UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

TÍTULO

"PROPUESTA ESCULTÓRICA DE LA FIGURA ESTILIZADA FEMENINA REALIZADA EN MADERA"

TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE LICENCIADA EN ARTES PLÁSTICAS; MENCIÓN: ESCULTURA

AUTORA

María Fernanda Cárdenas Santín

DIRECTOR

Lic. Julio Medardo Quitama Pastaz

LOJA- ECUADOR

2018

CERTIFICACIÓN

LIC. JULIO MEDARDO QUITAMA PASTAZ DOCENTE AGREGADO DE LA CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS DE LA FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

C E R T I F I C A:

Haber asesorado y monitoreado con pertinencia y rigurosidad científica la ejecución de la tesis intitulada **"PROPUESTA ESCULTÓRICA DE LA FIGURA ESTILIZADA FEMENINA REALIZADA EN MADERA"**, de la autoría de la Sra. María Fernanda Cárdenas Santín.

Por lo que autorizo su presentación, defensa y demás trámites correspondientes a la obtención del grado de Licenciada.

Loja, julio de 2016

.....

Lic. Julio Medardo Quitama Pastaz

DIRECTOR DE TESIS

AUTORÍA

Yo, María Fernanda Cárdenas Santín, declaro ser autor del presente trabajo de tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes jurídicos, de posibles reclamos o acciones legales por el contenido de la misma.

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la publicación de mi tesis en el Repositorio Institucional-Biblioteca Virtual.

Autora: María Fernanda Cárdenas Santín

Firma: .....

Cédula: 1103435457

Fecha: Loja, 21 de febrero de 2018.

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DE LA AUTORA, PARA LA CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL Y PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO.

Yo, María Fernanda Cárdenas Santín, declaro ser la autora del presente trabajo de tesis titulado **"PROPUESTA ESCULTÓRICA DE LA FIGURA ESTILIZADA FEMENINA REALIZADA EN MADERA"**, como requisito para optar al grado de Licenciada en Artes Plásticas; mención: Escultura. Autorizo al Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que con fines académicos, muestre al mundo la producción intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su contenido en el Repositorio Digital Institucional.

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en RDI, en las redes de información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la Universidad.

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia de tesis que realice un tercero.

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja a los veintiún días del mes de febrero de dos mil diez y ocho.

Firma:.....

Autora: María Fernanda Cárdenas Santín

Cédula: 1103435457

Dirección: Loja; Colinas del Pucara, calles: Alisos y García Lorca

Correo electrónico: mafercardenas81@yahoo.es

Celular: 0999893527

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Director de Tesis: Lic. Julio Medardo Quitama Pastaz

Tribunal de Grado:

PRESIDENTE: Arq. Marco Montaño Lozano

PRIMER VOCAL: Lic. Carlos Andrade Díaz

SEGUNDO VOCAL: Lic. Néstor Ayala Peñafiel

AGRADECIMIENTO

Mi más sincero agradecimiento a la Carrera de Artes, de la Universidad Nacional de Loja, cuyos docentes supieron brindarme una formación profesional.

Deseo agradecer a mi profesores, quien me brindaron su inestimable apoyo intelectual y paciencia en la dirección de este Trabajo investigativo.

Gracias a mis padres Jorge Eduardo Cárdenas y Enma Graciela Santín, que supieron infundir perseverancia y responsabilidad, para poder culminar con éxito mi carrera universitaria.

MARÍA FERNANDA CÁRDENAS SANTÍN

DEDICATORIA

"Y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Para inventar diseño, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera; para trabajar en toda clase de labor" (Éxodo: 31, 3-5).

Para el Dr. Edgar Eduardo Guamán Armijos, mi esposo, amigo, compañero, mi mayor apoyo y mi fuerza… y para mis amados hijos Anna Sophya, Eduardo Alejandro e Isaac Andrés, que con su infinito amor, me enseñaron que se puede cumplir cualquier meta propuesta si estamos unidos como familia.

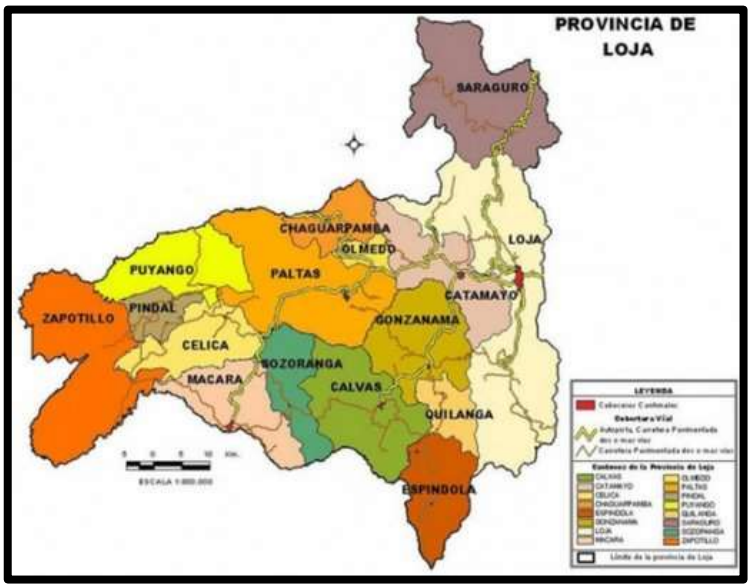
MARÍA FERNANDA CÁRDENAS SANTÍN

MATRIZ DE ÁMBITO GEOGRÁFICO

ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA INVESTIGACIÓN											
BIBLIOTECA: FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN											
TIPO DE DOCUMENTO	**AUTOR/TÍTULO DE LA TESIS**	FUENTE	FECHA AÑO	ÁMBITO GEOGRÁFICO						OTRAS DESAGREGACIONES	OTRAS OBSERVACIONES
				NACIONAL	REGIONAL	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA	BARRIO/ COMUNIDAD		
TESIS	MARÍA FERNANDA CÁRDENAS SANTÍN "PROPUESTA ESCULTÓRICA DE LA FIGURA ESTILIZADA FEMENINA REALIZADA EN MADERA"	UNL	2018	Ecuador	zona 7	Loja	Loja	San Sebastián	La Argelia	Cd	Licenciada en Artes Plásticas; mención: Escultura

MAPA GEOGRÁFICO Y CROQUIS

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL CANTÓN DE LOJA



CROQUIS DE LA INVESTIGACIÓN CIUDAD DE LOJA

ESQUEMA DE TESIS

i. PORTADA
ii. CERTIFICACIÓN
iii. AUTORÍA
iv. CARTA DE AUTORIZACIÓN
v. AGRADECIMIENTO
vi. DEDICATORIA
vii. MATRIZ DE ÁMBITO GEOGRÁFICO
viii. MAPA GEOGRAFICO Y CROQUIS
ix. ESQUEMA DE TESIS

a. TÍTULO
b. RESUMEN
   ABSTRACT
c. INTRODUCCIÓN
d. REVISIÓN DE LITERATURA
e. MATERIALES Y MÉTODOS
f. RESULTADOS
g. DISCUSIÓN
h. RECOMENDACIONES
   - PROPUESTA ALTERNATIVA
i. BIBLIOGRAFÍA
j. ANEXOS
   - PROYECTO DE TESIS
   - OTROS ANEXOS

a. TÍTULO

“PROPUESTA ESCULTÓRICA DE LA FIGURA ESTILIZADA FEMENINA REALIZADA EN MADERA”

b. RESUMEN

La presente investigación tiene como propósito analizar la estilización de la figura human y sus principales exponentes de la figura humana femenina en la época moderna, lo que permitirá elaborar una síntesis para fundamentar el sustento componente teórico y obra escultórica. Para ello se considerará las técnicas y características de la escultura de los artistas Henry Moore y Dame Bárbara Hepworth, referentes artísticos que no serán determinantes con los cuales se realizará una contrastación de información durante el proceso de realización de las esculturas. Para la obtención de información se utilizará el método deductivo para elaborar el marco teórico, histórico, artístico y estético y el método inductivo para establecer un análisis de la figura humana femenina hasta llegar a una síntesis conceptual, además será importante utilizar medios como imágenes fotográficas, bocetos y un proceso de experimentación con el material madera utilizando herramientas diversas que permitan realizar una propuesta escultórica desde una visión personal.

ABSTRACT

The present research has as theoretical support the analysis of the stylization of the female human figure in modern times, to arrive at a synthesis that will allow the accomplishment of the sculptural work taking wood as raw material. For this reason, the characteristics and artistic techniques of the sculpture in wood will be analyzed to make a sculptural proposal directed to the carving in wood taking as referents to the artists Henry Moore and Dame Barbara Hepworth with whom a test of the proposed sculptural work will be realized. To obtain information was used as a field instrument the observation, experimentation and collection of data, bibliographical, photographic, and technological means. It will analyze the history of sculptural trends and their main exponents, and the explanation of the process to raise it. The present work will be supported by the inductive method that will allow starting from the analysis of the female human figure until a synthesis can be reached that bases the sculptural proposal from the personal vision.

c. INTRODUCCIÓN

Esta tesis, surge tras todo un proceso de evolución personal y formativa, con una línea centrada en el interés de la creatividad en consideración del arte y la cultura, y de una gran necesidad de aportar a las artes plásticas y por ende a la sociedad, será un estudio enfocado, a la estilización de la figura humana femenina aplicada a la talla en madera. Desde la presente investigación se planteará un enfoque concreto relacionado con la escultura en madera, características e influencia como una temática y técnicas poco utilizadas en las artes plásticas a nivel local, por lo que se planteará la realización de obras escultóricas a partir de los conocimientos académicos adquiridos.

En el contexto local existen varios representantes de la plástica que se dedican a la escultura pero muy pocos los que trabajan el lenguaje de la escultura en madera por lo que es poco conocido, inclusive por su calidad; es probable que esta situación se deba a que no existe un interés por la talla en madera o por la falta de maderas endémicas o porque no se pueda encontrar información precisa de relacionados con este tema.

Considerando lo expuesto y con el fin de difundir el resultado de ésta investigación, **"PROPUESTA ESCULTÓRICA DE LA FIGURA ESTILIZADA FEMENINA REALIZADA EN MADERA".** El propósito es analizar los antecedentes históricos, artísticos y estéticos, información relevante que servirá para realizar esculturas con la temática figura estilizada femenina utilizando la madera y para ello será necesario realizar un estudio detallado de la escultura moderna, analizar la producción artística de *Henry Moore y Bárbara Hepworth* como referentes artísticos, para fundamentar la propuesta escultórica personal.

Se hace referencia, a dos artistas ingleses destacados en la escultura como *Henry Spencer Moore*, conocido por sus esculturas abstractas de bronce y mármol y la artista plástica *Dame Barbara Hepworth*, quien en sus comienzos estuviera influenciada por la obra de *Henry Moore* entre otros; la escultura de *Hepworth* tiene más que ver con la talla que con el modelado; estos artistas serán referentes y aportarán con características técnicas y estéticas para adaptarlas a la talla sobre madera.

Para el desarrollo de la investigación esta considerado aplicar el método inductivo en el que pueden distinguirse cuatro pasos esenciales: la observación de los hechos con un registro; la clasificación y el estudio de estos hechos; la derivación inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una generalización de la información; y la contrastación se realizará con la información bibliográfica, imágenes etc. Mediante la elaboración de bocetos y maquetas a menor escala para definir la obra que se ejecutará en madera.

En el primer capítulo se encuentra una introducción histórica de la escultura siguiendo una recopilación bibliográfica pertinente a la temática tratada, partiendo de los primeros vestigios escultóricos encontrados hasta llegar a los máximos representantes tomando en cuenta la evolución artística desde las civilizaciones antiguas hasta las expresiones escultóricas actuales siendo el referente la estilización femenina resaltando sus características y los principales representantes que utilizaron esta temática para la realización de sus obras.

El segundo capítulo hace referencia de datos respecto a artistas, exposiciones, obras y comentarios realizados por diferentes conocedores de arte, así como también el análisis de las obras de los artistas: *Henry Moore*, análisis de la obra "Figura reclinada delgada" (1979-1980); *Dame Barbara Hepworth*, y de la obra "Esfera con forma interior" (1963).

El tercer capítulo hace referencia a la propuesta escultórica personal, estudios y procesos preliminares a la elaboración de la misma, tomando como motivo gestor a la figura humana femenina, que será exaltada es su máxima expresión como mujer creadora y madre, siendo así la musa inspiradora en la que se basará toda la obra expresiva, para lo cual se trabajará con varías modelos para poder obtener una evidencia fotográfica que facilitarán la realización de bocetos aplicando la estilización hasta lograr una abstracción e integración de volúmenes sin perder parámetros representativos de la mujer.

