

GUGGENHEIM BILBAO

David Smith

Jaula da estrellas (Star Cage), 1950

Acero pintado y cepillado

114 x 130,2 x 65,4 cm

The Frederick R. Weisman Art Museum, University of
Minnesota, Minneapolis.

The John Rood Sculpture Collection.

© The Estate of David Smith, VAGA, New York / VEGAP, Bilbao, 2016

“Si me pregunta por qué me dedico a la escultura, mi deber es contestarle que es mi modo de vida, mi equilibrio y la justificación de mi existencia.” David Smith, 1947–52[1]

GUGGENHEIM BILBAO

Después de haber finalizado sus estudios secundarios, a los 19 años, David Smith (Decatur, Indiana, EE. UU., 1906–Bennington, Vermont, EE. UU., 1965) trabaja en una fábrica de automóviles, donde aprende el oficio de soldador y remachador y adquiere experiencia en el manejo de las herramientas de forja. Sin embargo, como su gran pasión es el arte, en 1926 se muda a Nueva York para estudiar en la escuela de arte Art Student League. Allí, alentado por sus maestros, Smith comienza a incorporar materiales tridimensionales en sus pinturas, creando collages y obras en relieve. Estos elementos que iba agregando se vuelven cada vez más voluminosos y protuberantes, hasta el punto de que sus lienzos se convierten en una mera base, y sus pinturas se transforman en esculturas [2].

Hacia 1929, Smith queda impresionado al observar varias reproducciones de las esculturas de hierro de Pablo Picasso en la revista *Cahiers d'art*. Entonces, su obra da un giro radical: deja de lado la noción tradicional de que una escultura debía ser modelada o esculpida alrededor de una masa central, para comenzar a utilizar objetos encontrados, como Picasso. Con ellos, crea esculturas en las que una red de líneas y planos se entrelazan, generándose espacios huecos en el corazón de sus piezas [3]. Smith realiza sus construcciones de metal soldado y materiales encontrados utilizando una forja y un yunque, además de un soplete; así, produce las que probablemente fueron las primeras esculturas de metal soldado de EE. UU [4]. El artista se sirve del metal, que para él representa el progreso y la industrialización, tanto para su trabajo figurativo como abstracto [5]. Aunque se considera que el **Expresionismo Abstracto** tuvo su mayor impacto en la pintura, también hubo algunos escultores cuyo trabajo desafió las convenciones tradicionales de la práctica escultórica y puede incluirse en esta categoría. Smith es considerado uno de estos escasos escultores.

En abril de 1950, Smith obtiene una beca de la Fundación Guggenheim, que lo libera de la enseñanza y otros trabajos secundarios; también le permite adquirir material para hacer trabajos a gran escala, marcando el comienzo de un período muy productivo. Ese mismo año crea *Jaula de estrellas*, una escultura en la que destaca el marcado contraste existente entre la forma orgánica, que fluye sin esfuerzo, y el material industrial rígido con el que es realizada: el acero. Smith quería que sus obras fuesen “dibujos en el espacio”. *Jaula de estrellas* es una escultura en la que se desdibujan los límites entre la bidimensionalidad y la tridimensionalidad. La obra está construida con varillas de acero manipuladas que forman líneas en el espacio con ángulos dinámicos y muescas en las intersecciones. Las varillas interconectadas, dispuestas como planos verticales y horizontales, activan el espacio y llevan al espectador a mirar a través de la obra, convirtiendo el espacio vacío en parte de la pieza.

Smith deseaba que su escultura se apreciara como algo activo, un espacio cambiante, siempre mutando, creado por el espectador que rodea la obra, mira a través de ella, a su alrededor, y genera relaciones espaciales negativas y positivas [6]. La obra no invita a una visión dominante, frontal, única, sino a una secuencia cambiante de posibilidades, que permite su contemplación desde diferentes ángulos, expandiéndose y

GUGGENHEIM BILBAO

contrayéndose mientras el espectador la examina. *Jaula de estrellas* genera un juego de líneas y planos que sugieren una constelación de estrellas, un modelo abstracto de aglomeraciones misteriosas de elementos que podrían interpretarse como moléculas o cuerpos astrales [7]. En su obra, Smith refleja la complejidad de las configuraciones de estrellas, que, en el cielo nocturno, parecen estar dispuestas en un plano. Inspirándose en el cosmos, el artista selecciona el material y el método que mejor le ayuda a captar estas impresionantes constelaciones [8].

