

Técnicas Constructivas

Picasso realiza en 1912 una obra que tendrá grandes consecuencias en el mundo del arte y que abrirá nuevas expectativas a innumerables artistas. Esta obra es su famosa "guitarra de cartón y cuerda". ¿Qué tiene de especial esta guitarra?; precisamente el modo en que está hecha, pues no está modelada ni esculpida, siendo una escultura, parece más bien construida. Habrá que adoptar la palabra construcción para poder referirnos acertadamente a este tipo de obras. Esta obra aún presenta otras novedades en relación con la escultura tradicional, si te fijas la temática elegida se centra en representar un objeto, hoy en día encontramos innumerables obras realizadas con objetos, o que representan objetos, pero por aquel entonces, en 1912, la temática del arte se centraba en los tradicionales retratos, bodegones, figura humana, o paisajes; el objeto por sí mismo no era la inspiración de los artistas. Y por último, es importante el detalle de la inexistencia de una base o peana para una escultura; La guitarra parece estar pensada para estar apoyada o colgada, con lo que parece competir con las pinturas que se presentan de este modo, en paredes de museos y salas de exposiciones.

El nacimiento de estas nuevas construcciones cubistas tendrá gran repercusión en los artistas, que continuarán desarrollando obras construidas desde esta nueva técnica; muchos utilizarán el metal como material favorito para desenvolverse con estos nuevos conceptos artísticos.

Lic. CC. En Flickr de [Nika](#).

Un año después de la construcción de esta guitarra, otro artista, Marcel Duchamp **utiliza objetos ya existentes** como recurso artístico. En su "rueda de bicicleta" de 1913 hace un montaje colocando la rueda con la horquilla sobre el taburete en sentido contrario. Con esta nueva manera de utilizar los objetos, descontextualizarlos y presentarlos como obra de arte, Marcel Duchamp inicia un nuevo camino que abre nuevas posibilidades, impensables hasta el momento, en el campo de la creación artística. Desde ahora, el "ready made" (el objeto encontrado, práctica inaugurada por el mismo Duchamp con su "Fountain" de 1913), el ensamblaje o el montaje de distintas piezas u objetos van a poseer un valor artístico.

Por otro lado, en otra obra del mismo Picasso, Vaso de ajeno, de 1914, que realizó en cera, y luego pasó a bronce pintado, el artista **incorporó, a una obra escultórica, un objeto** de uso cotidiano no realizado por el mismo artista (una cucharilla de plata), así se iniciaba el nuevo camino de los "**assemblages**" o ensamblado de objetos ya existentes, integrándolos como parte de la obra, y que con las manipulaciones del artista, adquieren nuevo sentido.

Vaso de ajeno. Picasso, 1914. Bronce pintado.

lic. CC. En Flickr de [kittischoen](#).

Estas innovaciones abrieron un mundo de posibilidades y fueron adoptadas y desarrolladas por movimientos artísticos desde el **Constructivismo**, **Dadaísmo**, **Surrealismo** y **Pop Art** hasta la actualidad.

Importante

Con estos dos nuevos conceptos de **construcción y ensamblado**, a través de la temática del objeto, la escultura deja de ser una imitación de la naturaleza, surge un nuevo lenguaje en el que la escultura desarrolla su propia organización.

Picasso **Construye** un objeto, Duchamp **utiliza** los objetos , y Picasso, de nuevo, **incorpora** el objeto a la obra artística.

"Bailarina" de Gargallo. Fotografía de [Enfo](#) en WC bajo CC

Son muchos los metales que se pueden utilizar en una obra artística. Quizás el más utilizado en escultura, ha sido el bronce. En apartados anteriores hemos visto como mediante la técnica de vaciado y moldeado se hacen esculturas con este material tan perdurable. También hemos visto el proceso de fundición, y el trabajo con otros metales como el oro, la plata, el hierro, cobre, el acero, etc.

En este apartado vamos a ver aquellas técnicas que de un modo directo nos ayudan a dar forma a los metales.

El metal, en forma de plancha, puede ser trabajado de forma directa con martillos, buriles y punzones, esta técnica se conoce como **repujado**, y hemos visto anteriormente alguna obra realizada de este modo. Las otras técnicas directas que se practican sobre metal son la **forja** y la **soldadura**.

Este nuevo Arte Contemporáneo de principios del siglo XX iniciará su andadura dando un protagonismo especial a la soldadura y la forja. Es Picasso, otra vez, el pionero de construcciones ahora en metal, sobre todo el hierro en un principio, mostrando un nuevo material para un nuevo lenguaje, un lenguaje de vanguardia.

Con todas estas innovaciones: las obras a modo de construcciones, el lenguaje cubista, la estética tribal, la temática del objeto, etc. forman una sólida base para las nuevas creaciones del hierro en la escultura.

Pablo Gargallo, fue un escultor español que utilizó el hierro antes que Picasso de un modo diferente, realizó una serie de figuras y máscaras que serían precedentes de este nuevo lenguaje. **Julio González**, otro español será el tercer gran artista que asume todas estas nuevas posibilidades expresivas. Te volverás a encontrar a estos tres artistas en el siguiente subapartado.

Ya en 1950, está consolidado este nuevo lenguaje de soldadura y forja, y son muchos los artistas que aprenden y asumen esta nueva técnica para el arte. En el apartado "**Más allá de 1950**" veremos una relación de ellos y sus obras.

En la segunda mitad del siglo XX, la era industrial permite trabajar con los metales a otra escala, los tamaños varían y las posibilidades de hacer grandes esculturas y monumentos, que compiten con las formas arquitectónicas, son aprovechadas por los artistas. Es sobre todo en América donde se inicia esta gran aventura, ya que Europa se encuentra en plena postguerra (de la Segunda Guerra Mundial). Veremos estas obras en un apartado al que hemos llamados las **arquitecturas-esculturas**.

Las tres técnicas constructivas fundamentales que se usan con el metal como material son:

- **Forja:** que es la técnica que se emplea para dar nuevas formas a los metales, golpeándolos una vez que han sido lo suficientemente calentados para volverse dúctiles. En la forja también se mejora la calidad de los metales durante el proceso.
- **Repujado:** Algunos materiales como el cuero o los metales como el estaño, el latón, el oro o la plata, se pueden trabajar en forma de láminas o planchas; pueden ser grabados, o rayados, o modelados sin calentarlos, cuando esto se hace con punzones, haciendo dibujos decorativos a modo de relieves, decimos que se ha realizado mediante repujado.
- **Soldadura:** consiste en unir piezas de metal aportando metal fundido para ello. La soldadura puede ser de varios tipos:
 - **Soldadura eléctrica:** se utiliza la corriente eléctrica para fundir un electrodo de hierro que hace de pegamento entre las planchas o piezas que se quieren unir. Los materiales que se sueldan pueden ser de distinta naturaleza.
 - **Soldadura autógena:** se caracteriza por la utilización de un gas en el proceso de soldar. Aunque la soldadura es menos resistente que la anterior, permite realizar obras artísticas con mayor plasticidad.
 - Existen otros tipos de soldaduras, desde las más antiguas y tradicionales hechas en la misma fragua hasta las soldaduras submarinas y por láser.

