

GUGGENHEIM BILBAO

CURSO DE ARTE ONLINE MUSEO GUGGENHEIM BILBAO *¿Qué entendemos por escultura contemporánea?*

ESTRUCTURA Y MATERIALES

El curso está estructurado de la siguiente manera:

- Vídeo de bienvenida
- Vídeo de presentación
- 4 módulos temáticos, cada uno compuesto por:
 - 4 videoclases
 - Materiales adicionales, bibliografía, etc.
 - Test (opcional)
- Vídeos de conclusiones y de despedida
- Encuesta

INTRODUCCIÓN

Desde hace siglo y medio la escultura, más que la pintura, ha experimentado transformaciones tan radicales, tanto técnicas como formales y conceptuales, que podríamos hablar de su casi desaparición tal y como existía y se conocía anteriormente.

Hoy en día, una escultura puede ser un objeto compacto realizado a partir de un modelo, pero también una instalación o un espacio, una arquitectura, un paisaje o el mismo cuerpo del artista.

Asimismo, la ampliación ilimitada de las fronteras y de los conceptos de la escultura contemporánea tiene otra consecuencia importante: ha transformado profundamente la experiencia vivida por el público ante las obras. Este ha pasado de pasivo a activo, y se considera que el espacio de la escultura ya no es meramente estético sino más bien existencialista. Delante o dentro de una instalación, el espectador reacciona con sus percepciones físicas y con sus emociones. ¿Quién no ha sentido inquietud, incluso miedo, dentro de unos espacios desconocidos donde no sabemos qué vamos a descubrir, encontrar, tocar, oír o respirar?

Los caminos transitados por los escultores contemporáneos son tan numerosos, diversos e incluso contradictorios, que plantear un mapa completo de esta historia es imposible. Pero sí trataremos cuáles fueron las grandes etapas de la transformación de la escultura moderna y contemporánea. Lo haremos a través de un recorrido cronológico, desde finales del siglo XIX hasta hoy. También temático, insistiendo en la desaparición significativa del pedestal - cuándo y por qué deja de ser útil - y en la profunda e irrevocable revolución de los materiales, valorizando la nueva dimensión que ha adquirido, sin precedentes históricos, la escultura actual.

Brigitte Leal

GUGGENHEIM BILBAO

PROGRAMA

MÓDULO I. Los inicios del cambio

Entre la última década del siglo XIX y la primera del siglo XX en la escultura surgieron nuevos lenguajes y formas de crear basados tanto en la tradición como en lo rupturista. Auguste Rodin (1840-1917), a pesar de su respeto a los materiales y a las técnicas tradicionales de la escultura (yeso, escayola, piedra, mármol, bronce y tallado, vaciado y fundición), puede ser considerado como un punto de arranque decisivo en la construcción de una nueva escultura, figurativa pero distinta de los modelos académicos, como la estatuaria.

Para esa nueva generación de artistas internacionales afincados en París el peso del pasado se ve contrarrestado por el descubrimiento del arte primitivo y prehistórico. Los grandes descubrimientos arqueológicos y los nuevos museos de etnografía abiertos en Europa (con colecciones de objetos procedentes de África, América y Asia) abren nuevas perspectivas para la escultura. Por ejemplo, en 1907 un joven Pablo Picasso (1881-1973), visitando el Museo del Trocadéro en París para ver escultura medieval francesa, descubrió por casualidad salas donde “dormían” montones de máscaras africanas y oceánicas.

Video 1. El arranque del cubismo I. El modelo africano

Casualmente, en 1912 Picasso encontró en Marsella, todavía un puerto colonial importante, una máscara africana del pueblo Wobé de Costa de Marfil. No era de bulto redondo sino de forma abierta, discontinua, construida en planos, lo cual no tenía nada que ver con la imitación ilusionista occidental. Esta máscara causó un gran impacto en Picasso quien comenzó a realizar sus propias experiencias pictóricas cubistas sobre el volumen y la forma.

También comienza a crear sus primeros objetos en tres dimensiones realizados con ensamblajes (colocando objetos “no artísticos” unos junto a otros)

Video 2. El arranque del cubismo II. La escultura entre tradición, bricolaje y objeto

Picasso inventó otras formas de escultura sin precedentes, relacionadas con su habilidad para el bricolaje: objetos entre pintura y escultura, entre construcciones o cuadros–relieves, empleando materiales modestos e imprevistos como trozos de hojalata, de madera, tapas de cajas... Cosas baratas que normalmente se tirarían a la basura, desviadas de su función útil, reutilizadas, transformadas en objetos inútiles, artísticos y poéticos.

