

LA ESCULTURA ESPAÑOLA DEL SIGLO XX.

María José Alonso, 2004

Objetivos

- Analizar la escultura española del siglo XX.
- Tener información de algunos escultores españoles importantes.
- Motivar al alumno a practicar la lengua para que amplíe el vocabulario con términos específicos de este tema.
- Favorecer el desarrollo de la capacidad del alumno para comunicarse y debatir sobre un tema.

Contenidos

- Historia general de la escultura española del siglo XX.
- Textos relacionados y explicativos sobre Eduardo Chillida, Fernando Botero, Pablo Gargallo y Pablo Picasso.
- Actividades para realizar individualmente, en parejas o en grupo.
- Vocabulario general y específico de este tema

Metodología

- Realización de la actividad *de toma de contacto* para familiarizar al alumno con el tema y el vocabulario.
- Explicaciones del profesor.
- Lectura de textos y resolución de problemas de vocabulario.
- Actividades *de entrando en materia* mediante: preguntas de comprensión, reforzamiento de vocabulario, expresión oral y escrita y comprensión auditiva.

LA ESCULTURA ESPAÑOLA DEL SIGLO XX.

I. TOMA DE CONTACTO

---

1. (5 min.) Expresa tu opinión sobre las siguientes afirmaciones, de forma oral.

- La escultura moderna es horrible.
- El objetivo final del arte es mostrar los sentimientos del artista.
- “El arte es la más bella de las mentiras” Claude Debussy (1862-1918).
- Una escultura abstracta la puede hacer cualquiera.
- El arte no es una actividad para el tiempo libre.
- El arte es esencial para la vida.
- El arte ¿debe ser entendido o debe impactar aunque no se entienda?
- El arte debe romper todas las convenciones tradicionales para ser auténtico.

II. ENTRANDO EN MATERIA

---

1. (5 min.) Hacemos un ejercicio de lectura para conocer algunos detalles y el gran número de escultores del siglo XX que hay en España.

LA ESCULTURA DEL SIGLO XX EN ESPAÑA

CARACTERISTICAS GENERALES.

La primera mitad del siglo XX fue un periodo de innovación para la escultura española. Los artistas **José Llimona, Manolo Hugué o José Clará**, ya anticiparon lo que posteriormente conseguiría el magnífico escultor de Aragón, **Pablo Gargallo**, a quien se deben las investigaciones sobre las posibilidades del hierro como medio de expresividad plástica:

"Yo he hecho muchas cosas cuyo resultado ha podido parecer pobre, pequeño, pero jamás vacío o falso. Esta es la justificación de mi estética en los hierros: síntesis, exigencia, amplitud y libertad". (Pablo Gargallo 1881-1934)

El movimiento artístico del cubismo ejerció una gran influencia en la escultura de los años veinte, la obra de los escultores de esta década, como **Hernández, Barral, Victorio Macho, Angel Ferrant**, se vio muy influenciada por el cubismo, aunque después estos artistas evolucionaron y siguieron otras corrientes.

A mediados de siglo comienza una corriente abstracta que en el País Vasco alcanza valores muy importantes con **Jorge Oteiza, Eduardo Chillida y Besterrechea**. En la zona del Mediterráneo destacan **Berrocal y Amadeo Gabino**. En Canarias, Martín Chirino y en Cataluña, **Martí, Corberó y Subirachs**, quien ha evolucionado hacia la figuración de influencia renacentista.

Relacionados con la escultura realista de Madrid figuran **Antonio López y Julio López Hernández**.

Una de las mayores personalidades de la escultura del siglo XX es **Julio González**, quien contribuyó con sus aportaciones al desarrollo de la escultura contemporánea internacional e influyó en la obra de **Pablo Picasso**.

En los años ochenta la escultura destaca como expresión plástica entre las generaciones jóvenes; algunos de los artistas más conocidos son los

valencianos: **Navarro y Cardells**; los vascos: **Badiola y Bados**, los gallegos: **Leiros y Basallo** y los catalanes: **Aguilar, Solano, Plensa y Carr**.

2. (8 min.) **Para conocer las claves de la escultura, relaciona las definiciones que te presentamos con las palabras que tienes a continuación.**

**El lugar del espectador - El instrumental - El concepto
Los materiales - El lugar de la escultura**

En el mundo de la expresión humana que denominamos creación artística, la actividad específica de la escultura es el proceso de representación de una figura en tres dimensiones. El objeto escultórico es por tanto sólido, tridimensional y ocupa un espacio.