Para saber más

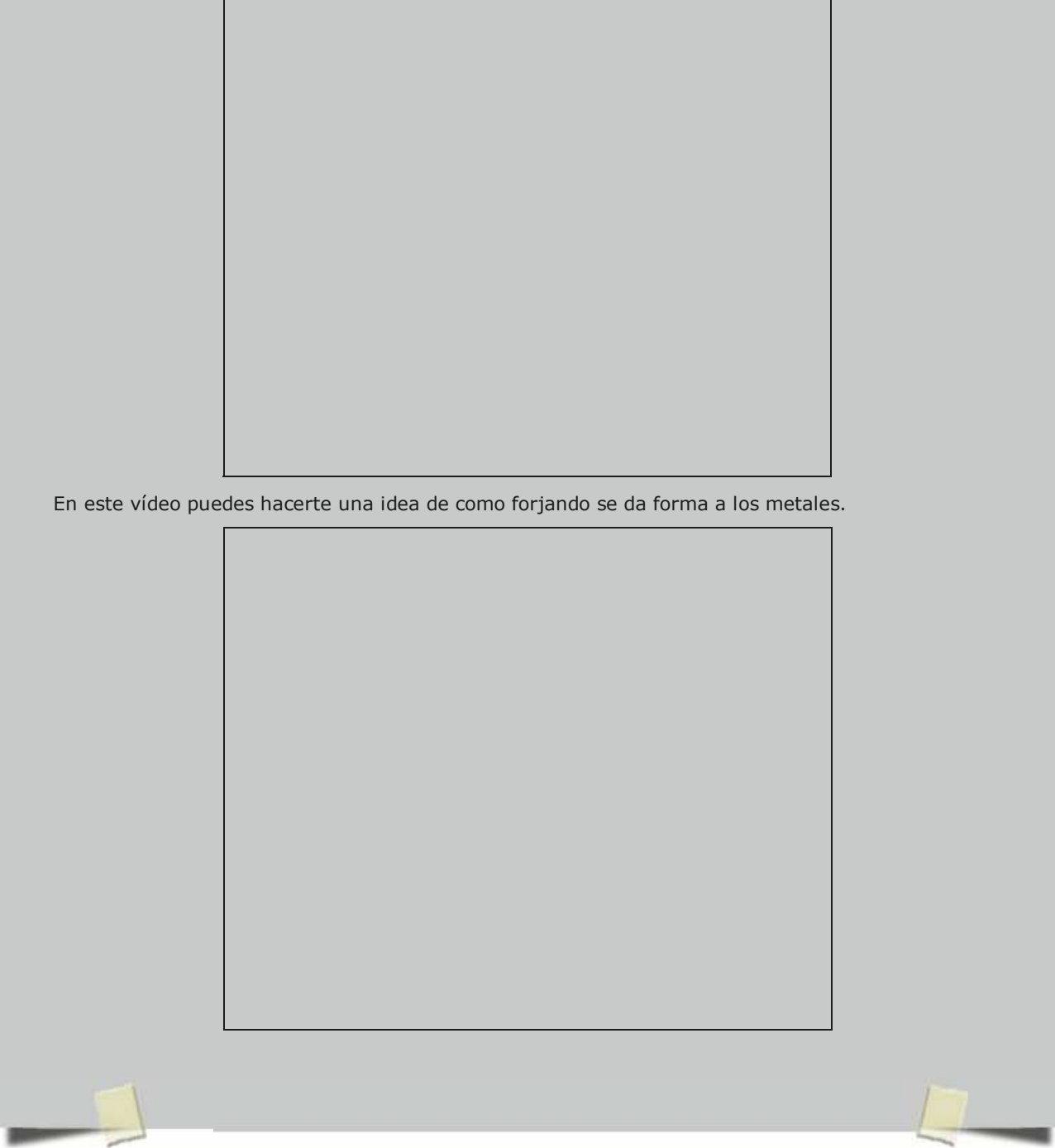
Te dejamos aquí unos vídeos por si quieres ver como se hacen la soldadura eléctrica y la autógena, así como un ejemplo de forja. No hace falta que los veas completamente, sólo lo suficiente para que conozcas algo más acerca de estas técnicas industriales que se aplican a la escultura:

Soldadura eléctrica.

El audio resulta un poco estridente, pero es un vídeo interesante y fácil de entender.
Vas a ver que esto de soldar es todo un oficio.

Soldadura autógena.

Dependiendo del gas utilizado, recibe un nombre

En este vídeo puedes hacerte una idea de como forjando se da forma a los metales.

1.1. Picasso, Gargallo y Julio González

Has estudiado las relaciones que pueden existir entre lo bidimensional y lo tridimensional. De nuevo este concepto es importante, ya que el lenguaje de los collages, de las escultopinturas y montajes o ensamblajes que también ya conoces, van a tener mucha repercusión en los nuevos trabajos en chapa.

Estos trabajos nos muestran la relación del nuevo lenguaje pictórico de los inicios del siglo XX con el lenguaje adoptado en lo escultórico.

Pablo Picasso, estuvo en el origen de todas estas creaciones.

En 1912 Picasso realizó una guitarra de cartón y cuerda.	Repitió la obra, esta vez en chapa y alambre.	Picasso, cabeza de mujer, 1931. De hierro, chapa, resortes y coladores pintados.
		
Lic. CC. En Flickr de Nika .	Lic. CC. En Flickr de wallyg .	Lic. CC. En Flickr de clarissa

Pablo Gargallo: fue en realidad el que ideó las esculturas en hierro, antes que Picasso ya había hecho algunas de sus máscaras o retratos de personajes en planchas de cobre. Picasso tomaría nota de estas obras de Gargallo, ya que en 1901 compartían el mismo taller.

El lenguaje que se va desarrollando por medio del hierro, asume los recursos de las obras cubistas y de los ensamblajes. Además, puedes ver también, como **se considera de igual importancia los huecos que los llenos**. Gargallo asume y desarrolla el vacío como un recurso propio de este nuevo arte.

Escultura de Archipenko 1914.	Archipenko. Mujer andando. 1912.
	
Lic. CC. En Wikimedia de Billi Rose Art Garden .	Lic. CC. En Flickr de ya3hs3 .

Otros artistas importantes como Archipenko también utilizan el vacío como Pablo Gargallo. Puedes observar en las fotos de arriba como los vacíos son tan importantes y expresan igual que los llenos.

Estas son algunas obras de Gargallo:

Homenaje a Chagall. De P. Gargallo.	P. Gargallo. Gran Bailarina. 1929.	Detalle de gran bailarina.
-------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

		
Lic. CC. En Flickr de SamwiseGamgee69 .	Lic. CC. En Flickr de Jordi Payà .	Lic. CC. En flickr de Georg

P. Gargallo. Gran profeta. 1933.	P. Gargallo. Detalle de Gran Profeta.
	
Lic. CC. En Flickr de Roy Stead .	Lic. CC. En Flickr de Wolfgang Jung .

G. Gwozdecki. Retrato de Kiki.	Pablo Gargallo, Kiki, de 1928. Broce.
	
Lic. CC. En Wikimedia dominio público .	Lic. CC. En Wikimedia de Husky .

Julio González: París era el centro del arte mundial en el comienzo del siglo XX, allí vivía Julio González, que conocía a Picasso. Julio González venía de una familia que trabajaba en el mundo del metal, conocía sus técnicas. En 1928, Picasso siente la necesidad de aprender las técnicas del metal; es entonces cuando intercambian conocimientos. Por eso, las obras más importantes de J. González son las realizadas a partir de 1929. Estas obras consideran el nuevo lenguaje del volumen, empleando superficies y huecos para construir el espacio.

Puedes observar en esta obras la influencia de las técnicas del collage, doblar, cortar y pegar. Al igual que cierto lenguaje cubista.	
J. González. Rostro pensativo. 1929.	J. González. Cabeza con sombrero.1929.

La producción de Julio González es diversa, ya que va desarrollando trabajos figurativos y otros más abstractos, trabajos de tradición académica con trabajos de renovación artística:

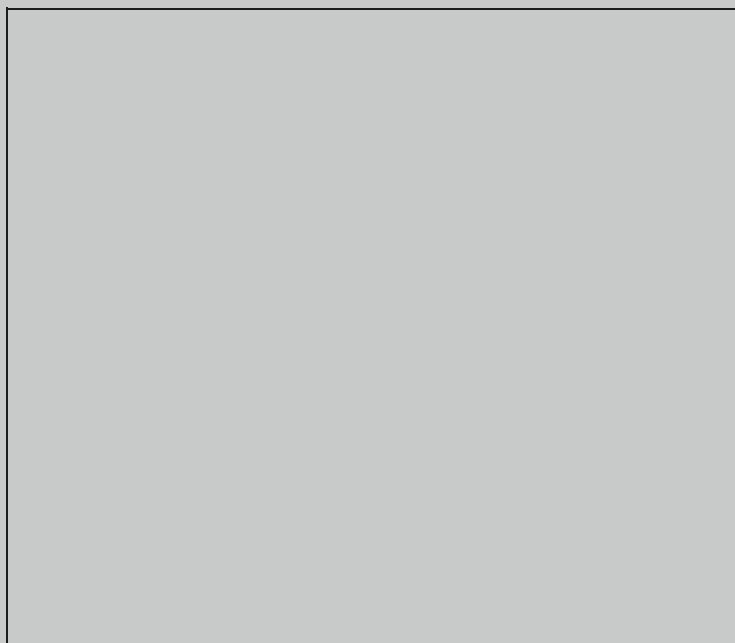
Muchas de sus obras presentan una estética surrealista, con formas orgánicas, entre animales, planta, humano:

De este modo, tanto Picasso como Gargallo y Julio González, son los pioneros de un arte que considera el espacio como parte de la obra artística, que ya no es hermética y cerrada, sino que se vuelve abierta, donde el interior y el exterior alcanzan la misma importancia. Se está desarrollando un nuevo camino, **el camino de la desmaterialización del arte**.

Para saber más

En este vídeo documental conocerás algunos detalles más sobre Julio González y sus obras escultóricas.

1.2. Más allá de 1950

Tras la huella de estos tres grandes artistas, Picasso, Gargallo y Julio González, vendrán otros muchos que asumirán este nuevo lenguaje del hierro. El artista David Smith es uno de ellos.