Se cita las conclusiones que son el resultado de un proceso teórico- práctico y recomendaciones que se consideran importantes manifestarlas; la bibliografía y anexos con un libro de obra que detalla la fase de bocetaje que se llevó a cabo para lograr la estilización aplicada a las obras escultóricas.

d. REVISIÓN DE LITERATURA

CAPÍTULO I

Contexto Histórico

1. ESCULTURA

La escultura como denominación descriptiva es el arte de moldear y esculpir en diferentes materiales, como; barro, madera y piedra, tomados como base para ser los canales creadores que permitan al artista ser capaz de dar forma a sus pensamientos, creando volúmenes e integrando espacios; en esta búsqueda de expresión que le ha permitido experimentar con otros materiales como el hierro, bronce, plomo, yeso, cera de abeja, plastilina, resina de poliéster, plásticos, hormigón, entre otros.

> En cualquier sociedad humana las formas artísticas son parte de una estructura compleja de ritos y creencias, códigos sociales y morales, mágicos o científicos, mitológicos o históricos. Están en algún punto entre el conocimiento científico y el pensamiento mágico o mítico, entre lo que percibimos y lo que creemos, y también entre las capacidades y las aspiraciones del hombre. (Honour y Fleming, 1987, p. 01)

En algunos pueblos pertenecientes a la prehistoria realizaron esculturas con temáticas relacionadas con la religión, mitos y funeraria, en la escultura religiosa, se representaba a seres divinos, en los que se exaltaba la fertilidad, abundancia, seres mitológicos, propios y representativos de cada cultura.

También la escultura fue parte y cumplió una función didáctica o pedagógica como ayuda para la implementación de talleres de escultura, ya que la mayoría de las personas

eran seres iletrados, con los que se utilizó varias formas de expresión para que se pudiera entender una serie de hechos, mediante un lenguaje visual; así en la edad media era frecuente referirse a los relieves en piedra con temas para ilustrar a la población analfabeta; siendo así las primeras formas de representación en desarrollarse a las que luego se les daría una connotación artística, mediante el uso de diferentes materiales y medios originando un nuevo periodo artístico.

En la escultura conmemorativa que se desarrolló en varios regímenes políticos se representó a los personajes importantes que en un inicio carecían de muchos detalles, eran de formas sencillas e identificativas con los gobernantes, reyes o héroes que eran ubicados en espacios públicos, cumpliendo una función de distracción y conocimiento de carácter ornamental.

En este contexto, cuando el artista se ocupa de la representación del mundo físico se enfrenta con la necesidad de indicar la tercera dimensión sobre una superficie bidimensional y buscaba construir e integrar un sistema de forma, color y textura que sugiera masa y superficie, pudiendo producir una réplica exacta de las formas y espacios en los objetos naturales.

> Los tallistas están condicionados por la naturaleza específica de formas y consistencias de sus materiales y por eficiencia de las herramientas con que los trabajan. El cilindro de un tronco de árbol, como una jaula invisible, encierra una estatua en una sola pieza (Honour y Fleming, 1987, p. 04)

Entre tanto aquellos artistas que trabajan en contacto con materiales nobles como la madera, transmitían una sensibilidad especial cuando plasmaban en sus obras

específicamente en la talla de madera detalles de personajes, elementos y aspectos de la composición espacial.

En la elaboración de las esculturas desarrollaron dos técnicas de adición y sustracción permitiendo la experimentación empírica en materiales maleables como el barro, la madera y la piedra, para dar forma a los conocimientos adquiridos en los talleres mediante procesos que aligeraron la tarea de los tallistas e incrementando la producción y mejoramiento estético de las esculturas.

El artista desde sus inicios mediante la escultura se expreso creando escenas representativas de su vida o del entorno en el que se encuentra, logrando superar incluso las fronteras del tiempo.

Antecedentes que hacen de la escultura un lenguaje que tiene como vehículo precursor al artista siendo el encargado de tallar y esculpir formas destacando que la escultura realizada en madera, es una de las más complejas en cuanto a su técnica y materia prima que se utiliza, porque es más fácil tallar sobre materiales maleables y sin fibras en razón de que:

> La talla en madera exige una visión clara y una precisión absoluta de las formas y volúmenes en la imaginación del ejecutante, que no le permite titubear ni andar con rodeos. Es necesario tener el compás en la mente y en la vista. Siendo la antítesis de la técnica del modelado en arcilla, plastilina o cualquier otra materia plástica blanda (ya que no permite añadir o quitar), requiere una atención fija, constante, sobre la forma que se talla, ya que, al menor descuido puede echarse a perder toda una obra, obligando incluso a su reforma total o a empezarla de nuevo en otra madera. (Seara , 1981, p. 06)

El escultor esta sujeto a varias condicionantes, tal es el caso de las herramientas de trabajo: cinceles, gubias, lijas, martillos entre otros que requieren de cierta dominio y destreza para obtener resultados técnicos previamente planteados y efectos deseados como profundidades y formas interesantes, dependiendo de la propuesta escultórica será el instrumental que se utilice para obtener una buena factura en los proyectos planteados.

1.1. ASPECTOS HISTÓRICOS

Aunque el hombre sigue en una continua búsqueda de nuevas formas de representación y expresión, también surge la necesidad de dejar una huella de sapiencia, demostrando que los conocimientos adquiridos son una proyección que le sirve especialmente al artista como base sólida para sus futuros proyectos artísticos.

Una muestra clara de estas manifestaciones de "arte" simple están los grabados de madera, como imágenes decorativas en flechas y utensilios de menaje doméstico, esto demuestra su expresión y su espíritu libre, su forma de caza y sus conocimientos de la misma; el "arte" de la edad de piedra se divide en dos periodos, paleolítico o de la piedra tallada, y el neolítico de la piedra pulimentada, en el primero los instrumentos utilizados fueron las hachas de mano y las lanzas hechas de hueso utilizadas como simples utensilios de caza.

> A la época Auriñaciense pertenecen pequeños objetos de adorno, los cuales aún se hacen más abundantes en lo periodos Solutrense y Magdaleniense, en donde alcanzan una relativa perfección en la escultura, así como se observa en el grabado aplicado a la decoración de utensilios y la pintura en rocas. (Pérez, 1979, p. 24)

Unas de las primeras muestras escultóricas son las figurillas femeninas desnudas de formas voluptuosas y atributos sexuales interpretadas como ídolos y que representan la fertilidad en donde unas presentan el vientre prominente dando a entender un estado de embarazo, datan del paleolítico superior y son conocidas como Venus con una altura de entre 5 y 30cm, en algunas esculturas se puede observar sobre su cabeza tiaras o coronas, con representaciones de cabello denso queriendo representar una especie de diosas; las más observada es la *Venus de Willendorf*.

Figura 1. Venus de Willendorf. 30.000 a. C. Anónimo. 11.5 cm Escultura Piedra. Museum Viena.

La Venus de *Willendorf* (Fig. 1.), esculpida en piedra caliza policromada de rojo mide 10.4 centímetros de altura, carencia de rostro y formas voluptuosas sus manos descansando sobre sus grandes pechos colgantes de caderas anchas en la parte de sus extremidades inferiores presenta únicamente una insinuación de las piernas que terminan en dos formas redondeadas separadas y con un ligero doblez de las rodillas, en la parte céntrica de su abdomen se puede notar un leve hundimiento donde se ubica su ombligo, cuenta con una gran variedad de detalles los que debieron ser realizados con herramientas propias para la escultura en piedra, siendo una de las primeras formas de "estilización" de la figura humana femenina.

> Es casi indudable que fue esculpida como imagen de fertilidad probablemente con cierta intención mágica, tal vez para ser sostenida con la mano. Otras figuras femeninas datadas un poco más tarde (en términos milenarios) enfatizan análogamente los pechos, el vientre y las nalgas, y en una ocasión en la notable *Mujer de lespugne* (*Museé de I´Homme, Paris*), dichos miembros están casi

totalmente abstraídos en una geometría orgánica de conos ovoides y esferes. (Honour y Fleming, 1987, p. 08)

Figura 2. Replica Venus de Lespugue. 30.000- 25.000 a. C. Anónimo. Escultura piedra. Italia, Museo del Departamento de Antropología. Paris.

Unas de las *Venus Francesas es la de Braseempoy y Lespugue* (Fig. 2), presentan senos pesados, vientres prominentes y con sus extremidades superiores como pequeños esbozos de las extremidades que aparentemente no tendrían la función normal de los brazos, se observa que se estiliza la figura de una forma exagerada casi grotesca dando gran volumen a las formas y logrando llamar la atención del espectador el mismo que se plantea interrogantes sobre estas primeras manifestaciones escultóricas:

A lo largo de la historia, el ser humano se ha representado así mismo, como también aspectos de su entorno para engrandecerlo o dosificarlo de acuerdo a la creencia temporal de cada cultura, es así que los primeros vestigios se encuentran hace aproximadamente 30.000 años de antigüedad, trabajos preferentes en sílex (llamado también pedernal, es un

tipo de sílice como el cuarzo o las caledonias) los cuales corresponden a modelados ingenuos o simplificaciones de la realidad cercana o circundante a su entorno. (Pérez, 1979, p. 16)

En el Paleolítico superior se empiezan a ver representadas las primeras formas de la figura humana reduciendo las grafías hasta llegar a expresiones muy parecidas a monigotes, transformándose de a poco en figuras estilizadas de la figura humana, observándose planos y leneas rectas llegando casi a la geometrización de las formas. En el Arte Neolítico (5.000 al 2000 a-C), en el que se producen cambios con una tendencia hacia el naturalismo, utilizando materiales como la arcilla, la piedra, el alabastro, el marfil y el hueso, etc. con temáticas relacionadas con el mundo funerario.

La escultura en el antiguo Egipto tiene una gran influencia religiosa por su concepción de la vida mas allá de la muerte y la conservación del cuerpo luego de dejar la vida terrenal para pasar a un nivel más alto como la eternidad, que era destinado para los dioses, que se los trataba de perennizar mediante sus esculturas que eran enterrados en sarcófagos funerarios que servían de protectoras del cuerpo luego de un proceso de embalsamamiento; el canon de belleza del cuerpo humano era utilizado para la realizar sus magníficas y monumentales esculturas, en su elaboración tomaron en cuenta tres conceptos fundamentales; el principal era la armonía de las proporciones, la ley de la frontalidad y la visión rectilínea, parámetros que fueron considerados de origen divino y servían como base para encontrar la armonía de las proporciones del cuerpo humano.

En la escultura egipcia ya se observa poses que no implicaban movimiento, los escultores hábiles repetían sistemáticamente la rigidez de las formas, la idea de perpetuidad y la búsqueda de la “perfección” humana, esto los llevó a realizar imágenes con un claro desconocimiento de la perspectiva, además realizaban representaciones de la figura humana con ausencia de volumen y siempre de perfil, con los ojos y el pecho de

frente; en la escultura de bulto redondo con indicios de abstracción en los detalles y expresión en los retratos de personajes.

En el Museo de El Cairo existe una figura tallada en madera que representa a un hombre de unos cincuenta años; está hecha de un bloque de sicómoro, y según la costumbre egipcia, tiene los brazos pegados al cuerpo. Los ojos son, con trozos de cuarzo blanco opaco, con una línea de bronce alrededor para imitar las pestañas; un pequeño disco de cristal de roca transparente forma el iris, y una niña de ebonita pulimentada, colocada tras el cristal da al ojo un brillo de vida; prescindiendo de este detalle efectista, la expresión del rostro es de que no lo ha superado el arte egipcio de ningún periodo. (Seara , 1981, p. 79)

La imagen de un funcionario con el nombre "*Sheikh-el-Beled"* o alcalde del pueblo en 1860 al servicio del faraón perteneciente a la IV - V dinastía, (Fig. 3) con una altura de 112 cm, y tomando como base para su elaboración madera endémica, fue encontrada en *Mastaba de Kaaper (nº 36 oC8 de Saqqara)*, cuya naturalidad fue esculpida por los obreros egipcios mediante el ensamble de piezas con cuñas de madera en el anclaje de los brazos; con una leve sensación de movimiento la escultura de *Kaaper* muestra varios detalles como pliegues en su ropa al ser realizada en madera esta escultura se aleja de la idealización de perpetuidad es como la representación de un acto cotidiano.

Figura 3. Sheikh el Balad. 2500 a.C. Anónimo. Escultura madera. Sicomoro.Museo de El Cairo. Egipto.

Las formas características de los griegos muestran una mimesis de la naturaleza y extracción de la esencia de los seres, siendo la figura humana tomada como base para la representación de dioses griegos concebidos con formas y sentimientos humanos, en donde "El origen remoto de la estatuaria religiosa hay que buscarlo en las viejas y veneradas imágenes de madera" (Esparsa Calpes, S. A., 1999, p. 190) otros materiales empleados para la elaboración de esculturas y bajos relieves fueron el mármol, el bronce con temas mitológicas, representación de guerreros y retrato de personajes públicos.

