadas en la estética del movimiento. Esta principalmente representado en el campo de la escultura donde uno de los recursos son los componentes móviles de las obras.

CALDER

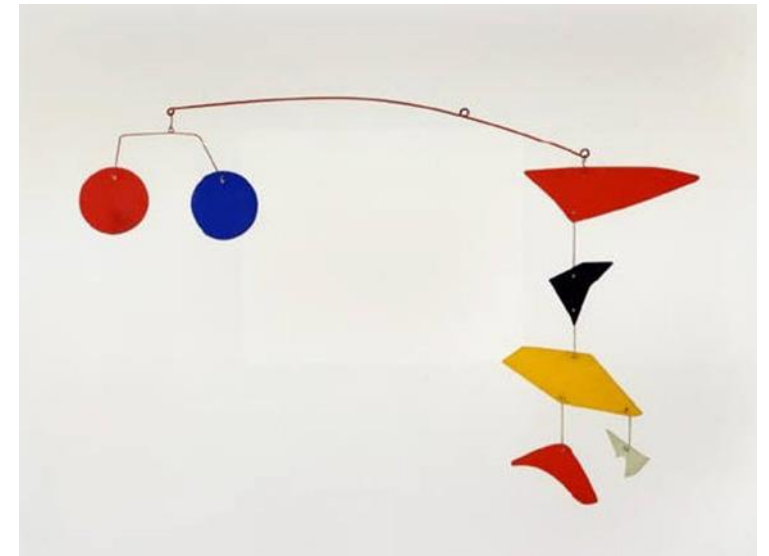
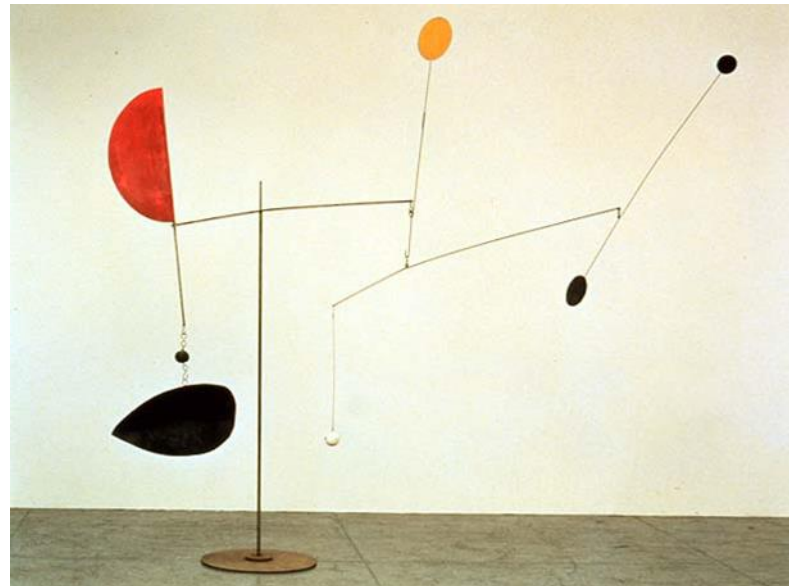
EUSEBIO SAMPERE

Alexander Calder inventa el móvil, un tipo de escultura formada por alambre y pequeñas piezas de metal suspendidas que son movidas ligeramente por el desplazamiento del aire ambiente.

La expresión arte cinético es adoptada hacia 1954, para designar las obras de arte puestas en movimiento por el viento, los espectadores y/o un mecanismo motorizado.

También elaboró obras esculturales inmóviles, conocidas como stables

El arte cinético fue una corriente muy en boga desde la mitad de los 60 hasta mediados de los 70.

Museo de Escultura al Aire Libre de Madrid.

Además de las barandillas del puente y de la zona ajardinada, el escultor realizó otros elementos integrados en el Museo, como los dieciocho bancos de hormigón blanco, en forma de S por ser la inicial de su apellido.