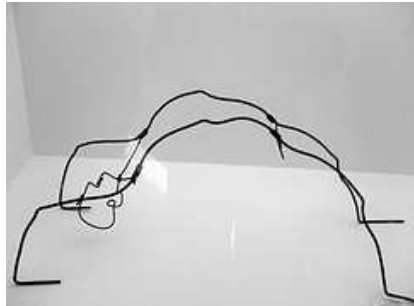

David Smith: Es inglés, 1906-1965. Al trabajar en una fábrica de automóviles, está familiarizado con el metal y el trabajo en chapa, las soldaduras, etc. Se interesa por las obras de Picasso, Gargallo y Julio González, y también por las de Calder.

Estas son algunas obras de D. Smith:

Escultura de David Smith. Cabeza. 1933. Bronce y Hierro.	Escultura de David Smith. The Hero. 1951. Acero pintado.	Escultura de David Smith. The Hero. 1951. Acero pintado.
		
Lic. CC. En Flickr de skinnylawyer .	Lic. CC. En Flickr de rocor .	Lic. CC. En Flickr de cliff1066 TM

A. Calder en 1926 hacía sus personajes de alambre, más tarde, a partir de 1933 inventaría sus móviles.

Tanto Calder como Smith, hacen obras que delimitan el espacio solo con la línea. Puedes encontrarte en algunas publicaciones que denominan a esta tendencia como **Escultografía**:

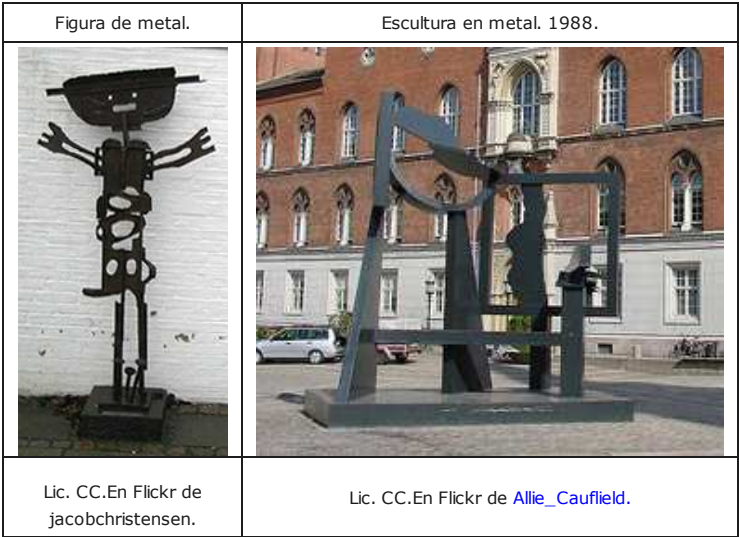
Algunas de las figurillas de alambre que Calder realiza entre 1926-1933.	
	
Lic. CC. En Flickr de workflo .	Lic. CC. En Flickr de workflo .

David Smith. Jaula de Estrella. Acero. 1950.	David Smith. Paisaje del río Hudson. Acero. 1951.
	
Lic. CC. En Flickr de rocor .	Lic. CC. En Flickr de redandgray .

Son muchos los artistas que ven en el metal soldado y forjado un modo nuevo de entender la escultura, con el que se puede abandonar fácilmente el volumen cerrado y la simetría; El metal permite apoyar la figura en un punto sobre el suelo, o crear huecos sin que la obra se vuelva frágil; además, en la sociedad industrializada es fácil encontrar restos de metal en vertederos. Otros **artistas representativos que comenzaron a desarrollar esta tendencia son:**

Robert Jacobsen, que recorta y ensambla el hierro. Desde 1947 será el material preferido para sus trabajos. Él mismo se consideraba como un escultor de chatarra.

Robert Múlet, que atraído por las nuevas formas, aprende las técnicas del metal y descubre sus posibilidades, en 1951 realiza su primera escultura en hierro. Desde 1957 comienza a emplear en sus trabajos resto encontrados en la basura.

Robret Múlet. Escultura de hierro.1958.

Lic. CC. En Flickr de [takomabelot](#).

Bernhard Luginbühl, que desde 1954 utiliza piezas industriales de hierro que integra y ensambla para construir sus obras. Poco a poco va aumentando el tamaño de sus obras.

Escultura de hierro. 1966.	Escultura de hierro pintado. 1967.	Escultura de hierro. 1996.
Lic. CC. En Wikimedia de Kamahele .	Lic. CC.En Wikimedia de Rüdiger Wölk .	Lic. CC.En Wikimedia de Wattewyl .

Berto Lardera. Aunque es italiano, conecta con el mundo artístico de París. Se caracteriza por el empleo de chapas planas de hierro con formas geométricas. Le gusta que sus obras presenten un aspecto monumental. También utiliza el acero corte y el acero inoxidable.

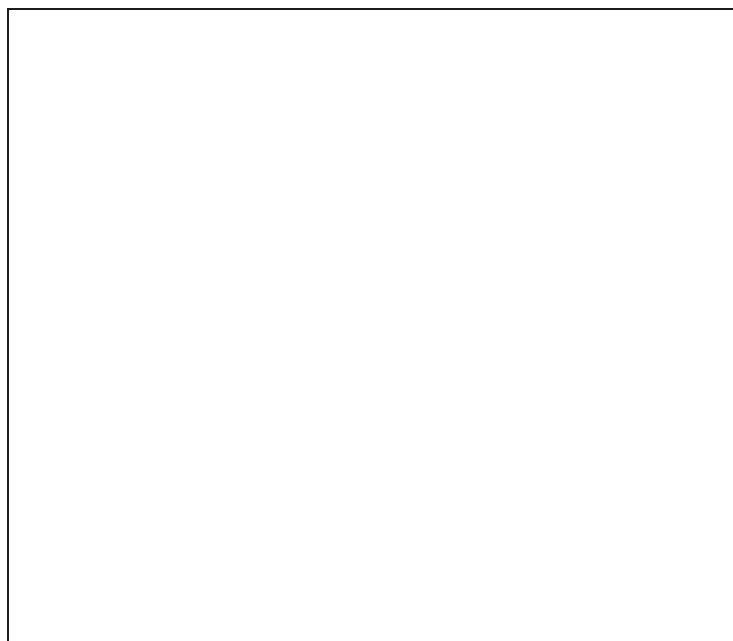
Entre dos mundos, 1962.	Dramática oportunidad VIII.1963.
Lic. CC. En Wikimedia de Gerardus .	Lic. CC. En Wikimedia de Gerardus .

Alex Liberman, realiza esculturas metálicas, y se beneficia de los procesos industriales par realizar sus obras. Puedes apreciar los remaches en la segunda foto de abajo.

Puntos cardinales.	Puntos cardinales. Detalle de remaches.	Arla, de metal pintado. 1979-83.
--------------------	---	----------------------------------

1965. acero ensamblado.		
		
Lic. CC. En Flickr de illustratorsam .	Lic. CC. En Flickr de illustratorsam .	Lic. CC. En Flickr de srice13 .

Anthony Caro, Sus monumentales obras atraviesan el espacio horizontalmente. Sus trabajos apuntan a un tipo de abstracción que se acercan, ya, al Minimal Art. En este vídeo puedes disfrutar de la obra de este escultor:

Di Suvero, La huella del proceso industrial se deja ver en sus obras, al mismo tiempo que le permite realizar trabajos de gran tamaño y envergadura.

Sea change. Acero y acero inoxidable. 1995.	Detalle de la escultura Shang, de acero, 1985.
	
Lic. CC. En Flickr de rocor .	Lic. CC. En Flickr de Grufnik .