En la escultura griega se reconoce cuatro periodos: El de formación, recorre un camino de progreso empezando en las escuelas jónico asiáticas de Samos y Quíos; el período arcaico de inclinación o aprendizaje con la temática principal de figuras masculinas y femeninas que guardan cierta relación con el arte oriental egipcio y Egeo son estatuas sin expresión ni movimiento con una sonrisa especial en los labios; El período de perfección o clásico: se alcanza el refinamiento desde el punto de vista técnico y estético, en esta época se alcanza el momento de mayor esplendor en el arte griego logrando un alto

grado de naturalidad, serenidad y belleza idealizada, se resalta la aparición de la curva praxiteliana (figuras ligeramente arqueadas), aparece el movimiento lo que da a las esculturas una mayor expresividad; dentro del periodo arcaico la escultura se caracteriza por la imitación oriental y representación de los atletas vencedores que participaban en los juegos olímpicos bajo la denominación de Apolos, manteniendo los rasgos hieráticos y rígidos bajo la ley de la frontalidad con composiciones cerradas de formas estilizadas y pulidas.

La escultura romana se derivó de la corriente escultórica griega durante el periodo helenístico, una gran parte de la producción era de carácter religioso la exaltación de la figura humana y de personajes políticos se lo realizaba mediante el retrato y el relieve histórico narrativo, las clases aristocráticas se sentían atraídos por la plástica helénica puesto que la mayoría de escultores eran de origen griego; la belleza idealizada era popularizada por lo que se elaboraban copias y reproducciones de las obras maestras las que formaban parte de las colecciones privadas de los mecenas; las esculturas estaban destinadas a ser de carácter ornamentales en corredores y pasillos; por esta época en Roma reina el eclecticismo siendo la sede del arte helenístico bajo las temáticas dioses, alegorías, cuerpo femenino idealizado, entre otras; siendo el retrato donde se nuestra claras diferencias del harte helenístico adquiriendo características propias expresando un realismo donde la belleza idealizada queda de lado para dar paso a la representación escultórica en la que se aceptan las facciones y las representaciones reales.

La escultura romana en la época republicana se la realizaba hasta el cuello, tomando la cabeza gran importancia debido a su realismo fisionómico donde se resaltaba una dureza de trazos y de expresión más tarde se amplia la escultura hasta el hombro bajo la denominación de busto; en la época del imperio la escultura busca idealizar sin perder

los rasgos individuales ni la expresión del carácter personal del retratado, en esta época también aparece el retrato femenino dándole gran interés al peinado bajo una representación realista de la mujer.

En el renacimiento (s. XIV- XV –XVI) los artistas buscaron la recuperación de la libertad en el tratamiento de los temas en la escultura clásica bajo la inspiración naturalista de las figuras humanas como una expresión libre y de gran originalidad centrando su interés en la belleza formal y continuando con los cánones idealizados bajo diversos estudios anatómicos donde el desnudo era el tema principal, logrando la liberación de la escultura mediante una nueva visión del pensamiento humanista, donde el cuerpo humano era el encargado de representar a la belleza matemática y la utilización del contraposto logrando gran expresividad de la figura humana en las esculturas mediante una composición armoniosa y de formas suaves, liberando a la escultura del marco arquitectónico intentando crear moldes ideales bajo la utilización de la perspectiva en los relieves.

Las temáticas fueron de carácter fundamentalmente religioso, político, retratos de personajes públicos, vida cotidiana y mitología, utilizaron una gran variedad de materiales como el bronce, mármol y la madera policromada de pino. (Fig. 3).

Figura 4. Martirio de San Sebastián. 1526. Alonso Berruguete. Escultura madera policromada. Museo Nacional de Esculturas de Valladolid.

En el renacimiento la escultura se desvincula de la arquitectura logrando interpretar la naturaleza tomando como base a las obras de la antigüedad siendo la mitología una temática muy utilizada bajo una visión del pensamiento humanista dejando de lado la función decorativa que tenia antes la escultura, mostrado gran interés por las texturas y acabados muy pulidos, de esquemas compositivos muy simples y geométricos la expresión de la figura idealizada y la elegancia formal del gótico se lo encuentra en el plegado de las telas se acentúa el naturalismo mediante la búsqueda de técnicas que ayudan a la representación de la realidad.

La escultura se divide en tres etapas: escultura del primer tercio del siglo XVI donde inician el trabajo de los artistas italianos siendo los encargados de traer el estilo renacentista a España; una segunda etapa denominada como Manierismo donde la escultura se impone al clasicismo en esta etapa desaparece por completo el gótico y una tercera donde se destacan los artistas bajo las temáticas de retrato en bronce dorado.

El martirio de San Sebastián (Fig. 4) fue tallado y montado en madera policromada con un acabado pulimentado y dorado, entre el año de 1526 y 1532 por el artista Alonso González Berruguete, con un diseño arriesgado y original, esta obra cuenta con una variedad de formas bajo un canon alargado y algo desproporcionado que al mismo tiempo llevan tensión en su volumen mostrando una composición helicoidal aportando a la escultura varios puntos de vista que son interpretadas bajo la visión personal del artista, la escultura muestra a San Sebastián recostado sobre un tronco del árbol con una actitud dramática donde la pasión, el movimiento y una angustia espiritual destacan la sensación de inestabilidad.

Dentro de la escultura barroca se enfatiza en la representación del naturalismo sin ser idealizado, de composiciones libres de gran dinamismo y proporcionadas buscando el movimiento mediante líneas de tensión y la utilización de varios planos, se representó al desnudo en su estado puro como una mimesis y lo realizaron plasmando detalles y formas propias del ser humano. Dentro de este estilo artístico, la estatuaria es muy utilizada para aspectos de ornamentación y decoración bajo las temáticas religiosas. La utilización del mármol y bronce considerados materiales principales fueron remplazados en gran parte por la madera, metales de toda clase y el oro, la madera policromada era el material preferido para la realización de retablos donde aparecen figuras exentas y en bajo relieve.

Figura 5. La Piedad del Baratillo. 1945. José Manuel Rodríguez, Escultura en madera Museo Nacional de Sevilla.

La escultura religiosa o imaginería pierde la técnica del estofato por la policromía en las imágenes realizadas para las iglesias y en la exposición de semana santa, se da a la escultura un estilo objetivo en donde se cambia la divinidad por un estilo mas realista resaltando detalles humanizados como lágrimas de cristal (Fig. 5), abundancia de golpes y sangre logrando un realismo exagerado del dolor lo que sugieren una mayor emotividad ante lo religioso.

> Hasta hace poco tiempo el ecuador no era mencionado en ninguna historia de la cultura universal por lo que se desconocían sus expresiones artísticas y se ignoraba los valores estéticos que produjo el hombre ecuatoriano desde sus inicios en épocas inmemorables. (SALVAT, 1977, p. 48)

Este limitado conocimiento no era solo de nuestro país sino de américa, debido a que no existían estudios detallados de las excavaciones y hallazgos de las culturas ancestrales; fue a comienzos del siglo XX que se empieza a mostrar interés por las culturas americanas lo que desemboca en el estudio de varias, siendo la más analizada la cultura peruana.

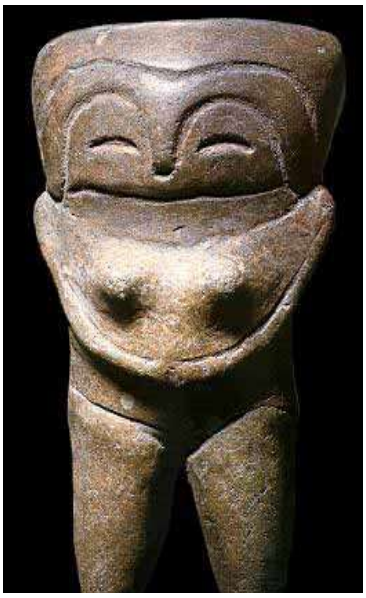


Figura 6. "Venus de Valdivia" Diosa de la Fecundidad. 1800 a.C. Autor Desconocido. Escultura-cerámica. 18 cm Museo del Banco Central: Etnografía, arqueológica, arte colonial, numismática Quito-Ecuador

En el ecuador en 1956 se realizaron varias excavaciones arqueológicas, donde Víctor Emilio de Estrada descubre la cultura Valdivia mostrando al mundo indicios de un arte escultórico precolombino que resalta la figura humana femenina modelada en pequeñas estatuillas y talladas en piedras propias del lugar, en su mayoría con una superficie pulida, de senos redondeados y prominentes con pequeños vestigios de sus extremidades; la "Venus de Valdivia" (Fig. 6) con un proceso de creación en masa de cerámica, de carácter no sólo utilitaria sino también suntuaria y ceremonial, con forma femenina demostrando así el vínculo de la mujer-fertilidad, toma su nombre del lugar en que fue encontrada, demostrando así que nuestro país si tenía vestigios de una escultura arcaica.

Esta escultura muestra claros rasgos de estilización donde se pierde por completo los volúmenes de las extremidades, se insinúa ojos, nariz y boca con figuras geometrizadas que fueron trabajadas en madera y piedra; nuestra cultura Valdivia es considerada como la

madre de las culturas alfareras de los Andes y de América. Fue muy frecuente trabajar la figura humana más que otros objetos, en los grupos humanos interandinos predominó la estilización geométrica de imágenes sagradas; en ambos casos se utilizó como materia prima al barro, y que la historia registra a:

> Tres principales manifestaciones de arte primitivo de figuración antropomorfa: las originarias de la cultura Manteña, en la provincia de Manabí; la originarias de la Tolita, pequeña isla de la costa ecuatoriana en Esmeraldas, y la cultura Valdivia, en la provincia de Guayas y en su adyacente isla de Puna. Es notable esta coincidencia: los tres grupos humanos que habitaron dicha región mostraron notable afición a la figuración antropomórfica. (SALVAT, 1977, p. 48)

La posible igualdad de formas expresivas de estas cultura se puede deber a una constante afición a la figuración y un ancestro en común o simplemente que el "artista" primitivo pretendía hacer copias del cuerpo humano, también hace suponer que esas figurillas que hoy las tomamos como representativas de estas culturas solo sean simples adornos, interrogantes que se han planteado historiadores y arqueólogos de las culturas ecuatorianas.

Con una producción ilimitada de figurillas estilizadas de formas simples y con acabados rudimentarios, las culturas dan ha conocer su modo de vida y que representan al hombre como un ser misterioso ligado a lo religioso en donde se observa proporciones, actitudes, movimientos y expresiones que no se apegan a una copia exacta, sino mas bien a una estilización, en donde los brazos toman una forma-volumen de esbozos que sobresalen de un tronco achatado, las piernas con una terminación casi puntiaguda con cabezas protuberantes, sus rostros muestran una seriedad ceremonial y haciendo énfasis en la

robustez de los cuerpos; además se encuentra en estas pequeñas esculturas características definidas en las que la mujer se le da un papel más importante que al hombre, llegándola a tomar como diosa dadora de vida.

Como parte de la historia del arte ecuatoriano, al referente escultórico se puede dividir en varias etapas: con una dudosa cronología como: el periodo pre incásico donde de elabora figurillas de barro cocido a manera de dioses que sirven como referentes de adoración, y estatuillas que exaltan la figura humana femenina como diosa dadora de vida o pacha mama que era la encargada de dotar a los habitantes de comida proveniente de la tierra, la elaboración de artículos de menaje como ollas, cántaros, garrafones para recolección de agua personalizados con imágenes estilizadas; una segunda etapa que es definida luego de la llegada de los españoles que dio a los indígenas una nueva forma de vida tomando el nombre de incásico en donde se permitió adquirir conocimientos de pintura escultura y tallado en madera; en esta etapa se realizan una mimesis de la realidad mediante de la representación religiosa en esculturas, retablos y altares decorados mediante técnicas de pintura al óleo, talla de madera o imaginería y con aditamentos decorativos como el pan de oro que eran unas pequeñas laminillas traídas desde España para ser utilizadas en el altar mayor de las iglesias.

La figura femenina se hace presente en esculturas de carácter religioso como vírgenes y santas cristianas que resaltan un canon de belleza espiritual; una tercera etapa desarrollada durante el siglo XVI en donde se muestran tendencias específicas vinculadas con el periodo de la arquitectura renacentista, aquí la escultura estaría estrechamente ligada a la elaboración de imágenes de carácter político y decorativo; y una cuarta etapa en el siglo XVII y XVIII, en la que predominan la pintura y la escultura en mármol y madera

con grandes exponentes, conocida como la etapa barroca con abundante escultura religiosa que se encuentra en las diversas iglesias del país.