Eusebio Sempere (1023-1985).

Su aportación personal a este movimiento cinético consiste en sus series de construcciones geométricas y abstractas a las que imprime el efecto de ilusión de vibración y movimiento.

Quizá condicionado por su origen levantino, la luz también representa un importante papel en su obra plástica, utilizándola como elemento principal para crear armonía y organizar planos. Considera sus cuadros como una superficie bidimensional donde juega con los elementos visuales, la luz, el color y los tonos, buscando efectos ópticos para crear volúmenes en sus figuras geométricas repetidas

titulada Órgano, y realizada con tubos de tres centímetros de diámetro en acero inoxidable sobre plataforma metálica.

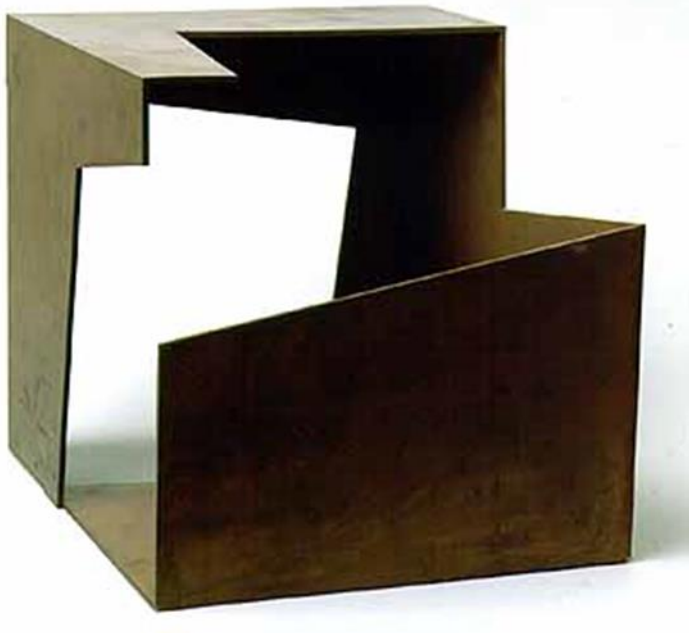
También es obra suya la Fuente-Cascada que nace bajo el puente al nivel de la calle de Serrano, formada por nueve rampas onduladas de hormigón blanco pulido, que se cruzan, por las que cae el agua hasta el estanque en cuyo centro se encuentra la escultura de Martín Chirino de un rojo deslumbrante.

Segunda mitad del siglo XX

JORGE OTEIZA (1908-2003)

Influenciado por el cubismo y el primitivismo

Es un artista puente entre el periodo de las vanguardias y la generación de la posguerra.

Caja metafísica

FRISO DE LOS APÓSTOLES

Podemos ver en éste friso como Oteiza va vaciando la materia, los apóstoles están huecos, lo importante no es la materia es el espacio vacío que queda dentro

CONSTRUCCIÓN VACÍA(SAN SEBASTIÁN)

Juan de Ávalos (1911-2006).

Su escultura, de un monumentalismo rotundo, es una de las más representativas del arte español contemporáneo, siguiendo la corriente figurativa.

Aunque a menudo vinculado al franquismo por haber realizado las esculturas del Valle de los Caídos (Madrid).

Monumento a Juan Pablo II en la Catedral de la Almudena de Madrid.

Tumba de los amantes de Teruel.

Eduardo Chillida

Una gran parte de la producción artística de Eduardo Chillida está constituida por obras monumentales destinadas a espacios públicos

. En este sentido, la obra más monumental concebida por Chillida, su Proyecto para la **Montaña Tindaya** en Fuerteventura, quedó perfectamente definida y en fase de estudio cuando el escultor falleció.

Destacar también la obra titulada **Elogio del horizonte**, que domina el promontorio del Cerro de Santa Catalina (también denominado La Atalaya).

Otra obra destacada es el **Elogio del agua**, en el Parque de la Creueta del Coll, Barcelona.