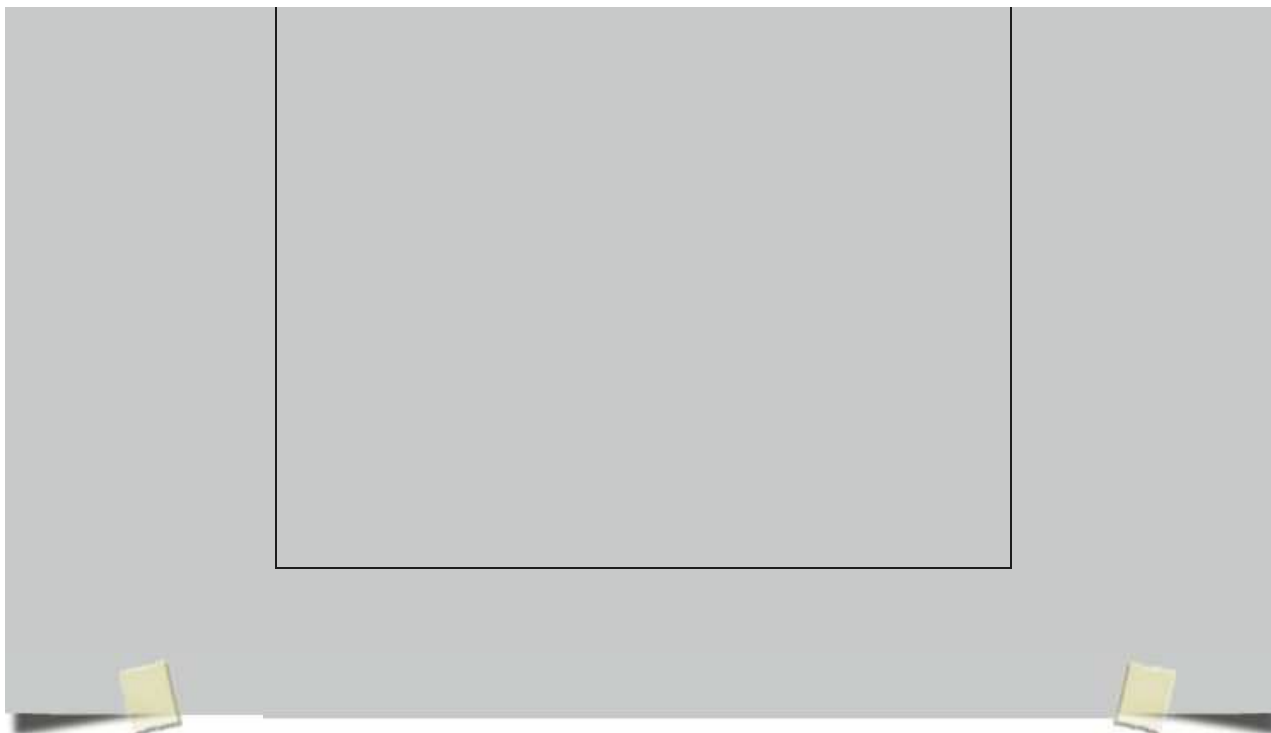
Curiosidad

En este vídeo puedes ver como se instala una gran escultura en un espacio público.

Aunque el vídeo está en inglés, no hacen falta palabras para emocionarse y sorprenderse.

Para saber más

En este vídeo puedes disfrutar de otras obras de Anthony Caro:

2. Las arquitecturas-esculturas

En la segunda mitad del siglo XX la capital del arte se traslada de París a Nueva York por causa de la guerra. El desarrollo industrial permite trabajar con los metales de un nuevo modo, manejando grandes pesos y tamaños, por lo que van apareciendo cada vez más, esculturas de gran envergadura. Los americanos aceptan de buen grado el contacto, en las calles o sitios públicos, con estas nuevas esculturas. Unas esculturas, que por su tamaño, realización y volumen **pueden disputar el espacio a construcciones arquitectónicas**. A esta época la llamamos periodo de las segundas vanguardias.

Estas esculturas también necesitan, en la mayoría de los casos, un estudio previo mediante **maquetas**, donde el artista de un modo más cómodo prepara su creación.

Vamos a ver algunos **autores** significativos. Intentaremos informarte del lugar exacto por si quieres buscar su emplazamiento en Google maps.

Kenneth Snelson: Escultor americano, nacido en Pendelton, Oregón, en 1927. Utiliza tubos de aluminio y cables de acero en sus construcciones, consiguiendo fuertes estructuras.

Needle Tower. 1968. Aluminio y acero inoxidable. Hishorn Museum. Washington, D. C.	Soft Landing (Aterrizaje suave). 1982. Denver - CBD: 17th Street Plaza.
	
Lic. CC. En Flickr de Mandy_Jansen .	Lic. CC. En Flickr de wallyg .

David von Schlegel: También es americano, de St. Luis, U.S. Nació en 1920. Sus obras están influidas por su experiencia como ingeniero aeronáutico.

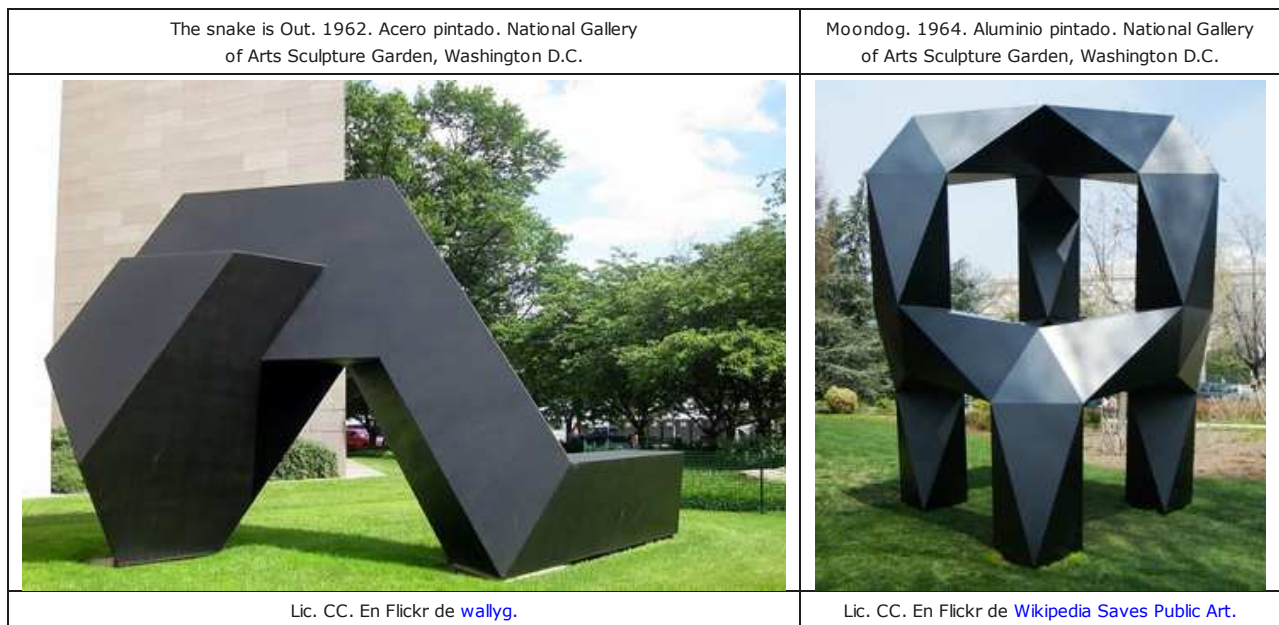
Sin título. 1970. Acero inoxidable. En Boston, en India Wharf.	Nuevo Mundo. 1976. De metal. Miami, Parque del Bicentenario.
	
Lic. CC. En Flickr de JavierVazquez .	Lic. CC. En Flickr de imageMD .

Barnett Newman: Nueva York, 1905-1970. Además de esculturas tiene numerosas obras de pintura. Es un pionero del Minimal Art.

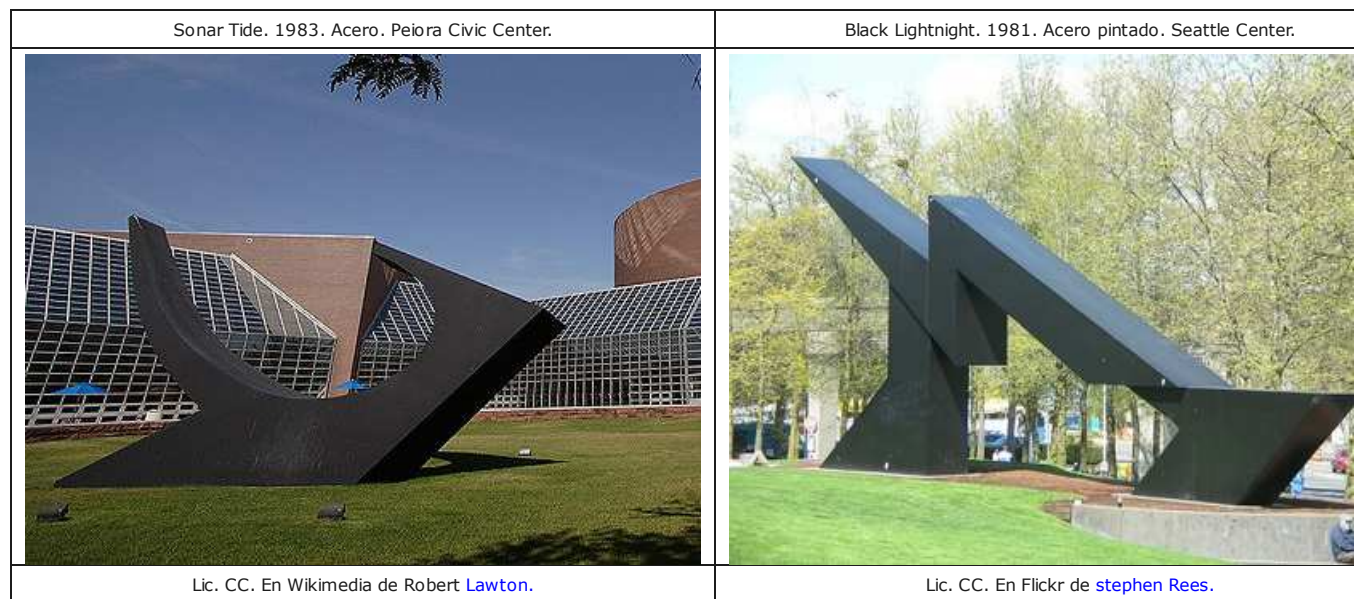
Zim Zum I. 1969. Acero corten. Museo de Arte Moderno de San Francisco.	Obelisco roto. 1963. Acero corten. Berlín, Neue Nationalgalerie
---	--

Tony Smith: escultor norteamericano, nació en Nueva Jersey (1912-1980). Con conocimientos de arquitectura, es conocido como exponente del arte minimalista. Sus obras tienen un carácter muy geométrico, pero le interesa subrayar los distintos puntos de vistas con los que consigue formas casi caleidoscópicas. Sus obras no son cerradas, sino que abre huecos para considerar un espacio más completo.