Desde la llegada de los españoles al continente americano y mediante el impulso de la modernización y crecimiento de las ciudades se logra la planificación urbana de los diferentes territorios y que posteriormente serían construidos conventos, plazas, centro político, económico y religioso de la ciudad, allí se integrarían mas tarde grandes esculturas de carácter ornamental y religioso.

Figura 7. Virgen del Cisne. 1954. Diego de Robles. Escultura-madera policromada. Museo de La Basílica de El Cisne Loja – Ecuador.

Lo más representativo de la época fue la escuela Quiteña, considerada como una forma de producción artística, la escultura a manera de sincretismo mostraba una clara combinación de características y adaptaciones de rasgos europeos e indigenistas; con

múltiples influencia flamencas, italianas y moriscas dando como resultado obras escultóricas de carácter mestizo.

Las obras escultóricas fueron realizadas en piedra, yeso y madera, entre los escultores imagineros más destacados se señala a Manuel Chili, reconocido por su célebre sobrenombre de Caspicara (o cara con viruelas),con sus obras: El Cristo Resurrecto, Nuestra Señora del Carmen entre otras; también se reconoce a los artistas plásticos, A José Olmos, conocido como Pampite; Hermano Marcos Guerra Bernardo de Legarda, autor de la Virgen de Quito, La Inmaculada; Diego de Robles, autor de La Virgen del Quinche, de Guápulo, y de la virgen del Cisne en Loja (Fig. 7); Gaspar de Sangurima y otros.

1.2. ANTECEDENTES EN EL SIGLO XX

La escultura contemporánea más conocida como escultura del siglo XX se basa en una corriente innovadora, pero en la misma línea modernista relacionada con lo figurativo y como también con lo abstracto, en la primera se destaca al expresionismo y un segundo grupo encargado de la abstracción mediante la utilización de formas geométricas y que posteriormente da paso a la escultura orgánica; el arte en general de esta época se muestra como una búsqueda incesante de nuevas formas de representación y expresión, bajo una rebelión hacia los cánones establecidos resultando un arte paradójico con "estilos" contradictorios en muchos casos mostrando una incompatibilidad con el diario vivir, considerado la escultura como un lenguaje que busca la renovación política y social, causando una gran huella e identificándose con la inconformidad y oponiéndose a lo establecido bajo la utilización de técnicas y relativa variación en las temáticas.

El artista inmerso en un mundo lleno de conflictos y violencia e implicado dentro de un proceso histórico en constante transformación, intenta reflejar en su obra sus angustias y preocupaciones, utilizando para ello nuevos lenguajes y procedimientos técnicos que le sitúan en la "VANGUARDIA" de las tendencias artísticas; es la era de los "ISMOS", de los movimientos artísticos inspirados por creadores que intentan imponer sus intelectualizadas concepciones estéticas.

La obra ha dejado de ser un objeto de exposición fastuoso para ser considerado en la actualidad como arte funcional y popularista, "Y es que el arte actual que inquieta y que provoca, a veces con fealdad, carencia de ritmo o falta de eufonía es un arte eminentemente social" (Pérez. 1979 pág. 307), que esta dando ha conocer en todas las

formas expresivas y que puede ser encontrado no solo en los museos sino en los parques, en los edificios, en las áreas comunales, entre otros.

La escultura contemporánea, es un lenguaje que experimenta una revolución más radical a partir del siglo XX, sus tendencias evolucionan siguiendo un camino paralelo al de la pintura, por eso es que los pintores en esta etapa le dan gran prioridad y cultivan también la escultura que "al comienzo del siglo ha oscilado entre un naturalismo impresionista a lo Rodin y una estilización de tendencia arcaizante" (Pérez, 1979, pág. 401), pero lo que si esta claro es que pasa del trabajo con el material noble como la piedra, el mármol a la innovación en técnicas y utilización de nuevos materiales, haciendo de esta manera la diferencia en la escultura de esta época.

El período comprendido entre finales de los años veinte y de la década de los treinta y en adelante ya no se caracterizará por la preeminencia de ningún estilo en particular pero sí será visible una mayor libertad en la ejecución de obras escultóricas.

1.3. PRINCIPALES REPRESENTANTES

La escultura del siglo XX, rechaza la mimesis para dar paso a nuevas ideas y conceptos, la búsqueda de nuevas formas de expresión que permitan la experimentación con nuevos materiales, demostrando que en obras artísticas de gran simplicidad también se puede reconocer los estilos estéticos.

Figura 8. Danaides. 1910. Constantin Brancusi. Escultura. Centro Georges Pompidou de Paris.

Constantin Brancusi (Rumania 1876) Sus primeras obras muestran una clara influencia de Rodin y de los impresionistas contemporáneos; en los años de 1907-1908 cambia a un estilo más personal. Sus esculturas de figuras simplificadas que tienden a la abstracción, muestra un gran interés por la escultura africana. "A partir de 1990 realiza unas treinta piezas de aspecto hierático, en las que el tema es el rostro femenino, que reflejan la influencia de las máscaras africanas y la escultura etrusca" (ESPASA S.A.,1999, pág. 704). En sus esculturas de las máscaras muestra rasgos verticales los que

definen el óvalo del rostro con ojos almendrados, nariz saliente y fina, logrando una estilización del retrato. (Fig. 8)

Siendo estas etapas las que marcan el inicio de un arte escultórico ecuatoriano definido por las ideologías y creencias occidentales, pero que más tarde los exponentes artísticos ecuatorianos trataran de hacer un acercamiento con las culturas incaicas logrando valorar y resaltar los inicios tradiciones y cosmografía ancestrales. Entonces el arte ecuatoriano tiene una corriente indigenista, pero recibe influencias de artistas europeos y latinoamericanos como el mexicano Siqueiros y otros artistas que sobresalen en la corriente expresionista como Guayasamín; en la abstracción, formalismo, informalismo, cinetismo, arte óptico y muchos más.

Figura 9. Venus Valdivia. 8 de marzo de 2013. Yela Loffredo de Klein. Escultura- bronce cromado. Parque Lineal del Salado, Guayaquil – Ecuador.

La escultora guayaquileña Yela Loffredo Rodríguez fundadora de la "Asociación Cultural de las Peñas" y Directora del Museo Municipal de Guayaquil es considerada parte importante para el desarrollo del arte guayaquileño siendo la primera escultora femenina, fue discípula de Alfredo Palacios en escultura, en el año 1960 muestra su primera escultura

de una mujer sedente en la Exposición Colectiva testimonio Plástico del Ecuador" su arte fluye hacia un abstraccionismo simbólico mediante mujeres voluminosas logrando profundidad mediante el tratamiento de volúmenes, en la estilización de sus esculturas utiliza figuras verticales de gran simplicidad visual, una de sus obras mas representativas es la Venus Valdivia realizada en representación a las figuras femeninas denominadas las Venus pertenecientes a la cultura Valdivia. (Fig. 9).

FIGURA 10. Media Piel. 28 de mayo de 2007. Marco Tulio Ochoa. Escultura- bronce. Museo de arte Santa Elena

El escultor guayaquileño Marco Tulio Ochoa Fabre, busca la expresión ambientalista en sus obras resaltando la erosión de la tierra y la falta de compromiso del ser humano con el medio ambiente mediante la estilización y abstracción figurativa, tomando como base a la mujer que la muestra como madre tierra destruida haciendo alusión al despellejamiento de las masas forestales. Su obra media piel muestra la temática más recurrente de su obra que es la figura humana femenina que es comparada con la tierra fértil y fecunda que es amenazada por la erosión y trata de defenderse del maltrato provocado por el ser humano, mostrando una mujer adyacente siendo visible ciertas partes de la piel utiliza el vacío como protagonista para demostrar la falta de interés del ser

humano por la madre tierra, el escultor busca desarrollar la imaginación del espectador haciéndolo participar de una manera indirecta interpretando y cuestionando su obra con la temática del medio ambiente. (Fig. 10)

CAPÍTULO II

Contexto Artístico

2. ESTILIZACIÓN DE LA FIGURA HUMANA FEMENINA APLICADA A LA ESCULTURA.

La historia de la escultura es también la historia del cuerpo humano que tienen como tema todas las formas escultóricas posibles, incluyendo relieves, medallas, placas y decoración arquitectónica; desde el inicio de la humanidad el hombre ha representado en las obras pictóricas y escultóricas ideas de una figura humana estilizada, tratando de establecer un procedimiento para mostrar la realidad de manera simplificada y reducida de los volúmenes muchas veces centrándose en la "imitación" o reproducción de la naturaleza que en sus inicios fueron figuras alargadas de humanos y animales.

Matías (2009) cita la definición de Aristóteles, al considerar que arte es imitación de la realidad, se puede decir que los escultores a través de un lenguaje propio, expresan su visión de la naturaleza como una manifestación de lo bello; utilizando elementos de orden y equilibrio para buscar la armonía en las formas y entre la proporcionalidad de las partes, siendo un afán creativo la búsqueda de esa esencia que da vida a la escultura. Un ejemplo es cuando Ovidio eleva este deseo a una categoría de mito dentro de la historia de Pigmalión, donde el artista como escultor fabrica una estatua de marfil representando una mujer ideal según sus parámetros y cánones, concluyendo con el enamoramiento de su creación por la perfección alcanzada.

Reconocemos que la "definición" de belleza humana femenina, se estableciendo la proporcionalidad hacia un exactitud – perfección [canon], palabra que se deriva del griego cuyo significado es igual a proporción o medida; para el dibujo y representación de la

figura humana en lo académico y artístico se debe acudir a la utilización de esta medida que tiene origen histórico en el arte griego.

Esta visión de orden requeridas en la escultura para la representación del cuerpo humano tridimensional se abre el camino en los primeros años de la edad media que buscan la armonía y el orden para una representación de la figura humana en la escultura y esto hace que escultores realicen obras con notable calidad estética, no así en la actualidad donde se la plantea bajo nuevas visiones estéticas.

> En lo que a la figura humana respecta, las soluciones dadas sobre la proporcionalidad fueron varias y diferentes; todo dependió del momento cultural en que se daba, de los elementos raciales o políticos que así las establecieron, del propio momento histórico o temporal en que vivió el artista, o bien de cualquier otra circunstancia especial. (CALDERON, 1984, p. 17)

El cuerpo humano como concepto estético de un ideal de hombre y de la mujer se lo toma de acuerdo al tiempo y a la cultura en la que se encuentre, mediante representaciones para descubrir que el cuerpo es fuente de inspiración desde las culturas prehistóricas; así la diosa dio vida a la estatua *Venus de Willendorf* (Fig. 1), elaborada en piedra caliza; siendo esta una de las primeras muestras escultóricas que toman a la figura humana femenina como temática para ser esculpida, al igual que la *Venus de Lespunque* (Fig. 2), elaborada en marfil que demuestran una clara idealización como diosas de la fertilidad con grandes pechos y caderas desproporcionadas sin perder la forma humana. No obstante, si se observan en estas figuras y "se comprende que tales esculturas son concepciones "artísticas" que respondían ya a un "primitivo canon ideal", el prehistórico,

de la belleza, y por su puesto, nunca naturalista ni real" (CALDERON, 1984, p. 22). Simplemente se la considera como una estilización de formas redondeadas por su significado de fertilidad y sirviendo de fuente de inspiración para muchos escultores.

Las primeras esculturas griegas fueron hechas en madera y representaban o pretendían una simbolización de dioses sin tratar de tener una semejanza a los mismos y las realizaban en ébano, olivo, ciprés, cedro, roble entre otras maderas endémicas de Grecia "Tan amplio fue el uso de la madera en la escultura protohistórica griega que las más sólidas estatuas de piedra, que aparecieron en torno a mediados del siglo VII antes de Cristo, mantienen rasgos de técnicas de trajo en madera" (FLYNNT, 2002, p. 26)

Figura 11. Figura de mujer con los brazos cruzados sobre el estómago. 3000 a.C. Anónimo. Escultura piedra. Badisches Landes Museum Karlsruhe Germany.

Las esculturas cicládicas eran esculturas de mármol descubiertas en el siglo XIX en las islas Cicladas del mar Egeo como características principales presentaban líneas suaves y atenuadas como si fueran esculturas religiosas.

2.1. HENRY MOORE (Castleford – Inglaterra)

Figura 12. Henry Moore 1975. Foto. (Fotografiado por Allan Warren), Fundación Henry Moore Gran Bretaña.

El artista plástico inglés (Castleford – Inglaterra, 30 de julio de 1898 Londres – *Much Hadham*, 31 de agosto 1986), formó parte del siglo XX, este prefirió los volúmenes indiferenciados y fluidos, considerados como grandes aportes a la escultura universal.

A lo largo de su carrera artística mostró una clara inclinación hacia el primitivismo, siendo la naturaleza una fuente de inspiración para la creación de sus obras mediante la utilización de materiales en su estado natural como: piedras, huesos, maderas, conchas y diversas aleaciones metálicas que le servían de inspiración; Moore, se inclinó hacia las formas curvas y orgánicas de relieves ondulados; plasmados en materiales como piedra de Corsehill y mármol oscuro de Garmenia, madera de olmo, nogal y guayaco armonizada con cuerdas en tonos rojos y azules.