Sus primeras esculturas son obras figurativas, torsos humanos tallados en yeso como Forma, Pensadora, Maternidad, Torso o Concreción. En todas ellas, el punto de partida es la escultura griega arcaica

El peine del viento (1977)

EL ELOGIO DEL AGUA

SIRENA(PASEO DE LA CASTELLANA)

Eduardo Úrculo

Determinada por el pop, comienza las series de desnudos femeninos, las vacas y los frutos

. Después continuaría con la serie dedicada al tema del viajero, con el sombrero como protagonista.

En sus últimos años, se introdujo en las iconografías orientales de geishas, como evasión romántica y como icono sexual.

El viajero, para la estación de Atocha, de Madrid

EL REGRESO

CULIS MONUMENTALIBUS

Agustín Ibarrola Goicoechea

Cubismo y constructivismo

Los Cubos de la Memoria

En la década de los 80 inició su actividad escultórica y su singular visión de la obra pictórica, reflejada posteriormente en algunas de sus obras, como sus "Bosques".

El Bosque de Oma, cerca de Guernica.

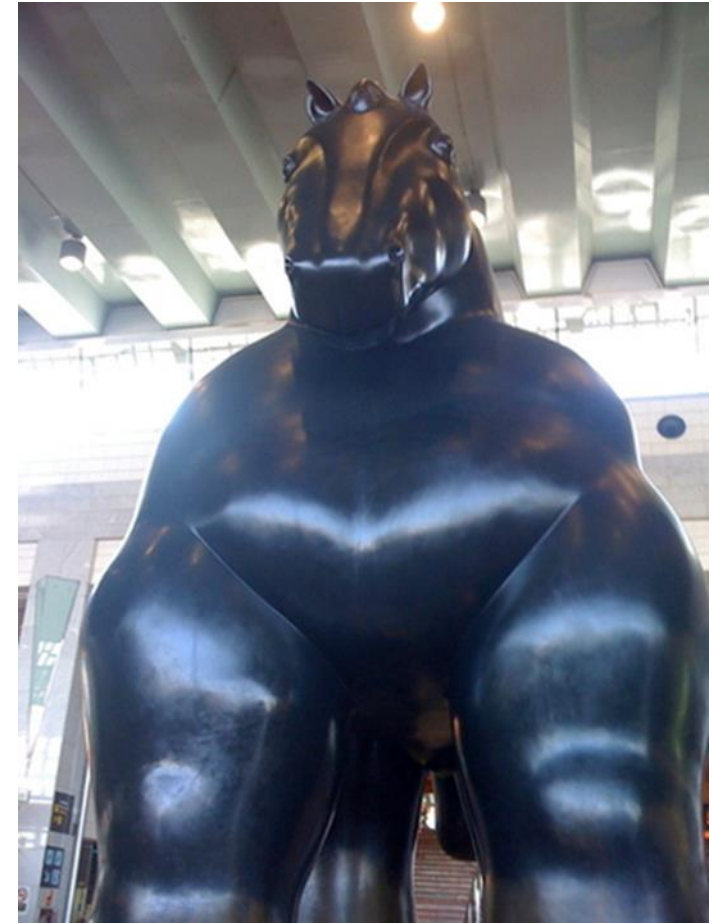
El bosque de los tótems (1996) en la Estación de Príncipe Pío de Madrid.

Fernando Botero Angulo (1932)

Pintor, escultor y dibujante colombiano.

Botero es uno de los pocos artistas (por no decir el único), que se ha dado el lujo de exponer sus obras en varias de las avenidas y plazas más famosas del mundo, como los Campos Elíseos en París, la Gran Avenida de Nueva York, el Paseo de Recoletos de Madrid, la Plaza del Comercio de Lisboa, la Plaza de la Señoría en Florencia y hasta en las Pirámides de Egipto.

El rapto de Europa, Aeropuerto de Madrid Barajas