En 1914 fue también pionero en introducir un objeto real dentro de una escultura con su obra *Vaso de ajenjo*.

Video 3. El objeto como sustituto a la escultura

El verdadero inventor del objeto como sustituto de la escultura fue Marcel Duchamp (1887-1968) En 1913 aparecen en su obra los primeros *readymade* (objetos comunes), iniciando un ciclo que se prolongará hasta 1965. En *Rueda de bicicleta* (1913) caben muchos conceptos: la desacralización de la escultura secular (con su idea de obra “anartística” frente al orden establecido), el movimiento de la obra como antídoto al movimiento habitual del espectador delante de una escultura, la transparencia de una rueda frente al bulto redondo tradicional y

GUGGENHEIM BILBAO

el símbolo de una forma parecida al globo terrestre que anuncia el nacimiento de un nuevo mundo artístico.

En 1917, año del fallecimiento de Rodin, Duchamp presenta en una galería de Nueva York otro *readymade*, *Fuente*, que provoca un gran escándalo por ser un urinario.

Video 4. Instalaciones de objetos. El Hogar de Mona Hatoum

Los objetos en escultura se relacionan con el surrealismo. Los artistas surrealistas supieron captar con sus bodegones raros y poéticos la extraordinaria capacidad de sugestión del objeto. Los objetos de Joan Miró (1893-1983), que coinciden con su constante idea de “asesinato” de la pintura y de la escultura, son los más notables del surrealismo.

Actualmente muchos artistas contemporáneos prefieren insistir en los contenidos históricos y políticos de los objetos. ¿Por ejemplo, que quiere decir Mona Hatoum (1952) con su obra *Hogar* (1999, Museo Guggenheim Bilbao)

MÓDULO II. Bajando del pedestal

El pedestal era la parte imprescindible de la estatuaria académica. Como el marco en la pintura, su primera función era proteger la obra y conferirle estabilidad. También realizaba la obra, la descontextualizaba y la magnificaba.

Video 1. Construcciones abstractas

En los años 20 del siglo XX, los constructivistas rusos fueron los primeros artistas en prescindir del pedestal en sus esculturas. Los contrarrelieves abstractos de Vladimir Tatlin (1885-1953)

Video 2. La escultura como utopía política

Poco después, Alexander Rodchenko (1891-1956), Katarzyna Kobro (1898-1951) y Naum Gabo (1890-1977) colgarán sus esculturas suspendidas en el espacio. Estos procesos inéditos de presentación de las obras coinciden con un contexto político revolucionario, el de la Revolución rusa de 1917.

Video 3. Los móviles de Calder

En los años 30 el americano Alexander Calder (1898-1976), de formación ingeniero mecánico, incorpora a la escultura una nueva dinámica con sus formas ligeras, suspendidas y movidas por el aire.

Video 4. Arte minimalista y arte del paisaje

En los años sesenta la escultura experimenta otra revolución radical que deja atrás las fórmulas modernas históricas. Los artistas minimalistas realizan obras con formas neutras, moduladas, repetitivas, utilizando materiales industriales.

Como reacción a este arte frío, alejado de cualquier emoción y muy típico del auge del capitalismo, los artistas europeos como, por ejemplo, los agrupados en torno al italiano Arte

GUGGENHEIM BILBAO

Povera (arte pobre) o los artistas del Land Art realizan esculturas con materiales perecederos o integradas en el paisaje.

MÓDULO III. La (re)evolución en el empleo de los materiales

En los años inmediatos tras la Segunda Guerra Mundial, el abandono de los materiales tradicionales ya se ha producido por numerosos artistas, quienes considera la repetición de las formas pictóricas y escultóricas agobiantes, estancadas y ajenas a los valores de los nuevos tiempos. La consideración del espacio como una entidad escultórica en si misma se plasma en investigaciones muy distintas entre sí.