Ronal Bladen: Escultor de origen canadiense, 1918-1988. Su obra es minimalista.

Para saber más

Aunque este vídeo está en inglés, puedes ver obras de Tony Smith. También puedes observar alguna maqueta y parte del proceso de montaje de una de sus obras.

Algunos artistas de las primeras vanguardias como Calder, Picasso, Moore, Miró, etc. también experimentarán este tipo de construcciones, sin perder el contacto con el nuevo foco artístico americano.

La defensa. De Calder. 1976. Acero inoxidable. Puteaux, Francia.	Escultura de Picasso. 1967. Acero. Chicago. Plaza Daley.
	
Lic. CC. En Flickr de cracoucas27 .	Lic. CC. En Flickr de Aquistbe .

Una vez que el metal ha conquistado el espacio público, son muchos los escultores que utilizan otros materiales diferentes, como en esta obra de Miró realizada en hormigón recubierto de cerámica, o emplean técnicas más tradicionales, como la escultura de Moore, que aunque está realizada en bronce, el proceso es el tradicional de fundición en la escultura. Si bien estas esculturas se alejan un poco de lo arquitectónico, siguen manteniendo un carácter **monumental**.

Mujer y pájaro. De Joan Miró. 1983. Barcelona. Parque de Joan Miró.	Henry Moore. Three Forms. 1968. Bronce fundido.
--	---

Lic. CC. En Flickr de [FaceMePLS](#).

Lic. CC. En Flickr de [_mattxb](#).

Esta espectacular tendencia de la obra artística hacia lo arquitectónico y monumental será asumida por numerosos artistas como un modo de expresión más. Sin duda ya conoces algunos de ellos, y te vendrán a la cabeza nombres como Chillida, Oteiza o Richard Serra.

Berlín, de Chillida. 2002. Acero corten.

Lic. CC. En Wikimedia de [Hans Peter Schaefer](#).

Construcción vacía. De Oteiza. 1957.
(Instalada en San Sebastián en el 2002). Acero corten.

Lic. CC. En Wikimedia de [Simoncio](#).

Wake. 2006. Richard Serra. Acero corten.
Olympic Sculpture Park. Seattle. Washington.

Lic. CC. En Flickr de [sea turtle](#).

No debes preocuparte si no sabes encasillar un autor en una fecha, una época o un estilo determinado. Puedes buscar su nombre en internet, además, lo bueno es darte cuenta cuando la obra de un artista es importante, y cuando este artista está aportando algo nuevo , o si sigue desarrollando algo que estaba empezado; además supone algo nuevo para ti.

Para saber más

Aquí puedes ver otra obra de Richard Serra, y los comentarios del autor. Seguro que crearás que hay un buen consejo en sus palabras:

Reflexiona

El ensamblaje es una técnica hermana del collage. ¿Hemos visto en la Unidad 1, algún tema relacionado con ensamblajes y montajes?

Lic. CC. En flickr de [rocor](#)

Lo que estás viendo en la foto de arriba es una escultura. Si analizamos los materiales con los que está construida esta pieza, tiene piedra, metal, madera, cristal, pintura y otros que a simple vista no podríamos definir. Pero habrás pensado que al decir cristal, mejor, deberíamos decir "copa de cristal", pues no es solamente cristal, es un objeto de este material. También hay una caracola, reconocida desde el punto de vista del objeto material, como lo que es.

Lo que nos ocupa en este apartado son **los objetos como material artístico**.

En realidad se puede hacer una obra de arte con cualquier cosa. Los materiales tradicionales que hemos estado viendo en los apartados anteriores, como el mármol o el bronce, ahora, dejan paso a la expresividad que supone la creación de un objeto nuevo a partir de otros que ya existen.

Todo comenzó con Marcel Duchamp, que creó sus **Ready-made**. Cogió un objeto cualquiera, un urinario, y lo colocó en una exposición, con un sentido irónico, relacionado con lo que se pensaba que sería la muerte del Arte tradicional.

Lo que sucedió después es que esta actitud y este desparpajo convirtieron esas obras en motivo de culto para los otros artistas, que vieron en ellas una puerta abierta que los libraba de conceptos tradicionales como: la unidad de material, el modelaje, el simbolismo narrativo, etcétera. Representaba una ruptura con la idea romántica del artista.

Pronto surgió el "Assemblage" (**Ensamblaje o montaje**). Se trata de un objeto artístico tridimensional compuesto de diferentes objetos no artísticos muy próximos unos a otros, o integrados en una sola pieza. Estos objetos no habían sido diseñados con fines artísticos sino que han sido redescubiertos por los artistas, quienes los incorporan a sus obras de manera conjunta o de forma individual, para lograr expresar un mensaje o emoción. El surrealismo y el Dadaísmo incorporaron rápidamente el ensamblaje como medio de expresión, creando el ensamblaje de objetos incongruentes llamados **"Objetos surrealistas"** y las **"Assemblage box"**. Pero ha sido sobre todo en el **Movimiento artístico Pop** y en sus tendencias, el medio de expresión tridimensional más utilizado.

En los años 70 del siglo XX, surgió un movimiento artístico derivado del Pop que utiliza medios de expresión muy parecidos a los del Surrealismo, y que reconoce en Marcel Duchamp como la personificación del concepto de artista. Se trata del Movimiento **Fluxus**, con artistas tan importantes como Beuys. El ready-made vuelve a ser un medio de expresión 60 años después.

En los 80 surge el movimiento de **Escultura de materia prima**, que utiliza como material objetos industriales y comerciales sin apenas transformación.

En los 90 como resultado de la tendencia conservacionista y ecológica de la sociedad, surge el movimiento de **Arte**

Importante

Puedes pensar que todo se complica. La cantidad de posibles tipos de obras escultóricas distintas, realizadas con objetos es tan grande que es imposible catalogarlas todas. En este apartado de la Unidad 2 de la asignatura de Volumen, vamos a ver un espectro amplio, de lo más conocido y popular que se puede encontrar en publicaciones de Historia del Arte y de arte contemporáneo.

Tú como alumno, no debes pensar que esta cuestión tan difícil de catalogar y de aprender es negativa. No necesitas aprenderte ningún esquema, simplemente lee el texto y disfruta de la creatividad de las obras de arte y los artistas que en este apartado te presentamos.

Lo plural es hermoso. Este apartado puede ser una puerta abierta a tu creatividad. Puedes hacer escultura con cualquier cosa. Y expresar mensajes y emociones con ello. ¿Te animas?

3.1. "Ready made" o "L'Objet trouvé"

"Objet trouvé" se traduce al español como "Objeto encontrado", "ready made" como prefabricado o preparado para llevar. Si unimos las dos acepciones podemos hacernos una idea del concepto del que estamos hablando. Se trata de un objeto que ha perdido su función original, y que un artista ha convertido en obra de arte.

Al observar un "Ready made" de Marcel Duchamp en un museo puedes pensar que aquello no es arte, y que realmente este tipo de obra es un engaño. Y te puedes preguntar ¿por qué está este objeto en el Museo?. La explicación está en la historia del arte contemporáneo, así que le daremos un repaso corto.

El Cubismo es el precedente del "Ready made". Picasso incluía en sus obras trozos de objetos como periódicos, maderas o un trozo de rejilla del asiento de una silla. Con el Cubismo habían desaparecido conceptos básicos relacionados con la escultura como: la unidad de material, el modelaje, el simbolismo narrativo, etcétera.