Se comprende mejor la escultura cuando sabemos cómo se ha realizado la obra y qué técnica se ha empleado. El resultado no se produce por azar, es la culminación de un procedimiento. La persona que observa la escultura debe sentir curiosidad, y no debe conformarse con las consecuencias extraídas de una simple observación visual.

La elección del material es algo muy importante. Puede responder a una exigencia del cliente, pero también a la decisión del artista. Hay materiales como el oro y la plata, utilizados, frecuentemente, con finalidades de culto. Se puede hacer una buena escultura con cualquier con cualquier material.

Por lo común, las piezas escultóricas son creadas para ocupar un lugar determinado. Con frecuencia, son trasladadas a otro sitio, y muchas terminan en los museos. Por tanto, para valorarlas debidamente hay que tener en cuenta el lugar que sus autores les destinaban. Hay que considerar en primer lugar la distancia física entre la escultura y el espectador, sobre todo cuando el acercamiento a la obra no puede rebasar ciertos límites. En estos casos es evidente que la figura tiene que reunir ciertas condiciones en relación con esa distancia.

Si la escultura ocupa un lugar, ¿Cuál debe ser el lugar del espectador? Al contrario de lo que ocurre con la pintura, que establece un lugar fijo, la escultura impone a veces un desplazamiento. Sin embargo, la escultura monumental y el relieve necesitan un espectador inmóvil. Bien por la situación elevada o porque la obra está dentro de un nicho, la visión frontal predomina en la estatutaria monumental.

-----

3. (8 min.) Ahora, vamos a conocer la vida y obra de uno de los escultores más importantes en la España del siglo XX.

Eduardo Chillida Juantegui

Nació el día diez de enero de 1924 en San Sebastián. Fue el tercer hijo de Pedro Chillida y la soprano Carmen Juantegui. A los 19 años comenzó la carrera de Arquitectura en Madrid, antes, en su ciudad natal fue portero de fútbol de la Real Sociedad. En pocos años decidió abandonar los estudios de Arquitectura para dibujar en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Se trasladó a París y realizó sus primeras esculturas en yeso, impresionado por la escultura griega del Museo del Louvre.

En 1950 se casó con Pilar Belzunce en San Sebastián. Juntos se trasladaron a Vellennes-sous-Bois (Francia). Un año después nació el primero de sus ocho hijos y pronto la familia regresó definitivamente a San Sebastián. Chillida comenzó a trabajar en la fragua de Manuel Illarramendi, en Hernani y realizó la primera pieza en hierro, *Ilarik*.

La obra del escultor Eduardo Chillida se caracteriza por su ubicación en los espacios abiertos, integrándose para formar parte de ellos. Así, sus esculturas salen de los museos, «toman la calle» y se acercan a cualquier persona que lo desee. Por ejemplo, *El peine de los vientos* se abre al mar de San Sebastián.

El peine de los vientos

A lo largo de su vida, Chillida recogió muchas condecoraciones y premios, y participó en exposiciones alrededor del mundo entero.

También le fueron otorgados el Príncipe de Asturias en 1987 y la Orden Imperial de Japón en 1991. Asimismo, recibió la distinción como académico de Bellas Artes en Madrid, Boston y Nueva York, y la de convertirse en Doctor Honoris Causa por la Universidad de Alicante (1996). Ahora, gran parte de su obra, quizá las piezas más queridas por el autor, pueden disfrutarse en el museo **Chillida Leku**, en Hernani, al aire libre, en un paisaje privilegiado donde la obra y el medio se integran a la perfección, o dentro del recinto, donde las manos quieren tocar esas obras llenas de secretos y sorpresas, a través de las cuales se puede observar la realidad desde una nueva perspectiva.

El día 19 de agosto de 2002 falleció en San Sebastián.

4. (10 min.) En parejas, visitamos la dirección de internet:

<http://www.eduardo-chillida.com/#>

para realizar una visita virtual por el museo Chillida Leku, en Hernani (Guipúzcoa), y conocer sus obras.