En su primera época se observó la influencia cubista de Picasso, Archipenko, y Brancusi, pero luego se descubrió la facultad que es muy rara entre los artistas de nacionalidad inglesa, que era la de tener esa creatividad capaz de hacer obras con

dimensiones extremas, siendo su producción desde pequeñas esculturas de no más de diez centímetros hasta esculturas monumentales las que eran destinadas a ser exhibidas en lugares públicos. Logrando así posicionarse desde sus inicios como un escultor novedoso y de ideas frescas, capaz de experimentar y buscar formas de expresión diversas, utilizando varias técnicas escultóricas una de ellas es el tallado directo, más tarde experimentara nuevas formas representativas mediante el modelado de la figura humana femenina aplicada a la arcilla o yeso.

Figura 13. Figura reclinada vestida. 1952 - 1953. Henry Moore. Escultura bronce. Museum Ludwig, Cologne.

Sus temas predilectos según Arguello, J. (2013), incluyen madres con hijos, grupos familiares, guerreros caídos y, sobre todo la figura humana reclinada, que continuó representando a lo largo de toda su carrera, trabajando en madera, piedra y posteriormente a partir de 1950 en bronce y en mármol. Estas obras van desde el realismo —como en Figura reclinada vestida (*1953, Edificio Time-Life, Londres*) (Fig. 13), una enorme escultura de mujer reclinada sobre sus codos— a la abstracción —como en formas internas y externas (*1954, Albright-Knox Gallery, Buffalo*), enorme y redondeada escultura en

bronce perforada con un hueco interior que a su vez contiene una segunda forma abstracta de metal.

Dentro de sus expresiones escultóricas toma como tema inspirador la figura humana pero ya orientada a la abstracción de las formas y vacíos escultóricos, interesándose especialmente por las extremidades que las aumenta de tamaño, organizando la masa a la manera de un cubo para producir el efecto de una energía encadenada, busca dar movimiento a las formas mediante la estilización máxima de volúmenes.

El escultor Moore, se posiciona como máximo representante del s. XX y se muestra como medio de inspiración para los futuros artistas que lo tomarán de referencia, en su época es reconocido por su nueva propuesta y su acercamiento a las formas primitivas sea en madera, piedra o metal.

En *Leeds College of Art and Desing*, fue su etapa de formación, siendo el primer estudiante escultor y que tener respaldo e importancia del arte que ya promulgaba, razón por la cual destinaron un taller específico para el desarrollo de sus estudios en escultura, en ese año conoce a su compañera de estudio la escultora Barbara Hepworth que compartió su amistad y conocimientos.

> En 1927 su búsqueda arquitectónica y monumental le lleva realizar proyectos importantes como uno de sus grandes temas. Para Moore las figuras reclinadas se interrelacionan mejor con el paisaje y transmiten una sensación de reposo. Hasta 1931 su producción sigue en la línea primitivista y arcaica, con influencia de arte negro, sumerio y otros; de ello son buenos ejemplos Mujer reclinada (1927 y 1929), el relieve viento del Oeste (1929) y muchacha con las manos juntas (1930). (Esparsa Calpes, S. A., 1999, p. 1283)

La incansable búsqueda de crear espacios y formas tridimensionales lo llevan a tomar como fuente inspiración objetos de origen natural, crea obras de carácter elemental donde se puede observar la utilización de las herramientas utilizadas; la figura humana sigue siendo su inspiración principal retomándola como temática para varias obras monumentales que se exhibirían en lugares públicos.

2.1.1. ANÁLISIS DE LA OBRA "FIGURA DELGADA YACENTE" (1979 - 1980), DE HENRY MOORE

Figura 14. Figura reclinada delgada. 1979 – 1980. Henry Moore. Escultura mármol blanco. Museum of Fine Arts. Richmond.

OBRA ESCULTÓRICA: (1979 - 1980)

El Escultor Henry Moore con su categórica presencia plástica muestra la renovación escultórica que tuvo lugar en Gran Bretaña a partir de los años treinta, que ha llevado a la escultura a una vía de experimentación y renovación. Se lo reconoce a Moore como un escultor:

> No adscrito a ningún movimiento, siendo por tanto un escultor independiente, se encuentra dentro de la escultura morfológica u orgánica por las características esenciales de su obra, a saber, la forma redondeada y sinuosa, curvilínea, en la que la masa se hace dúctil, fluida y flexible, adoptando morfologías insólitas en las que la figuración a la que alude pierde su condición de tal para acercarse a la Abstracción y convertirse en universal forma de formas. (PRECKLER, 2003, p. 597)

Esta obra escultórica la denomina “Figura reclinada delgada”; como materia prima utilizó mármol blanco por su durabilidad, mide 1.96 cm, actualmente se encuentra expuesta en el museo de la Fundación Henry Moore en Gran Bretaña.

La escultura muestra líneas suaves y rítmicas, es una figura delgada y estilizada donde parece emerger del centro del torso huesos, con una composición definida por formas curvas y onduladas que consiguen un ritmo cerrado, envolvente; Henry Moore ya había realizado diversas esculturas, en la década de lo setenta, mostrando iguales características donde indica representaciones estilizadas de los huesos saliendo del cuerpo humano, es una figuración pre abstracta evidentemente femenina, la superficie externa de la escultura muestra bordes redondeados, enriquecida con planos espaciales de carácter recto, muy pulido y brillante, logrando jugar con la luz que atraviesa su concavidad sinuosa y redondeada, es de color tenue natural propio del mármol al que mediante la utilización de ceras trabaja el pulimentado hasta obtener su brillo característico, carente de una cabeza, en su lugar cuenta con una terminación de un corto esbozo redondeado que insinúa un leve cuello.

El artista evolucionó desde una primera época donde mostraba un claro interés por temáticas arcaizantes, las que estaban relacionada con las influencias de un arte primitivo. La escultura “Figura reclinada delgada” la plantea desde una ideología sólidamente enraizada en el histórico socialismo británico, con los preceptos del espíritu obrero reprimido, al cual fue expuesto desde un niñez queriendo dar a entender la libertad del ser humano mediante sus obra en la que muestra una figura claramente activa y dispuesta a levantarse.

A Moore como artista escultor se lo identifica por su obra monumental eso hace que se lo sitúe a la altura de Miguel Ángel con un arte poderoso y una tierna humanidad erótica, como características de Moore es un individuo con una extremada observación de la naturaleza y la figura humana, de donde emergen las figuras reclinadas y la maternidad, más tarde se sumarán un trabajo de estilización de pequeñas cabezas y la utilización de la familia como temática, oscilado siempre entre la figuración, la abstracción y el surrealismo; su escultura es el resultado de una incansable investigación de formas y materiales, logrando en sus esculturas profundidad, volúmenes cóncavos y convexos, movimiento y en algunos casos parecen ser animadas.

Esa variedad de formas parece venir de los inicios de la antigüedad, sin embargo, es una expresión profunda y vital de la realidad contemporánea, esta obra se cree que fue inspirada por la estatua tolteca-maya que había visto en el Louvre, pero en esta obra se conjuga la abstracción y experimentación con elementos del diseño y se contrasta con elementos sólidos y también con el espacio que se lo encuentra no solo fuera de la composición artística sino que interactúa a través de ella, dándole cierto misterio el que es percibido por el espectador, siendo el espacio algo característico en las esculturas.

> Es posible que las características del tipo externo-interno haya sido sugerido por las esculturas aztecas relacionadas con las fauces o el pico abierto de un animal, por ejemplo de un águila se asoma una cara humana. En las obras del tipo externo-interno hay una complicación de lo simple-siendo la simplicidad formal una de las cualidades de la obra de *Henry Moore*. (GARCIA BONILLA, 2004, p. 172)

Moore, en la escultura “Figura reclinada delgada“, se puede observar la tensión del tiempo; la representa como una figura reclinada alerta como si estuviera esperando a ser

llamada para levantarse, no tiene la necesidad de representar sus extremidades en su totalidad para dar a entender al espectador que se trata de una mujer reclinada, imponiéndose como símbolo de la racionalidad y la agresividad masculina.

2.2. DAME BARBARA HEPWORTH (Yorkshine 1903 –Cornwall 1975)

Figura 15. Rosemary Mathews. 1961 Barbara Hepworth. Fotografía. Courtesy Bowness. Hepworth Estate

Dame Jocelyn Barbara Hepworth es artista contemporánea y compañera de Henry Moore, compartieron su gusto por la escultura, por los volúmenes, la monumentalidad, esta artista muestra una clara preocupación por la perfección matérica de la obra y toma como referentes a los artistas Mondrían y Brancusi.

Como materia prima para la realización de sus obras utiliza la piedra y madera en la que plasma sus ideas hasta llegar a la expresión máxima de sus pensamientos.

> La escultora Hepworth, abre los volúmenes plásticos, los horada, los excava, para que así el espacio pueda configurar la forma, nunca renunció a las alusiones antropomórficas pero sí tendió a eliminar progresivamente la figura humana en aras de una estructura reticular abstracta, configurada a base de hilos tensados en superficies cóncavas y convexas. (Esparsa Calpes, S. A., 1999, p. 1378)

Varias de sus obras se caracterizan por formas simples y de carácter abstracto que se las ubican como una de las más representativas de la escultura, obras como la Figura

Reclinada (1932) muestran un claro trabajo por parta de la artista para plasmar mediante sus herramientas formas biomorficas en piedras de gran tamaño. Bajo la influencia de su esposo Ben Nicholson, elabora esculturas de formas geométricas con borde evidentemente rectos y con un terminado muy pulido.

A pesar del estrecho contacto con Nicholson y Moore, el estilo de Barbara Hepworth resulta diferente, aunque mantiene como ellos el interés por la abstracción, que en Hepworth se hace plenitud en largos períodos de su vida. "El estilo de Hepworth supone una síntesis de la abstracción constructivista y orgánica, inspirándose principalmente en Brancusi y también en Gabo, tomando del primero la preferencia por las formas ovaladas, superficies muy pulidas, táctiles, refulgentes, que como un espejo producen una nueva dimensión de la escultura, proyectándose hacia fuera por un lado y absorbiendo la proyección exterior por otro". (Preckler, 2003, pág. 599)

A lo largo de su carrera y bajo los parámetros de la experimentación, Hepworth realiza esculturas con una visible contraposición entre masa y espacio, logrando realzar los vacíos escultóricos, su continua búsqueda la lleva a experimentar con la estilización de las formas alargadas y antropomórficas a las cuales las denomina como "Grupos" para realizar estas esculturas utiliza como materia prima al mármol.

En el año 1956, fue Grecia el lugar de inspiración para realizar una serie de trabajos escultóricos en madera africana a los que les denomina con nombres griegos. Más tarde forma parte de un grupo selecto de escultores abstractos, donde sus creaciones tienen gran acogida entre sus compañeros de trabajo, siendo un grupo de reconocidas eminencias en la escultura.

2.2.1. ANÁLISIS DE LA OBRA "ESFERA CON FORMA INTERIOR" (1963) EN EL MUSEO KRÖLLER - MÜLLER, OTTERLO, PAÍSES BAJOS.

Figura 16. Esfera con forma interior. 1975**.** Rosemary Mathew. Dame Jocelyn Barbara Hepworth. Fotografía. Hepworth Museum Yorkshire Cornwall

"Esfera con forma interior", obra en la que utilizó como materia prima el bronce, en esta amplía el sentimiento y el contenido poético, con un terminado a mano que se observa en la superficie del molde de yeso antes del vaciado. Mide aproximadamente 80 cm de circunferencia, la temática tiene una conexión con la naturaleza e inspirada en *Zennor* una localidad inglesa de *Cornwall* donde la artista vivió largos años.

La utilización del espacio vacío en su obra se debe a la cercanía con Henry Moore, como también influyó el artista plástico Brancusi, a quien conoció en París 1932 y de quien tomó la forma y textura de algunos de sus trabajos escultóricos. Es por eso que para esta escultora:

> La importancia simbólica de un espacio central interior del que deriva la energía de la materia viva, a partir del cual se desarrolla su organización como los anillos concéntricos del tronco de un árbol que año tras año van acumulándose hacia afuera a partir de su

núcleo, había desempeñado un papel crucial en la escultura moderna. (KRAUSS, 1997, p. 248)

En la obra "Esfera con interior" se identifica el estilo de Hepworth que supone una síntesis de la abstracción constructivista y orgánica, en la que aspira crear la ilusión de que el centro de una materia inerte existía una fuente de energía que le daba vida y que desde el escultor y mediante un proceso creador de la forma da vida orgánica.