A comienzos del S. XX, con la aparición del Cubismo y su rápida extensión por todo el mundo, fueron muchos los que empezaron a preguntarse si el Arte había muerto. Los críticos y teóricos comenzaron a hacerse preguntas como: ¿qué es arte y qué no es arte?, ¿qué es un artista?, ¿qué convierte a un objeto en algo artístico?. Marcel Duchamp creó estas obras con un sentido irónico, él se planteaba las mismas preguntas y las plasmó en el hecho de que cualquier objeto se podía colocar en un museo. Esta es una actitud surrealista, muy relacionada con una burla a la realidad social.

Lo que sucedió después es que esta actitud y este desparpajo convirtieron esas obras en inspiración y precedente para los otros artistas, que vieron en ellas un nuevo camino que rompía con los conceptos tradicionales como: la unidad de material, el modelaje, el simbolismo narrativo, etcétera. Todo ello suponía la ruptura con la idea romántica del artista y una nueva consideración hacia éste.

El "ready made" es poco común, son pocas las obras de este tipo que hay, pero son muy famosas. Los tres ejemplos más famosos están en la foto siguiente, son: un urinario masculino colocado en una posición que lo invalida como tal y que está firmado "R. Mutt", una especie de perchero que servía para secar botellas después de lavarlas, y una rueda de bicicleta instalada sobre un taburete de cocina. Las tres son obras de Marcel Duchamp.

Consecuencias del "Ready Made" en el Arte Contemporáneo

Como hemos visto, este concepto artístico lo creó el artista francés Marcel Duchamp, y ha tenido muchos seguidores, pero no ha sido muy usado. Una de las puertas que abrió es la del uso de los distintos objetos comunes como parte integrante de una escultura, es lo que llamamos **ensamblaje** o por el término francés "Assemblage", que sí es muy común. El término también se usa para referirse a los ensamblajes que no tienen piezas que sean "objetos encontrados" si no solo piezas de distintos materiales. En algunos libros puedes encontrar también el término "**Montaje**", para referirse a los ensamblajes.

Dentro de los ensamblajes nos encontramos un tipo de obra peculiar: el **objeto surrealista** es una clase de obra artística que juega con lo absurdo, a veces compuesta de elementos orgánicos perecederos. Vamos a dedicarles un apartado a cada uno de ellos.

El Arte Contemporáneo en general ha asumido al ready-made como un modo de expresión generalizado, en casi todos los movimientos artísticos se ha utilizado en distintas concepciones hasta nuestros días. **El ensamblaje ha sido el medio más común de expresión para el movimiento Pop** y para los artistas que han adoptado posteriormente a los años 70 una expresión crítica con la sociedad y con el consumo o los medios de expresión como prensa, cine y televisión. Vamos a hacer mención de dos estilos peculiares muy extendidos en los últimos 30 años, el **Arte-Basura** que se basa en la creación de arte a partir de objetos de desechos reciclados y a la escultura de materia prima o "Commodity Sculpture".

<<En 1913 tuve la feliz idea de atar una rueda de bicicleta a un taburete de cocina y verla rodar... En Nueva York, en 1915, compré en una ferretería una pala para la nieve en la que escribí "in advance of the broken arm" (en previsión de un brazo partido). Fue en esta fecha cuando pensé en el término ready-made para designar esta forma de manifestación. Un punto que quiero señalar es que la selección de estos ready-made nunca estuvo dictada por un deleite estético, sino que se basó en una reacción de indiferencia visual combinada con una ausencia total de buen o mal gusto..., en resumen de una anestesia total.>>

Marcel duchamp.

En la foto se ven la rueda de bicicleta y la pala de la que habla el texto en su disposición actual en el MoMA de Nueva York.

Texto extraído de: Ruhrberg, y otros. ARTE DEL SIGLO XX. Vol. II. Ed. Taschen. 2005. Pág. 457.

Lic. CC. En Flickr de [wallyg](#)

3.2. Ensamblajes. El Pop Art

El movimiento artístico "Pop Art" en general ha usado mucho ensamblaje y collage como medio expresivo, por sus características estilísticas y por la temática social relacionada con la sociedad de consumo de la mayoría de estas obras. Estos son algunos ejemplos de esculturas de artistas Pop.

Sculpture Medea (1964). De Eduardo Paolozzi.	Infanta de las Meninas. Equipo Crónica.	"Cerillas" Claes Oldenburg.	Duane Hanson. No me moleste...estoy comiendo.
			
Lic. CC. En wikimedia de gerardus	Lic. CC. En Flirck de Centralasian .	Lic. CC. En Flirck de 122	Lic. CC. En Flirck de CrhistWatkins

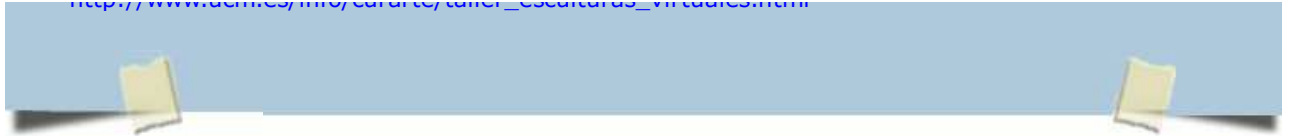
Durante la década de 1950, en Inglaterra surge un nuevo movimiento artístico, con nuevos intereses y nuevas formas de expresión. Artistas sensibles a un nuevo modo de vivir, a una sociedad de consumo fuertemente industrializada, expresaran una nueva actitud ante todo ello, mediante el empleo de imágenes y objetos populares, que giran alrededor de la comunicación de masa y el nuevo estilo de vida. El Arte Pop es el reflejo de una sociedad o cultura también Pop (popular), donde todo está al alcance de todos.

Los artistas más importantes de este estilo en EE.UU. son Andy Warhol y Robert Rauschenberg. En España el "Equipo Crónica". Duane Hanson es un escultor hiperrealista americano cuyas obras tienen mucha fama internacional por el impacto visual que aportan a los espectadores. Sus esculturas son figuras humanas de tamaño natural policromadas, en actitudes mundanas. Se sitúan en los museos y salas de arte sin peana, por lo que los espectadores fluctúan alrededor de ellas como si ellas estuviesen vivas. Las figuras de Hanson suelen estar rodeadas de objetos adheridos por lo que no podemos considerar la escultura sin estos componentes. Claes Oldenburg hace unas esculturas polícromas de tamaños gigantescos que representan normalmente objetos cotidianos de pequeñas dimensiones

Aún hoy día cuando un artista hace una obra que utiliza como medio de expresión imágenes tomadas de los medios de comunicación, del cómic, de la publicidad, de la cultura popular, etcétera; consideramos que su arte es de estilo Pop. En particular este movimiento artístico tiene un renacimiento en los países emergentes que se están incorporando a la sociedad de consumo como son China y Rusia. Abajo vemos una escultura realizada con banquetas del artista chino Weiwei. La instalación So Sorry (Tan lamentable) con la que cubrió la fachada de un edificio con 9.000 mochilas de niños, simbolizando a varios miles de niños muertos por el derrumbamiento edificios de la escuela en un enorme temblor de la tierra en China 2008.

So sorry. Ai Weiwei. Instalación.	Sillas. Escultura. Ai Weiwei.
	
Lic. CC. En Wikimidia de Pittigrilli	Lic. CC. En Wikimidia de Pittigril

Curiosidad

3.3. Caja de ensamblaje, Poema-objeto y Acumulaciones

Cajas Objetos o Asemblajes Box

Las Asemblage box, o cajas de ensamblaje son un medio de expresión cercano a la poesía, pues los objetos que el artista reúne en la caja tienen un significado, y por lo tanto la observación de una de estas esculturas está muy cercana a la lectura de imágenes. Las **acumulaciones** son muy parecidas a las cajas de ensamblaje, pero se han librado del formato de la caja, y los objetos se colocan en otros espacios tridimensionales. Los **poemas objetos**, recogen ese sentido literario de las cajas de ensamblaje y se acercan más a la escultura de bulto redondo.

En París se organizó la 1ª Exposición Surrealista, en 1936, titulada poesía plástica; en esta exposición aparecen las cajas: los "assemblages box".

Joseph Cornell, sintetizó las experiencias de un viaje en una caja con diferentes objetos: una pipa, un mapa, una copa y un huevo. Es un objeto artístico con dimensión poética, donde la imaginación del espectador es importante. En la foto de abajo vemos la caja titulada planetario:

Estas obras pueden considerarse como la antítesis de los "ready mades" pues no se representa lo cotidiano, sino va más allá de ello y representa un mundo más ideal. La observación de este tipo de escultura requiere un tiempo de observación, el espectador analiza las piezas, y al final el mensaje tiene un sentido. Es como un texto que no se lee, que se observa. Por ello estas obras también se consideran poemas visuales. Observa dos ejemplos del artista francés **Arman**

Relojes despertadores en caja de madera pintada. De Arman. 1960	Arman: "El pueblo de la abuela".1962. Museo Arte Moderno de Niza.
Imagen de Flickr de winsthlepunch	Lic. CC. En Flickr de pirano

Ejercicio resuelto

Te vamos a proponer una visita virtual a la obra de **Audra Kohout**

Mira sus *assemblajes box*, observa los objetos que ha utilizado y la forma de componerlos dentro de las cajas, fíjate en aquellos que se repiten, los títulos de las obras, etc. Luego, clicas en la retroalimentación...