Preguntas

Observa la escultura *Jaula de estrellas*. ¿Qué ves? ¿Qué términos utilizarías para describirla? ¿Puedes explicar cómo es su forma? ¿Qué es lo primero que te llama la atención de la obra?

Jaula de estrellas fue construida con acero pintado y cepillado. ¿Qué asocias con el acero? ¿Qué características posee este material? ¿Qué cualidades te sugiere? ¿Qué técnicas crees que utilizó para construirla? Describe los pasos que el artista realizó. ¿Por qué piensas que decidió pintar parte de su escultura?

Para Smith, el acero representa el progreso y la industrialización. ¿Por qué te parece que eligió este material? ¿Qué crees que quiere transmitir en este trabajo? En lugar de tallar o esculpir sus obras, siguiendo la convención del arte tridimensional de la época, Smith se dedica a soldar varias piezas. ¿Qué ventajas y desventajas encuentras en su forma de trabajar?

Smith trabajó en acero soldado para producir sus llamados “dibujos en el espacio”[9]. ¿De qué manera crees que están relacionados el dibujo y la escultura? ¿Piensas que con su obra Smith logra dibujar el espacio? ¿De qué manera?

Actividades

Jaula de estrellas

Inspirado por el título de la obra, dibuja en un folio tamaño DIN-A4 tu propia *Jaula de estrellas*. Intenta crear un dibujo solo con líneas simples, prestando especial atención al equilibrio, la forma y la expresión que le quieras dar a tu obra. No hace falta que sea un dibujo figurativo, puedes dejar fluir tu imaginación.

Crea tu dibujo en el espacio

El dibujo era fundamental en la práctica de Smith. Muchas de sus esculturas tuvieron su origen en dibujos de tiza realizados en el suelo de cemento de su estudio, sobre el cual Smith extendía los elementos metálicos antes de soldarlos.

Utilizando tu *Jaula de estrellas* como base, extiende y une varios limpiapipas sobre las líneas hasta crear una estructura cerrada. Levanta los limpiapipas del papel y observa el

GUGGENHEIM BILBAO

resultado. Si lo deseas, agrega nuevas líneas o modifica las que ya tenías. Además, para finalizar tu obra, puedes pegar pequeños objetos o materiales que hayas encontrado. Busca una base o pedestal donde montar tu escultura.

Observa y compara

El Expresionismo Abstracto suele relacionarse con la pintura, pero también se integró en este fenómeno a varios escultores cuyo trabajo desafió convenciones tradicionales de la práctica escultórica. David Smith es considerado uno de los pocos escultores del grupo. Investiga otros escultores del momento y compáralos con Smith. ¿Cuáles son las similitudes y diferencias existentes entre ellos?, ¿en qué se parecen y en qué se distinguen estos escultores de los pintores del movimiento? Realiza un cuadro comparativo en grupo y preséntalo en clase.

Notas

1. <http://pastexhibitions.guggenheim.org/smith/overview.html>
2. <http://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/david-smith-sculptures/david-smith-sculptures-room-guide/david-smith>
3. <http://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/david-smith-sculptures/david-smith-sculptures-room-guide/david-smith>
4. <http://www.davidsmithestate.org/chronology.html>
5. <https://royal-academy-production-asset.s3.amazonaws.com/uploads/eb5b2082-2f60-4ca3-892b-8bec8dec4520/Primary+-+Digital+Rescource.pdf>
6. <http://www.artcritical.com/2006/03/01/david-smith-a-centennial/>
7. <http://www.artcritical.com/2006/03/01/david-smith-a-centennial/>
8. http://www.arttimesjournal.com/art/reviews/oct_1_16_ina_cole/david_smith_star_cage.html
9. https://royal-academy-production-asset.s3.amazonaws.com/uploads/ed9eb3a2-fa72-4be4-9441-9b41c43acab2/ABSTRACTEXPRESSIONISM_EGvF2.pdf

Vocabulario

Expresionismo Abstracto: fenómeno artístico que surgió en EE. UU. al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Las obras de los autores pertenecientes a esta corriente reflejan la expresión espontánea de la emoción sin representar la realidad física ni aludir directamente a ella.

Link

<http://www.davidsmithestate.org/candida%20fields%20photos/fields.html>
http://www.davidsmithestate.org/candida%20fields%20photos/9850.015neg_lg_cr.htm
|
<http://www.artcritical.com/2006/03/01/david-smith-a-centennial/>
<http://pastexhibitions.guggenheim.org/smith/highlights7.html>
<http://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/david-smith-sculptures>