Esta escultora británica dio tanta importancia a los materiales con los que elaboraba sus trabajos, sobre todo a la madera y el bronce para la realización de sus obras. "Esfera con forma interior" trata al espacio como un elemento principal como parte de una pieza aparentemente sólida, dando así a la composición el movimiento característico de la artista y convirtiendo en un espacio simbólico que permite dejar pasar a través de la pieza la luz que ilumine el objeto central y lo resalte.

Recurrió a diversidad de formas y volúmenes en los cuales trata de ubicarlos dentro de la escultura para que se produzcan efectos y contraste de luz y sombra y que da al espectador una diversidad de lecturas creando esa necesidad de interpretación acerca de su obra. Matía et al. (2009) afirma "Comprender la escultura implica al menos indicar sus principales valores como comunicación, emoción, creación e innovación, comunicación a través de la cual el escultor traslada al público la idea, pensamiento o reflexión que motivó su obra".(p. 10)

Las esculturas muestran diversos enfoques, pero un lenguaje plenamente estructurado que crea un dinamismo que reemplaza en sus esculturas lo estático por un conjunto de yuxtaposiciones amotinadas, que hacen nuevas conexiones visuales y romper con la idea de la escultura estática, las obras de estos artistas consideran un efecto sólido y

a la vez muy dinámico, lo que hace que el espectador tenga multiplicidad de lecturas desde el impacto que generen los volúmenes y la sensibilidad cultural de la escultura británica a principios del siglo XX.

CAPITULO III

Contexto artístico

3. ESTUDIOS PRELIMINARES

La escultura como una expresión artística privilegiada en donde puede hacerse uso de todos los sentidos hasta ser capaz de la abstracción misma, en el que se puede armonizar desde las formas más sencillas hasta las más complejas, permitiendo al artista transformar sus ideas en representaciones tridimensionales; desde estos criterios surge la idea de tomar como referente a los artistas *Henry Moore y Bárbara Hepworth* y la importante producción que alcanzó la escultura a mediados de los años 50 y la influencia del primer holocausto en la vida de Moore que se lo identificó con su estilo propio y sus ideas surgieron desde lo primitivo hasta la inspiración de la figura humana, temática principal fue la mujer en su rol de madre.

Dentro de la búsqueda expresiva de Moore determina que la figura humana en sus diversas etapas; la maternidad y la familia son parte de los problemas sociales y políticos después de la guerra lo que permitió al artista pasar de lo abstracto a un surrealismo y finalmente trabaja en la corriente "figurativa", donde es capaz de hacer composiciones muy particulares estilizando la figura humana en diferentes segmentos, sin dejar de lado el interés de las diversas formas naturales e inclusive experimenta con varios materiales desde el alabastro, piedras, bronce y mármol para plasmar las formas plásticas encontradas en la naturaleza.

Henry Moore en su obra despliega una fuerte influencia sobre la escultura contemporánea, integrando el vacío como elemento, espacio compositivo, negación y de

las formas de más a menos y de formas redondeadas que reflejan su atracción por elementos de la naturaleza.

e. MATERIALES Y MÉTODOS

El presente trabajo se lo realizo en la ciudad de Loja con una población de 200.000 habitantes ubicada en la región meridional de la República del Ecuador en el sur de la Sierra ecuatoriana. Tiene una superficie de 11.026 km². Forma parte de la Región Sur comprendida también por las provincias de El Oro y Zamora Chinchipe, con unos 450.000 habitantes a nivel provincial. (en línea) URL: http://es.wikipedia.org/wiki/provincia-deloja. (consultado diciembre 4, 2014).

Como recursos materiales, se utilizó la madera como materia prima para realizar las esculturas también se empleará una variedad de herramientas para la talla de la madera como: gubias, esteques, formones, cinceles, martillos y materiales alternativos como plastilina y arcilla para la elaboración de las maquetas.

En la presente investigación, se utilizó el método inductivo partiendo desde el análisis de la figura humana femenina para lo cual se realizará la observación de la modelo, que sirvió como base para la realización de los bocetos preparatorios y poder finalizar con la elaboración de las esculturas, para cumplir los objetivos específicos planteados.

Primer Objetivo: Realizar un estudio detallado de la escultura moderna, con el fin de obtener fundamentos teóricos claros para construir el marco teórico pertinente.

Actividades:

Revisión de imágenes relacionadas a la talla en madera y estilización de la figura humana femenina.

Recopilación de imágenes representativas, contexto histórico de la escultura moderna, principales representantes de Europa, Latinoamérica, Ecuador y Loja.

Segundo Objetivo: Analizar la obra escultórica de Henry Moore, como referente artístico, para fundamentar la propuesta escultórica personal.

Actividades:

Analizar la obra escultórica de Henry Moore, como referente artístico, para fundamentar la propuesta escultórica personal. Realización de maquetas a menor escala que el trabajo final.

Aplicación de bocetos bidimensionales a la madera como materia prima para lograr la talla de esculturas tridimensionales.

Elaboración de obras escultóricas.

Tercer Objetivo: Realizar una propuesta escultórica tallada en madera basada en la figura humana estilizada, y difundirla a través de una exposición en la ciudad de Loja, como una actividad de vinculación con la sociedad.

Actividades:

Realizar un libro de obra en el que contenga la idea, los elementos expresivos de la obra como evidencias de la propuesta escultórica en archivos fotográficos, bocetos preparatorios, hasta llegar a la estilización de la figura humana.

La selección de la materia prima, madera.

Realización de maquetas prototipos a menor escala que el trabajo final.

Registro fotográfico del proceso.

Difundir a través de una exposición el resultado de la obra escultórica en una de las salas de la ciudad de Loja.

Para el desarrollo de la investigación se hizo uso de varios recursos tecnológicos como lo son: ordenador, cámara fotográfica, impresora que serán de ayuda para la elaboración de los bocetos preparatorios; también se contó con modelos femeninos.

f. RESULTADOS

La presente investigación tuvo relevancia en lo académico y artístico porque se obtuvieron conocimientos amplios sobre la escultura, que sirvieron de base para afianzar la propuesta teórica-práctica en donde se da a conocer que la figura humana femenina que fue tomada como musa inspiradora, mujer como diosa dadora de vida; además el análisis a sus principales exponentes posibilitó contrastar puntos de vista para consolidar ideas que desde esos representantes permitieron actuar con seguridad para plantear esta propuesta.

Las obra de los artistas plásticos *Henry Moore y Barbara Hepworth* si bien tuvieron una particular importancia no fueron determinantes para realización de la propuesta escultórica, permitiendo resaltar la importancia de la figura humana femenina, integrando elementos estructurales y estéticos en función del vacío y el movimiento para materializar las ideas en la madera como materia prima y dando el valor agregado de su tonalidad, suavidad, y las betas como textura.

Para el acabado de las esculturas fue imprescindible tratar la madera, la utilización de imprimaciones a base de sustancias funguicidas e insecticidas para que sea perdurable en el tiempo. Además se utilizó base de cera natural de abejas diluida en esencia de trementina y una capa fina de barnices que cubren toda la superficie, logrando un acabado mate que forma parte de la propuesta escultórica donde se buscaba la absorción de la luz para que no se presenten destellos de brillo que pudiesen opacar la belleza natural de la madera, se consiguió una superficie muy lisa con la aplicación de dos manos de sellador que impide se cubra de polvo y se vuelva gris y la escultura tome una apariencia antiestética.

Finalmente se realizó la muestra escultórica bajo el nombre de "Configurarte" compuesta por seis obras estilizadas en las salas del Museo de la Cultura Lojana, con una duración de un mes en donde se logró vincular a la obra con la sociedad y dar a conocer el trabajo escultórico, siendo una propuesta novedosa, poco observada y trabajada por los artistas de la localidad.

PRIMERA OBRA: (Fig. 36 y Fig. 37).

Figura 34. Parte de mi ser. 2015. 40x40x30 cm. María Fernanda Cárdenas Santín. Escultura en madera.

Figura 35. Parte de mi ser. 2015. María Fernanda Cárdenas Santín. 40x40x30 cm. Escultura en Madera. Vista: lateral derecho, posterior, lateral izquierdo.

SEGUNDA OBRA: (FIG. 38 Y FIG. 39).

Figura 36. Sensualidad. . 2015. María Fernanda Cárdenas Santín. 40x40x60 cm. Escultura en Madera.

Figura 36. Sensualidad. . 2015. María Fernanda Cárdenas Santín. 40x40x30 cm. Escultura en Madera. Vista lateral izquierdo, lateral derecho .

TERCERA OBRA: (Fig. 40 y Fig. 41).

Figura 37. Diosa dadora de vida. 2015. María Fernanda Cárdenas Santín. 30x25x50 cm. Escultura en Madera.

Figura 38. Diosa dadora de vida. 2015. María Fernanda Cárdenas Santín. 40x25 x30 cm. Escultura en Madera. Vista Lateral izquierda, vista posterior, vista lateral derecha

CUARTA OBRA: (FIG. 42 Y FIG. 43).

Figura 39. Figura Femenina. 2015. María Fernanda Cárdenas Santín. 30x25x30 cm. Escultura en Madera.

Figura 40. Figura Femenina. 2015. María Fernanda Cárdenas Santín. 40x40x30 cm. Escultura en Madera. Vista lateral izquierdo, vista posterior.

QUINTA OBRA: (FIG. 44 Y FIG. 45).

Figura 41. Obra: Deseo de Vida. . 2015. María Fernanda Cárdenas Santín. 32x24x75 cm. Escultura en Madera.

Figura 42. Obra: deseo de Vida. 2015. María Fernanda Cárdenas Santín. 32x24x75 cm. Escultura en Madera. Vista lateral izquierdo, vista lateral derecho**.**

SEXTA OBRA: (FIG. 46 Y FIG. 47).

Figura 43. Luz en Mi. 2015. María Fernanda Cárdenas Santín. 28x23x55cm. Escultura en Madera.

Figura 44. Obra: Luz en mi. 2015. María Fernanda Cárdenas Santín. 40x40x30 cm. Escultura en Madera. Vista Lateral derecho, vista posterior, vista lateral izquierdo

g. DISCUSIÓN

Durante la investigación se trató temas importantes como: la estilización de la figura humana femenina y la utilización del vacío dentro de la escultura; por lo que se realizó una contrastación entre las formas de las obras de los artista Henry Moore y Barbara Hepworth.

El vacío dentro de la escultura estaba presente desde los orígenes del hombre como una relación entre el ser vivo y el universo, logrando que seres primitivos sean capaces de ordenar su conciencia creativa mediante un arte tridimensional místico, que permitió la experimentación para dar paso a un ente creador capaz de llenar un espacio visual con corrientes filosóficas o religiosas.

Con la modernidad se pudo dar un carácter filosófico diferente, donde el vacío es tomado como un símbolo de la nada, que rompe la idea de ser concebido como hueco mágico, siendo el hombre el encargado de dar forma física y filosófica al espacio dentro de la escultura, lo que permite a esta investigación plantear un estudio de la escultura desde un punto de vista moderno donde el artista puede plasmar sentimientos mediante la ausencia total de la materia mediante nuevas concepciones del espacio, las formas de las esculturas muestran un recorrido que van desde la voluptuosidad hasta la estilización mediante la utilización del vacío.

La investigación busca mostrar el vacío y a la estilización de la figura femenina no como un volumen y forma tradicionalmente marcado por el realismo donde se representa una mimesis de un arte visual, se trata ver la escultura mediante la estilización como un

ideal vital en el que la mujer es el ente inspirador que plasmando sus sentimientos y vivencias a lo largo de su vida en sus diferentes etapas resaltando su feminidad, erotismo y ternura que mediante la utilización de formas curvilíneas adaptadas a un arte moderno donde se resalta a la mujer como inspiración.

h. CONCLUSIONES

Se logró realizar un estudio de la escultura moderna en la que se utiliza el vacío como un componente inspirador, este trabajo investigativo muestra la conversión de la inexistencia matérica en el atributo llamativo de la escultura donde se resalta la figura femenina mediante el análisis de la propuesta escultórica.

Se muestra la noción central del vacío dentro de la escultura a partir de los orígenes del hombre en el que forma y volumen son capaces de alternar con el hueco y el vacío consiguiendo una fluidez creadora del artista desde sus inicios mediante un estudio de la escultura y su historia.

Se logra apreciar a la escultura no como un volumen marcado por el realismo; rompiendo con la concepción religiosa y filosófica para dar paso a una escultura donde el vacío toma un papel principal mediante un ideal de concepción bajo los preceptos artísticos de los referentes *Henry Moore y Barbara Hepworth* que permiten la fundamentación de la propuesta artística.