¿Te has planteado hacer una "caja de ensamblaje" para contar una historia?

Es solo un ejemplo de las posibilidades que tiene el "assemblage box" como medio de expresión.

Poemas objeto

El poema-objeto es un híbrido entre dos elementos: el signo y la imagen, el arte visual y el arte verbal. Un poema-objeto se contempla y, al mismo tiempo, se lee. Un poeta visual es al mismo tiempo un poeta y un artista plástico. Hay poesías visuales en todas las posibilidades de las artes plásticas: dibujo, pintura, escultura, cine, vídeo, performance etcétera. Lo que pretende es asombrar y hacer reflexionar al espectador mediante insólitas combinaciones de objetos cotidianos que se abren a nuevas significaciones.

Lic. CC. En Flickr de [marcelo noah](#)

Imagen Fuente propia

Lic. CC. En Flickr de [xcaballe](#)

El artista catalán Joan Brossa está considerado como un gran maestro dentro de la poesía visual. Las tres imágenes de poemas de Joan Brossa las podemos interpretar como un reloj surrealista, la segunda se titula "país" y representa a España, la tercera es una escultura que compone la palabra Barcino, el nombre antiguo de Barcelona. A continuación, puedes apreciar otros ejemplos de poemas objeto de Adolfo Montejo Navas dedicados a los libros.

" Libros - el objeto - el libro" de Adolfo Montejo Navas	Sin título	Sin título
Lic. CC. En Flickr de accosta	Lic. CC. En Flickr de accosta	Lic. CC. En Flickr de accosta

Acumulaciones

Acumulación es un tipo de instalación que consiste en la disposición de muchos elementos en un espacio determinado que puede ser pared, suelo, techo, en plena naturaleza, etc. Pueden tener un solo punto de vista por parte del espectador o varios, y pueden estar protegidas por un cristal o no. Recuerdan a las cajas de ensamblaje en algunos casos pues su sentido es el mismo pero con una dimensión bastante mayor. También pueden considerarse "instalaciones".

Acumulación. Gabriel Orozco.

Lic. CC. En Flickr de [16 mille of streen](#)

Acumulación de Annette Messager. Título: Mapa de Francia.

Lic. CC. En Flickr de [bpmm](#)

Un artista interesante en este campo es **Anthony Cragg**, de quien puedes ver algunas instalaciones a partir de fragmentos de desecho en [esta web](#). Otros artistas vinculados al **Land Art** trabajan las acumulaciones interviniendo en plena naturaleza como el británico **Richard Long**. Vale la pena visitar su [página web](#).

Curiosidad

"Un día recibí un presente de mi excelente amigo Jean-Michel Franck, el decorador: dos sillas del más puro estilo 1900. Inmediatamente transformé una de ellas de la manera siguiente. Cambié su asiento de cuero por otro de chocolate; luego hice atornillar un tirador de puerta Luis XV, de oro, a una de las patas, alargándola así y dando a la silla una gran inclinación hacia la derecha y un equilibrio inestable calculado de modo que bastaba caminar pesadamente o dar un portazo para que se cayese la silla. Una de sus patas debía estar siempre metida en un vaso de cerveza, que se vertía cada vez que era derribada la silla. A esta silla terriblemente incómoda, que producía un profundo malestar en todos los que la veían, la llamaba "silla atmosférica". Y a ver: ¿qué significa esto?..."

"...El objeto surrealista es un objeto absolutamente inútil desde el punto de vista práctico y racional, creado únicamente con el fin de materializar de modo fetichista, con el máximo de realidad tangible, ideas y fantasías de carácter delirante".

Fragmento extraído del libro de 1942: "Vida secreta de Salvador Dalí" por Salvador Dalí.

Objetos surrealistas

Son ensamblajes de piezas que han sido creadas para otras funciones. Están en cierta forma emparentados con los poemas-objetos. No tienen que tener función alguna, incluso puede que no sean estéticas. Las creadas por los artistas del movimiento Dadá no tienen ningún significado, más allá del que el espectador le quiera dar. Los títulos son igualmente surrealistas o delirantes.

Algunas han sido creadas con componentes orgánicos que no resisten al paso del tiempo y se pudren o se estropean, por lo que no han trascendido más que fotografías. Algunos artistas han sustituido en las composiciones estas piezas orgánicas por imitaciones de plástico o de otros materiales. Por ejemplo en el "Busto retrospectivo de mujer" de Dalí se ha utilizado una barra de pan, unas mazorcas de maíz y unos insectos, que en la idea original podrían ser reales, pero están hechos de materiales perdurables.

Salvador Dalí. "Busto retrospectivo de mujer"

Lic. CC. En Flickr de [aromano](#)

El objeto surrealista no tiene que ser necesariamente de bulto redondo, puede ser también una instalación, o acumulación, incluso puede tener un significado, como la habitación que es la cara de Mae West creada por Salvador Dalí. Esta habitación del Museo de Figueras se basa en un cuadro del mismo pintor realizada entre 1934 y 1935, titulado: "Retrato de Mae West que puede utilizarse como apartamento surrealista", está pintado en gouache sobre papel periódico, mide 31 x 17 cm y se conserva en el Instituto de Arte de Chicago. La habitación fue construida en 1972. El sillón con forma de labios se ha convertido en un objeto de diseño que se vende en tiendas de muebles. Es curioso como desde el absurdo de la idea surrealista se ha llegado hasta convertirse en un objeto de uso cotidiano.

Habitación retrato de Mae West. Museo-teatro Dalí de Figueras.	Detalle del sillón.	Cuadro original de 1930-32
Lic. CC. En Flickr de ned the head	Lic. CC. En Flickr de ned the head	Lic. CC. En Flickr de MMMMichelle

Otra posibilidad dentro del objeto surrealista es la transformación de un objeto de culto artístico en otro con distinta función por medio del absurdo. Como la Venus de Milo con cajones ideada por Salvador Dalí.

Venus de Milo con cajones.
Salvador Dalí.

Lic. CC. En Flickr de [nunorodriguesnet](#)

En otros casos son los objetos cotidianos lo que se manipulan como en "Plato, taza y cucharilla forrados con piel" de Meret Oppenheim. Este autor busca la creación del objeto surrealista a partir de las texturas y de las sensaciones táctiles de la función del objeto. Convierte al objeto útil en algo imposible de usar, al mismo tiempo, convierte algo frío e industrial en algo relacionado con la vida. Es un juego de contrarios.

Meret Oppenheim.
Plato, taza y cucharilla forrados con piel.
Museo de Arte Moderno de N. York.

Lic. CC. En Flickr de [Autor:ocad123](#)

El Palacio a las 4 de la mañana. Alberto Giacometti. 1932-33. 63'5 x 71 x 40 cm. Museo de Arte Moderno de N. York, es de Alberto Giacometti ya no se trata de un "Objet Trouvé" transformado, sino que es una escultura propiamente dicha que se vuelve surrealista por el uso de las formas biomórficas, la desproporción y el uso que hace de la palabra en el título de la obra.

Lic. CC. En Flickr de [antoniovillar](#)

Lic. CC. En Flickr de [profzucker](#)

Lic. CC. En Flickr de [alarcowa](#)

Esta obra está basada en el cuadro "La anunciación" de Giotto, tendríamos que verla en sentido contrario para que encajase la forma.

Importante

En este último apartado se repasarán las última tendencias que tienen al objeto y a la ecología como *leif motiv* del quehacer artístico contemporáneo. Se iniciará el recorrido con los pioneros del **Movimiento Fluxus**, se continuará con una corriente artística denominada "**Arte de materia prima**" que, heredera en cierta forma del pop art y el arte conceptual, reutiliza y asocia objetos de consumo cotidiano como metáforas del mundo contemporáneo. Para terminar, se repasa una tendencia en auge que es el "**Arte Basura**" o el "**Recycling-Art**" que aboga por reciclar en forma de esculturas e instalaciones, los desechos cotidianos de la basura doméstica e industrial. Te vas a sorprender.

El Movimiento FLUXUS

Fluxus (que significa flujo) es el nombre que recibe un movimiento artístico que abarca tanto artes visuales, como música o literatura. Su existencia vio su momento álgido durante los años sesenta y setenta del siglo XX.

Organizado por G.Maciunas en 1962, este movimiento tuvo repercusión en Estados Unidos, Japón y Europa.

Consiste en una manera de anti-arte, coincidiendo con Marcel Duchamp en lo conceptual. También, recurre al ready-made como recurso expresivo.