Video 1. Los “inmateriales”. El vacío como espacio y trascendencia

En su *Manifiesto blanco* publicado en Argentina en 1946, Lucio Fontana (1899-1968) anunciaba la llegada de un “arte espacialista”. Basado en la unidad del tiempo y del espacio este tipo de creación se reflejaba en ambientes espaciales con, por ejemplo, tubos de neón. Fontana compartía con el francés Yves Klein (1928-1962) el ideal de un arte plagado de pensamientos cósmicos, místicos y hasta esotéricos. No obstante, las obras de Klein son realizadas con tres de los cuatro elementos considerados por los Antiguos como constitutivos de todos los cuerpos: tierra, agua, aire y fuego.

Video 2. La obra inmersiva. Escultura de niebla de Fujiko Nakaya

Hoy en día existen numerosos artistas que trabajan con materiales inmateriales. La obra de Fujiko Nakaya, *Escultura de niebla n° 08025* (1998), ubicada en el estanque del del Museo Guggenheim Bilbao junto a la ría, es una instalación que permite la difusión del agua en el aire. Asimismo, al estar al aire libre resulta una obra inmersiva: el público puede “adentrarse” en esta obra sin límites y de una poética que nos recuerda a las fascinantes obras de Turner.

Video 3. Los materiales industriales

Para Richard Serra (1938), el escultor del acero por excelencia, la materia impone su propia forma: “No puedes hacer la misma escultura en madera que en acero, en cristal o en yeso. Como artista, tengo que abrir los ojos para saber la forma que me están pidiendo los materiales y hacerla mía, para que se convierta en mi propia invención.”

Video 4. Los desechos

La utilización de materiales insólitos y de técnicas poco ortodoxas derivan de convenciones establecidas por el cubismo. La transformación de objetos manufacturados, de lo más ordinario, en obras de una belleza moderna se remonta al surrealismo. Sin embargo, en la actualidad artistas, como El Anatsui, procedentes de otras culturas, no europeas, interrogan los procesos de reutilización de materiales de desecho.

MÓDULO IV. ¿Qué entendemos por escultura contemporánea en la actualidad?

En todos los museos existen inventarios de las obras conservadas. Antes del siglo XX resultaba fácil identificar una escultura puesto que siempre se trataba de un bulto redondo realizado con materiales seculares. ¿Pero ahora que es lo que consideramos digno de ser considerado como una escultura?

GUGGENHEIM BILBAO

Video 1. Las instalaciones como creación permanente. Robert Filliou, *Música telepática*
A través de sus instalaciones Robert Filliou (1926), artista y poeta perteneciente al movimiento Fluxus, intentaba crear nuevos modos de comunicación. En la instalación *Música telepática*, 1976-1978, un poco misteriosa, los espectadores están invitados a circular entre los atriles, a leer e interpretar las indicaciones escritas sobre las cartas.

Video 2. Las instalaciones de objetos como espacios existenciales. Yayoi Kusama
En los inventarios y catálogos de obras hay objetos de diversa índole. ¡Todo está permitido! Por ejemplo, en algunas de sus obras la artista japonesa Yayoi Kusama emplea varios tipos de objetos baratos (objetos de plástico) o en otras como en la *Sala de los espejos* (2020), luces Led. En ambos casos, “atrapa” al espectador.

Video 3. Las obras efímeras. Jana Sterbak, *Vanitas. Robe de chair pour albinos anorexique*
La conservación de esas esculturas ha cambiado profundamente los procesos de protección y de presentación en los museos de arte contemporáneo. Actualmente conservan objetos más propios de museos etnográficos, científicos o de ciencias naturales. Por ejemplo, una escultura que siempre me ha interesado porque abarca muchos contenidos, tanto históricos como sociales, es *Vanitas. Robe de chair pour albinos anorexique* (1989, 2 ejemplares, Centre Pompidou y Minneapolis Art Center) de Jana Sterbak. Su doble título se refiere a las Vanitas y a la anorexia, un fenómeno psíquico que se ha difundido alarmante y fundamentalmente entre las mujeres jóvenes occidentales.

Video 4. La escultura como universo de sensaciones humanas: Cristina Iglesias, *Hondalea*
La escultura contemporánea puede salir de las paredes cerradas de los museos para confundirse con el paisaje, la naturaleza, traspasando sus límites y buscando despertar nuevas emociones. Una de las obras más impactantes de estos últimos años por adquirir una gran dimensión, podría ser *Hondalea* (Abismo, 2021) de Cristina Iglesias. Es una fuente vaciada dentro de un edificio, la Casa del Faro edificada en la isla Santa Clara en San Sebastián.