Se puede concluir que la presente investigación aporta conocimientos artísticos y estéticos permitiendo la fundamentación de la propuesta escultórica de la figura estilizada femenina, realizada en tallado en madera y su difusión dentro del medio artístico como una temática poco tratada por los artistas locales sirviendo de referencia para futuras obras artísticas.

i. RECOMENDACIONES

Cuando se trabaje en la estilización de la figura femenina, se lo debe realizar no solo como simples espectadores de las formas, sino que se debe ver más allá, para que florezca el ánima y el animus y poder plasmar los conocimientos adquiridos y adaptados a la creatividad artística.

El artista tienen que estar consiente de la obra y en el contexto social en se la desarrolla para lograr transmitir al espectador la idea principal del porqué y para que de la obra, tomando en cuenta la utilización de la materia prima como es la madera que es de difícil manejo por sus características propias tales como betas y nudos que relacionados con la temática pudieran dar realce u opacar la propuesta artística.

El artista debe tomar en cuenta los problemas estéticos que se presentan a lo largo de la elaboración de la obra sin dejar de lado el valor filosófico otorgado mediante el vacío a la obra.

En la actualidad es fácil mostrar un arte moderno donde se expongan diferentes formas conceptuales y filosóficas, el espectador está más predispuesto a la utilización de formas y volúmenes donde el vacío y la figura humana femenina son protagonistas mediante la sensualidad propia del género.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

PROPUESTA ALTERNATIVA

"PROPUESTA ESCULTÓRICA DE LA FIGURA ESTILIZADA FEMENINA REALIZADA EN MADERA"

AUTORA

María Fernanda Cárdenas Santín

DIRECTOR

Lic. Julio Medardo Quitama Pastaz

LOJA- ECUADOR

2018

La propuesta escultórica de la figura estilizada femenina, surge del hecho de enfrentar un reto consigo mismo como producto de un proceso de demostración y síntesis de lo figurativo, tienen el punto de partida la información visual que consideré importante por la relación con la obra de los Artistas *Moore y Hepworth* tanto en la temática como el manejo y vinculación de los espacios donde se interrelaciona la visión del ser humano con el entorno.

Tomando en cuenta que fueron dos grandes artistas y que su obra se basó en la talla de diversos materiales, la utilización de tonos rojizos, la división de la masa sólida en dos piezas quedando relacionadas entre si y las temáticas femeninas; sirven de referente para la producción de la propuesta escultórica donde se toma como musa inspiradora a la mujer en las diferentes etapas de la vida, considerando una serie de interpretaciones escultóricas desde una visión femenina y de las formas anatómicas propias de su género resaltando su sensualidad y su relación con el entorno natural como madre y mujer.

No se trata de negar principios técnicos y estéticos más bien de generar otras alternativas de expresión que permiten entender la maleabilidad del desnudo para que el artista sea capaz de crear a partir de formas femeninas para encontrar ese punto exacto donde convergen el arte y la imaginación en la escultura estilizada.

Desde la antigüedad el ser humano sintió el deseo de perpetuidad mediante la concepción de formas simbólicas para transmitir creencias religiosas e idealistas tomando a la mujer como el ser dador de vida capaz de representar a la naturaleza mediante sus formas. La figura humana femenina es la inspiración de este trabajo escultórico, logrando plasmar en cada escultura una libre manifestación de formas y expresiones de la mujer que

la considero como una ninfa en donde muestra la sensualidad y el erotismo que manifiestos a lo largo de los acontecimientos de la vida.

Considero que si bien en las obras que presento no es la “belleza” un componente determinante, esta es siempre subjetiva, está presente y se modificará según sea el pensamiento de quien lo mire, del mismo modo, la necesidad de hacer que sea perceptible una verdad primera borra otra verdad, la de la armonía; la esencia de lo femenino está ligada íntimamente al mismo cuerpo humano, materia y alma, las formas volúmenes regulares e irregulares formas dan la sensación del juego óptico de profundidad y una estrecha conexión con el movimiento que produce sensualidad y erotismo.

Los acabados en cada una de las esculturas son parte integral del componente estético que permite la madera como un material noble; se optó por darle un acabado mate utilizando tintes naturales para realzar los colores propias del cedro y complementando con la aplicación de laca mate para la luz natural o artificial sea reabsorbida por la escultura que técnicamente produce un sensación de valores con las mismas tonalidades de la madera. El resultado final es la culminación de un reto planteado en donde se resuelve el problema técnico y estético producto de un proceso disciplinado.

PROCESO DE ELABORACIÓN

Una parte primordial para la obtención de una propuesta escultórica está en definir procesos para la etapa de bocetaje [*dibujo*] y tridimensional [*a escala*] para la elaboración de las obras escultóricas, tomando en cuenta aspectos técnicos y como: forma, volumen, armonía, movimiento, tridimensionalidad, realismo, proporción y el relieve, los que modificados según las necesidades y exigencias que se presenten en el proceso.

Se utilizó como material noble la madera tomando en cuenta que aquellos artistas que trabajan en contacto con esta materia prima requieren una sensibilidad especial para plasmar a través de sus obras conocimientos técnicos que se originan en la academia, específicamente realizando el tallado de madera, en donde se experimenta y aplica aspectos de la composición espacial; desarrollando destrezas y un sentido crítico durante el proceso por las características no muy comunes en la práctica artística y que posibilita desarrollar procesos de abstracción de la figura humana femenina y que concluye con la realización de obras escultóricas estilizadas que se constituyen en un aporte al arte plástico local.

El montaje de la exposición escultórica se lo realizó sobre diversas bases que se integraron plenamente a la escultura, siendo un soporte visualmente atractivo sin restarle protagonismo a la escultura.

Para la ejecución de bocetaje tridimensional de la primera obra (Fig. 17 y Fig. 18), se trabajó con modelo femenina que facilitó el estudio de las formas propias del género; se eligió poses que permitan establecer una relación sobre la espiritualidad tomado en cuenta

diversos espacios y volúmenes, incorporando una perforación en su centro indicando que el vacío y la maternidad tienen un valor de igualdad, logrando la complementación entre espacio y forma.

La segunda obra (Fig. 19 y Fig. 20) se la definió en base a la pose de la modelo que aparece levemente reclinada a manera de escultura clásica, integrando un juego de formas; el arco encontrado en sus hombros y rodillas y el vacío en su vientre juega un papel importante indicando un exterior firme que busca relacionar protección – maternidad; el equilibrio en cada espacio logra esa una armonía en sus formas y una fuerza visual permitiendo una pose escultórica, capaz de atraer la mirada del espectador.

En la tercera obra se determinó poses, (Fig. 21 y Fig. 22), bajo un sentido mágico de vida interior logrando una composición lírica y sentimental para solucionar el problema de la contraposición entre la masa y el espacio, mediante esta pose sentido diagonal se trata de expresar a una mujer en estado de gestación, resaltando sus formas y dando un valor especial al espacio cóncavo mediante una inclinación para que su vientre sea el punto focal del espectador.

El boceto de la cuarta obra se lo trabajó en función de la temática maternidad, (Fig. 23 y Fig. 24), en un inicio se tomaron en cuenta formas redondeadas que se acercaban a una tendencia figurativa para luego ser estilizadas llegando a la abstracción deseada, mediante la utilización de formas cóncavas basadas en una figura erguida que funciona como eje vertical, que visualmente ejerce como centro para atraer las miradas a un interior cóncavo.

La quinta obra plantea un dinamismo con torsión en el volumen, (Fig. 25 y Fig. 26), destacando el contraste entre concavidades y deslizamientos de curvas que consiguen un ritmo envolvente y sensual, sobresaliendo visualmente sus pechos y un cuello alargado que mantiene el movimiento provocativo propio de la figura humana femenina.

La sexta obra busca que el espectador identifique los rasgos femeninos, (Fig. 27 y Fig. 28), bajo la insinuación de formas volumétricas redondeadas casi orgánicas incorporadas en la composición, donde se estiliza al máximo la figura humana femenina sin dejar de lado la voluptuosidad de la mujer y su erotismo aunque no visualmente marcado pero se considere como una parte determinante de la obra, logrando un acoplamiento magistral con el volumen y la masa.

Figura 17. Poses Modelo. 2015. María Fernanda Cárdenas Santín. Fotografía. Taller de Dibujo Ca
Plásticas.

Figura 18. Poses Modelo. 2015. Fotografía -María Fernanda Cárdenas Santín, Taller de Dibujo Carrera Artes Plásticas.

Figura 19. Elaboración de bocetos 2015. María Fernanda Cárdenas Santín, volumen [arcilla]. Taller de Escultura Carrera Artes Plásticas.

Figura 20. Elaboración de bocetos. 2015. María Fernanda Cárdenas Santín Volumen [arcilla]. Taller de Escultura Carrera Artes Plásticas.

Figura 21. Poses Modelo 2015. María Fernanda Cárdenas Santín. [fotografía]. Taller de Dibujo Carrera Artes Plásticas.

Figura 22. Elaboración de bocetos. 2015. María Fernanda Cárdenas Santín volumen [arcilla]. Taller de Escultura Carrera Artes Plásticas.

Figura 23. Poses Modelo. 2015. María Fernanda Cárdenas Santín. Fotografía. Taller de Dibujo Carrera Artes Plásticas.

Figura 24. Elaboración de bocetos. 2015. María Fernanda Cárdenas Santín Volumen arcilla. Taller de Escultura Carrera Artes Plásticas.

Figura 25. Fotografía- Poses Modelo. 2015. María Fernanda Cárdenas Santín. Taller de Escultura. Carrera de Artes Plásticas.

Figura 26. Elaboración de bocetos. 2015. Volumen Arcilla. María Fernanda Cárdenas Santín. Taller de Escultura Carrera Artes Plásticas.

Figura 27. Poses Modelo. 2015. María Fernanda Cárdenas Santín. Fotografía Taller de Dibujo Carrera Artes Plásticas.

Figura 28. Elaboración de bocetos. 2015. María Fernanda Cárdenas Santín volumen. Taller de Escultura Carrera Artes Plásticas.

A lo largo del proceso de elaboración como está registrado a partir de diferentes bocetos (Fig. 30), varios de estos se descartaron por problemas estéticos y de forma. Sin embargo en un proceso son muy importantes porque crean seguridad para luego de una reflexión autocrítica y estética quedan como parte de la experimentación crítica.

Figura 29. Elaboración de bocetos. 2015. María Fernanda Cárdenas Santín. volumen arcilla. Taller de Escultura Carrera Artes Plásticas.

Definido el proceso de bocetaje y la aprobación de los mismos, se procedió al ensamblaje de la madera considerando las características de la obra, la que fue seleccionada rigurosamente bajo determinadas características e ideas previas para realizar la escultura.

Lo que se tomó en cuenta en el trabajo fue la selección y adquisición de la madera llegando a tomar la decisión de utilizar madera de reciclaje para la elaboración de la obra como lo es el cedro amazónico. Al escoger la madera para la realización de las esculturas se consideró la apariencia, la disposición del grano, el color, textura y ante todo período de secamiento. El proceso de secado es el que determina el color, densidad, rigidez, peso y resistencia de la madera, para realizar la talla artística se utiliza madera seca para evitar distorsiones porque en el trascurso del ensamblaje se pierde unos 3 milímetros de espesor a cada lado del tablón o tuco. Para el ensamble de estos se realiza primero el proceso de

fragmentación que consiste en escoger los tablones de madera que posteriormente serán cepillados para evitar rugosidades en la madera tomando en cuenta la veta de esta, luego se procede con el encolado y prensado hasta obtener el bloque con las medidas deseadas. (Fig. 31).

Para realizar la unión o ensamblado se utiliza cola blanca mezclada con resinas

Figura 30. Proceso de ensamblado de tablones. 2015. María Fernanda Cárdenas Santín, Taller de Escultura Carrera de Artes Plásticas.

sintéticas para madera, se prensa y se espera de dos a tres días para retirar y ver el resultado final, listo para ser tallado.

Cuando se tiene el bloque de madera ensamblado se realiza el siluetado que consiste en dibujar un eje dividido en cuatro partes que será aplicado al boceto y a la madera para pasar el boceto tridimensional: frontal, posterior y laterales; se inicia el desbastado en un inicio se puede ayudar de sierras de mano empezando a siluetar la escultura.

Figura 31. Herramientas para elaboración de esculturas. 2015. Fotografía. María Fernanda Cárdenas Santín. Taller de Escultura Carrera Artes Plásticas.

Para el proceso de elaboración de la escultura se utilizó gubias rectas, curvas, codillos y contracodillos, formones, cinceles, medias cañas, arzas y martillos de goma (Fig. 31), para evitar daños por astillamiento, las herramientas deben estar bien afiladas y con un bisel menor a 25º con chaflán, de esto dependerá el rendimiento y la calidad del trabajo y que además se puede hacer uso de limas y escofinas las que permitirán el cómodo paso a espacios de la escultura que sean de difícil acceso.