Fluxus-arte-diversión debe ser simple, entretenido y sin pretensiones, tratar temas triviales, sin necesidad de dominar técnicas especiales ni realizar innumerables ensayos y sin aspirar a tener ningún tipo de valor comercial o institucional

George Maciunas

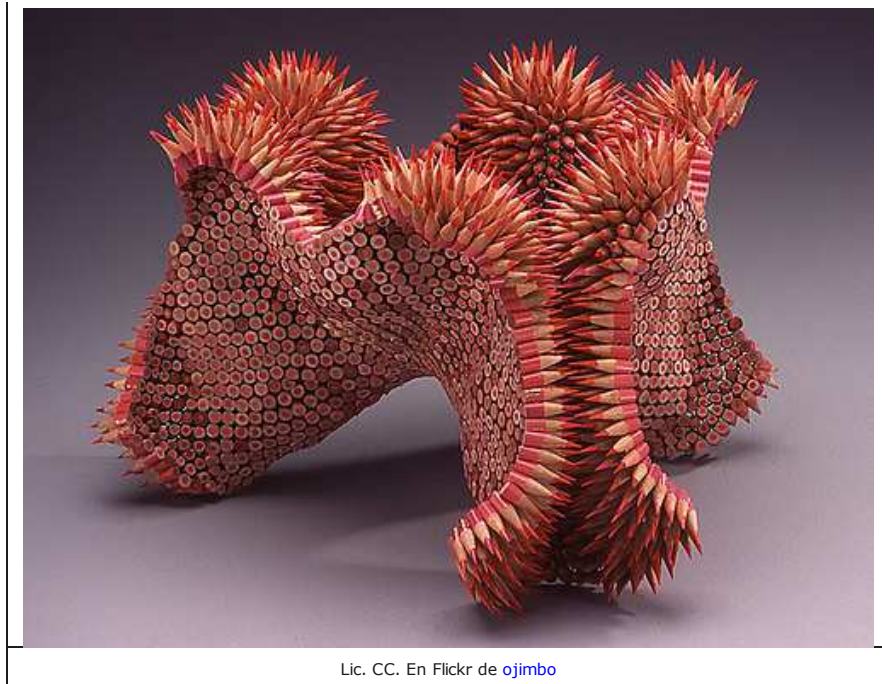
Los artistas más importantes de este movimiento artístico son Joseph Beuys, Wolf Vostell (del que vamos a hablar al final de este texto), Nam June Paik y Charlotte Moorman.

El movimiento Fluxus trabaja fundamentalmente la instalación y la performance, utilizando para ello, en muchas ocasiones, el objeto encontrado como material. Muchas de sus obras son efímeras y no han trascendido en el tiempo.

Nam June Paik: Pre-Bell-Man, "Museum für Kommunikation". Frankfurt, Alemania.	Chello. Por Charlotte Norman.	Instalación de Joseph Beuys en la Tate Modern de Londres.
		
Lic. CC. En Wikimedia de Fb78	Lic. CC. En Flickr de Paco cameo	Lic. CC. En Flickr de smallritua

Escultura de materia prima.

Escultura hecha con lápices, de la autora Jennifer Maestre.

Lic. CC. En Flickr de [ojimbo](#)

Sobre los años 80, el movimiento fluxus, derivó en la llamada **Commodity Sculpture**, que utiliza objetos destinados y fabricados para las masas, objetos industriales y comerciales seriados, que eran expuestos en galerías de arte presentados como obras artísticas. El marketing formaba parte esencial en la exposición de estas obras.

Entre estos artistas se encontraban Jeff Koons, Haim Steinbach.

Two Ball 50/50 Tank. Jeff Koons.	Haim Steinbach, "seis pies abajo", 2004
	
Lic. CC. En Flickr de Pablo Sanz	Lic. CC. En Flickr de 16 miles of string

Una variante es la utilización de objetos comerciales o cotidianos para crear un súper objeto de gran tamaño como el animal marino de Jennifer Maestre que encontramos al abrir este tema. Otros artistas hacen este tipo de obras figurativas en las que el material es un objeto de consumo, como ejemplo tenéis las "Criaturas mutantes" hechas con neumáticos usados, por el artista surcoreano **Yong Ho Ji**, y las figuras humanas de **Jeremy Mayer**, hechas con piezas de máquinas de escribir.

Yong Ho Ji	Jeremy Mayer
	
Lic. CC. En Flickr de j-No	Lic. CC. En Flickr de doc-pop

Arte Basura: esculturas con material de desecho

Al entrar en el Centro Pompidou de Arte Contemporáneo de París, te encuentras esta obra:

Autor: El Annasuit. Es un artista nigeriano. La obra se titula "Sasa 2004"

Lic. CC. En Flickr de [Juancharro](#)

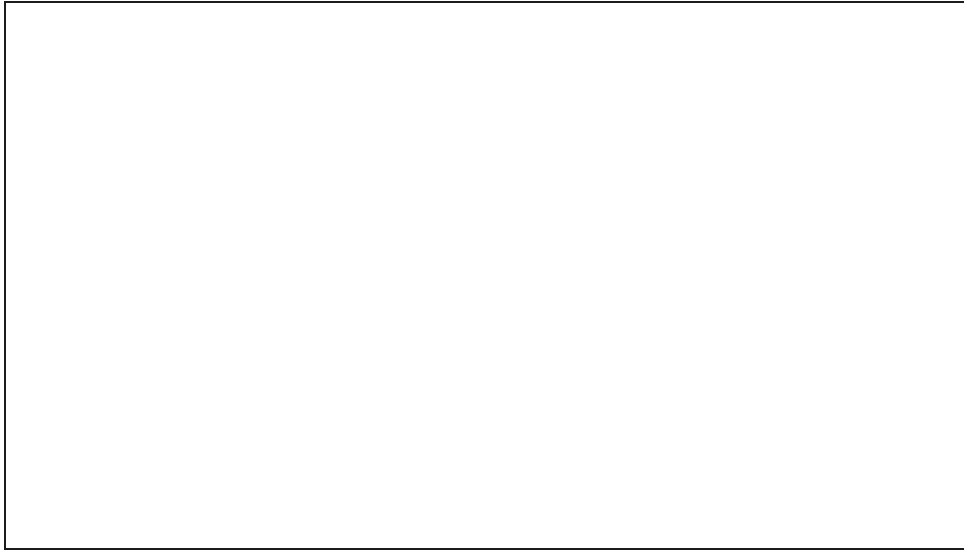
No sabes si es un tapiz, si considerarlo bidimensional o tridimensional, ni siquiera sabes qué representa; lo que si sabes es que es precioso y enorme. Cuando te acercas descubres que está hecho con basura, y entonces comprendes que es genial.

Detalle de la obra, que está hecha con platillos de bebidas
y envoltorios de caramelos y chocolatinas, cosidos con hilo de cobre.

Lic. CC. En Flickr. Lic. CC. Autor [Juancharro](#)

Estas obras de arte suelen ser fruto de artistas que están preocupados por la ecología. Utilizan como material objetos de la basura consiguiendo distintos efectos visuales o táctiles. Mira ahora el siguiente vídeo: con el lema "Nada se crea, sólo se transforma", el colectivo **Reciclarte** agrupa artistas que transforman los residuos en nuevas piezas de arte. Damián Casarrubia, pintor y escultor, cuenta por qué elige la chatarra para crear esculturas.

Hoy día generamos inmensas cantidades de desechos, objetos de todo tipo que van directamente al contenedor. Como Damián, muchos artistas se han empeñado en reutilizar algunos de estos materiales y objetos para hacer arte y llamar la atención medioambiental. Casi cualquier objeto de uso cotidiano puede reciclarse y tener una segunda vida si se reutiliza de forma artística. Por ejemplo, el artista **Scott Gundersen** hace impresionantes retratos con tapones de corcho. Otros como el colectivo **WBK**, hacen otro tanto con las teclas del ordenador. En otros casos, la escasez de recursos técnicos y materiales tradicionales hace que los artistas agudicen el ingenio reciclando lo que tienen alrededor, como estas dos muestras de "máscaras tribales" realizadas por jóvenes estudiantes africanos a partir de envases de plástico, cuerdas, alambres y otros objetos del entorno doméstico.

Fotografías de [manuleica](#) en Flickr bajo CC

Hay otro estilo muy extendido de Arte cuyo concepto se parece al Arte-Basura que han dado en llamar **Art-Car**. Consiste en crear piezas artísticas utilizando como material objetos de chatarrería y desgüace, en muchos casos coches, como las sorprendentes esculturas de **James Corbett**.

Curiosidad

En Malpartida de Cáceres está el **Museo Vostell**. Es un museo muy cercano a Andalucía y muy interesante para visitar. Vostell es un artista que formó parte importante del Movimiento Fluxus.

<http://www.museovostell.org>