Antes de realizar la visita leemos esta pequeña introducción:

Desde septiembre de 2000 Chillida Leku exhibe 42 esculturas dispersas por la finca y 120 obras entre figuras menores, gravitaciones y dibujos dentro del caserón del siglo XVI. Se trata de un proyecto que Eduardo Chillida vino madurando durante 18 años y que por fin materializó en Hernani.

«Ha sido como un bebé que hemos visto crecer a nuestro lado», explica Luis Chillida, director del centro y uno de los ocho hijos del artista.

La naturaleza es uno de los aciertos de este museo, en el que las esculturas están en permanente diálogo con el entorno.

5. (5 min.) Lee el siguiente texto sobre la escultura de Fernando Botero y da tu opinión personal.

Fernando Botero es colombiano, no es español, vamos a ver su obra por ser un artista de fama internacional representativo del arte y de la cultura hispanoamericanos.

FERNANDO BOTERO

Torso masculino

Pájaro

Las gigantescas esculturas de Fernando Botero – 21 finalmente – lucieron el bronce en el paseo de Recoletos de Madrid. Como ya lo hicieron en la Quinta Avenida de Nueva York o en los Campos Elíseos de Paris, y también en Buenos Aires. Estas estatuas, que están hechas en bronce y pesan entre 800 kilos y cuatro toneladas, no quieren ser agresivas y quieren convivir con la gente de manera natural, aunque Botero reconoció que lo mejor es verlas desde lejos, desde un coche, por ejemplo.

Dos obras, realmente descomunales, -Torso masculino y Pájaro - son las elegidas para abrir y cerrar esta muestra urbana que nunca es igual, pues al artista le gusta adaptarlas a cada entorno y darles un toque original.

(Texto de DOLORES CONQUERO adaptado para estudiantes de E/LE)

6. (5 min.) Lee el siguiente texto sobre la escultura de Pablo Gargallo y compárala con la de Fernando Botero.

PABLO GARGALLO: ARTE EN METAL

El nombre de Pablo Gargallo ha quedado unido en la historia del arte del siglo XX a los de Julio González y Pablo Picasso como renovadores de la escultura en metal. De los tres, es quizás, el menos agresivo en sus planteamientos y el mayor deudor de las formas modernistas, pero también el autor de los instrumentos que desarrollaron la escultura metálica en chapa no fundida. Cuando murió, en su taller de París, se encontraron, junto a modelos y herramientas, algunos de los bocetos que el artista realizó de sus piezas más importantes en cartón recortado o en distintos metales; son modelos y obras definitivas que nos permiten comprender mejor los rasgos íntimos de su concreción. El arte de Pablo Gargallo tiene las características del cubismo pero respeta las formas naturales. Su contribución plástica más novedosa es la invención del volumen abstracto.

(Texto adaptado para estudiantes de E/LE)

Eco

Autorretrato

7. (5 min.) Completa el texto que tienes a continuación, sobre la escultura de Pablo Picasso, con las palabras del recuadro.

Pablo Picasso

En sus primeras ..... se aprecia el interés de Picasso por la escultura ibérica y negro africana.

Con la escultura ..... “cabeza” (de Fernande Oliver), de 1909, introduce los conceptos de visión simultánea y de metamorfosis.

Entre los años 1915 y 1930 ..... deja sus ocupaciones de escultor. Vuelve a la escultura bajo la influencia de su amigo Julio González.

A partir de la ..... y de la Segunda Guerra Mundial, Picasso alcanza cimas inesperadas. Con radical libertad de procedimientos, y al margen de cualquier ....., y hasta fuera de la propia vanguardia, Picasso crea la escultura. Parte prácticamente de la nada. Le basta un manillar y el sillín de una bicicleta para crear un “Cráneo de toro”.

A partir de ..... y ya hasta su muerte, Picasso prosiguió sus investigaciones sobre formas en acción, sobre las posibilidades del montaje y “assemblage” (ensamblaje).

Guerra Civil Española	Picasso	obras
1956	tendencia	cubista

Mujer en el Jardín

III. EN POCAS PALABRAS.

1. (4 min.) **Explica con tus propias palabras los términos de vocabulario relacionados con la escultura que aparecen a continuación. Si tienes dudas puedes consultar el diccionario.**

1. Tallar

-----

2. Fundir

-----

3. Soldar

-----

4. Esculpir