Se debe considerar que la seguridad dentro del taller debe cumplir con una serie de protocolos y restricciones que ayudarán al tallador a realizar su trabajo eficiente; para la protección del polvo el humo o el ruido se utiliza gafas protectoras, pantalla facial, mascarilla y guantes de trabajo semiduros los que permitirán al artista no perder la sensibilidad en sus manos.

Figura 32. Proceso: Primera fase –desbastado de bloque de madera. 2015. María Fernanda Cárdenas Santín.

La fase de tallado en bulto (Fig. 33), es una de las más largas etapas por su dificultad ya que es una técnica sustractiva en la que se va desbastando la madera mediante un proceso lento de cortes en tres etapas desbastado, modelado y acabado hasta conseguir los volúmenes reales de la obra, es necesario que de manera permanente examine el boceto en volumen [a escala] desde todos los ángulos mientras se trabaja, (Fig. 34), es importante observar las características de la madera y seguir la veta lo que evitará el astillamiento de la escultura tratando de cortar transversalmente a la fibras y evitando daños por los nudos que dificultan la talla.

Figura 33. Proceso para la primera fase [desbastado]. 2015. María Fernanda Cárdenas Santín Taller de Escultura Carrera Artes Plásticas.

ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA ESCULTÓRICA

B (MarcadorDePosición1)ajo la aplicación de las leyes gestálticas donde indica a la figura y fondo como un espacio vacío que busca provocar en el espectador reacciones complejas que lo hagan pensar el porqué del vacío dentro de la escultura creando paradojas perceptivas; según Martín Gonzáles (1995), en su obra "Las claves de la escultura" lo que primero se distingue en una obra es el volumen al que define como un "espacio ocupado" por lo que vincula a la sensación de espacios como algo visual otorgado por el espectador.

El punto focal en la escultura es el vacío logrando una composición cerrada que mantiene un dinamismo conceptual que representa la maternidad y la mujer como musa inspiradora para toda obra escultórica tomando en cuenta las características propias de voluptuosidad, estas esculturas son una invitación a percibir volúmenes, concavidades rítmicas, contornos suaves y lineales, permitiendo que la mirada viaje a través de ella; la temática no solo se la toma como dadora de vida, más bien es en el sentido de búsqueda incansable del ser, que se proyecta desde su interior.

En la escultura la presencia del vacío se integra a ese proceso de Estilización de la Figura Humana Femenina, tratando que desde la percepción visual de volúmenes y contornos suaves permitan que la mirada del espectador pueda viajar a cada espacio y valore el material convertido en una realidad objetiva en donde las esculturas parecieran estar animadas, los movimientos corporales que se integran en cada una de las esculturas permiten generar una propuesta "sublime", donde la mujer cumple un papel inspirador de estas obras y no solo conceptos de volumen, espacio y vacío sino para lograr esa sensación

de contenencia en su interior como una energía orgánica que batalla por salir. Es que en las formas orgánicas están estilizadas y son como si se tratara de una fruta o semilla madura, la redondez sugieren una idea de abundancia que está vinculado con la tierra como seno materno y fértil lo que da el equilibrio entre mujer y fecundidad.

Estas obras proponen ver a la mujer no como un estereotipo o un canon de perfección, la figura femenina será el elemento principal de una interpretación estética dirigida a una visión en donde la sensibilidad, la ternura y el valor matérico están sobre la exaltación de la belleza, siendo la mujer una figura fuerte de carácter, que con el paso de los años ha logrado la inclusión en el mundo artístico consiguiendo tomar las riendas creativas en sus manos lo que le permite expresar una visión artística diferente, dejando de lado el patriarcado social y descifrando sus propios paradigmas dictados por una sociedad en los que el rol de la mujer se basa en un ser débil e incapaz de superar sus propias limitaciones. En la obra escultórica, el vacío se lo toma como la fuerza creadora que permite ver a la mujer como un ser libre de pensamiento y alejada de los prejuicios morales; las concavidades presentadas en sus extremidades bajo un sentido conceptual indican a una mujer capaz de ser creativa y su forma levemente reclinada indica su facilidad para levantarse y seguir a delante frente a cualquier impedimento en un campo laboral o personal. Se logra un dinamismo enfocado hacia una estilización en donde se busca una expresión artística en el uso de los vacíos y perforaciones que atraviesas la figura como parte del volumen, con formas aplanadas que se redondean y en posición sedente, logrando representar formas voluptuosas y sensuales como si se tratara de una diosa fuerte y segura que protege su interior para florecer hacia fuera

j. BIBLIOGRAFÍA

Honour y Fleming, h. (1987). *Historia del Arte.* (J. G. Llacer, Ed.) Barcelona, España: REVERTÉ S. A.

Seara , A. (1981). *TÉCNICA DE LA TALLA EN LA MADERA.* BARCELONA, BARCELONA, ESPAÑA: SINTES.

Pérez, J. A. (1979). *Sintesis del Arte Universal.* Madrid, Madrid, España: TECNOS S. A. .

Esparsa Calpes, S. A. (1999). *Historia del Arte* . España, España: ESPASA.

SALVAT. (1977). *DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO* . MADRID, ESPAÑA.

PRECKLER, A. (2003). *Historia del Arte Universal de los siglos XIX y XX.* Madrid, España: COMPLUTENSE.

CALDERON, A. (1984). *Dibujando la Figura Humana.* Barcelona, España: CEAC S. A.

GARCIA BONILLA, R. (2004). Mariana Frenk - Westheim Arte entre dos continentes.

KRAUSS, R. (1997). *Pasajes de la Escultura Moderna* . Madrid, España: AKAL S. A.

FLYNNT, T. (2002). *El Cuerpo en la Escultura.* Madrid, españa: AKAL S. A.

AGUILAR, A. (2005). *Las Artes Plásticas del Siglo XX en Loja.* Loja, Loja, Ecuador: CCE.

ARGUELLO, J. (2013). La Construcción de l identidad artistica. Quito, Quito, Ecuador.

OCEANO. (2000). *ATLAS DE LA FILOSOFIA* . Madrid , Madrid, España: OCEANO.

BENEDICTS, U. (1980). *Anatomía para Artistas.* Barcelona, Barcelona, España: LEDA.

BORDES, J. (2012). *Historia de la Teoría de la Figura Humana.* Madrid , Madrid, España: Cátedra.

CHURRUA LÓPEZ, O. (1971). *Estética de los Elementos Plásticos* . Barcelona , Barcelona, España: LABOR S. A.

DENNING, A. (1997). *Técnicas de Talla en Madera.* Barcelona, Barcelona , España: ALCANTO.

COMISION EPISCOPAL DE EDUACAIÓN. (2013). *Tallado en Madera.* Tomás Arriola.

HAMILTON, G. (1940). *Pintura y Escultura en Europa.* Madrid, Madrid, España: CATEDRAL S. A.

HAUTECOEUR, L. (1959). *Historia del Arte I.* Madrid, Madrid, España: FLAMMARIO.

MADERUELO, J. (2012). *Caminos de la Escultura Contemporánea.* Salamanca, Salamanca, España: Universidad de Salamanca.

MATIAS, P. (2009). *Procedimientos y Materiales en la Obra Escultórica.* Madrid, Madrid, España: AKAL.

MARCHIORI, G. (1970). *Escultura Francesa Moderna.* Madrid, Madrid, España: HERMES.

MARIS, C. (1999). *Cómo dibujar: guía completa de sus técnicas e interpretaciones.* Madrid, Madrid, España: CALMAN & KING.

MARTI, G. (1995). *Las Claves de la Escultura* . Barcelona, España: PLANETA.

PARAMO, J. (2001). *Historia del Arte.* Barcelona, Barcelona , España: ALGAIDA S. A.

WHEELER W., H. (1984). *Talla y Dorado de la Madera* . Barcelona, Barcelona, España: CEAC S. A.

biografias y vidas. (s.f.). Obtenido de www. biografiasyvidas.com: http://www. biografiasyvidas.com/biografia/h/hepworth.htm

www.tallaenmadera.com.ar. (s.f.). Obtenido de TALLAEN MADERA: http:www.tallaenmadera.com.ar

(s.f.). Obtenido de MUSEE-RODIN: http//www.musee-rodin.fr/es/colecciones/esculturas/el-beso#sthash.yySb5w80.dpuf

(s.f.). Obtenido de www.tallaenmadera.com.: http:www.tallaenmadera.com.

http: www.tallasdemadera.es

http://historiaclasica.com

http://es.wikipedia.org

http://commons.wikimedia.org

http://upload.wikimedia.org

http://www.lojanos.com

k. ANEXOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

TEMA

"PROPUESTA ESCULTÓRICA DE LA FIGURA ESTILIZADA FEMENINA REALIZADA EN MADERA"

PROYECTO DE TESIS PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE LICENCIADA EN ARTES PLÁSTICAS; MENCIÓN: ESCULTURA

AUTORA: María Fernanda Cárdenas Santín

LOJA – ECUADOR

2015

a. TEMA

“PROPUESTA ESCULTÓRICA DE LA FIGURA ESTILIZADA FEMENINA REALIZADA EN MADERA”

b. PROBLEMÁTICA

Al igual que la pintura o la arquitectura, la escultura atravesó una etapa de esplendor y renovación en la época del Renacimiento y el Barroco. Los grandes modelos del arte grecorromano, adaptados al espíritu de su tiempo, sirvieron a los escultores de la Edad Moderna de inspiración para fundir, esculpir o tallar sus creaciones. Fue en aquel entonces cuando se recuperaron y se estudiaron de una forma rigurosa las antiguas técnicas clásicas de composición, de trabajo de las proporciones y las texturas.

A lo largo de la historia se han realizado grandes obras escultóricas en diversos materiales como: bronce, mármol, madera, hierro, material reciclado entre otros; con grandes artistas como: Miguel Ángel, (Caprece 1475 – Roma 1564) escultor, arquitecto y pintor italiano renacentista, considerado uno de los más grandes artistas de la historia tanto por sus esculturas, pinturas y obra arquitectónica. Así mismo el artista Henry Spencer Moore (Castleford 1898- Much Hadham, 1986), escultor ingles reconocido principalmente por sus esculturas de carácter abstracto que pueden ser contempladas en numerosos lugares del mundo como obras de arte público. La artista plástica Dame Barbara Hepworth (Wakefield, Inglaterra, 1903- Santa Ivest, Inglaterra, 1975), sus comienzos estuvieron influidos por la obra, entre otros, de Henry Spencer Moore; la escultura de Hepworth tiene más que ver con la talla que con el modelado, y a lo largo de su vida fueron muchos los materiales que trabajó, con especial incidencia en las maderas de nogal, teca y caoba, mármol y alabastros italianos, y la pizarra propia de la zona de Cornualles, perteneció a un importante grupo de artistas europeos que trabajaron los materiales tradicionales de manera innovadora. Su obra se caracteriza por los espacios huecos dentro de la escultura.

Para ella las propiedades naturales del material debían de formar definitivamente la obra, trabajó sobre todo en madera o piedra; efectuando una actividad de carácter abstracto.

En América Latina la escultura, nace bajo los parámetros establecidos por la influencias del arte europeo. Sergio Mallor se destaca por la utilización del espacio a la forma de Moore, así como también Joaquín Roca Rey lo hizo en el Perú. En Argentina, dentro del expresionismo se destacan, Antonio Sibellino, y la última etapa de Pablo Coratello Manes, y Naomi Gerstein (HISTORIA DEL ARTE, 1999. p. 1399)

El artista plástico mexicano Ignacio Asúnsolo, (Durango, 1890- México 1965) iniciador de la escultura moderna y con una gran producción de esculturas ecuestres a fines a sus gustos por los equinos, a los cuales suma una gran variedad de características del arte francés buscando un dinamismo en sus obras. Pedro Coronel (1923 - 1985), basa su trabajo escultórico en la figura humana bajo los cánones del expresionismo.

Arenas Betancourt (Antioquia 1919- 1995), inicia el período del modernismo escultórico en Colombia, con tendencia hacia a la abstracción y el dramatismo, que incorpora el espacio como protagonista de su propuesta, la crítica a la deshumanización, al progreso de la industria, y la preponderancia de las máquinas, está presente en la obra de Edgar Negrete, (POPAYÁN 1020 – BOGOTÁ 2012) con sus coloridas esculturas que son realizadas con láminas de metal. (HISTORIA DEL ARTE, 1999. p. 1397)

Fernando Botero (Medellín 1932) escultor, pintor y dibujante colombiano considerado como uno de los mejores artistas latinoamericanos, con señas de identidad inconfundibles,

como son sus cuerpos humanos voluptuosos y desproporcionados, por que los representa en su obra.

En el ecuador existen exponentes de la escultura como lo es el Arq. Milton Barragán (Chimborazo 1934) viene realizando esculturas a menor escala desde 1968, tanto en metal como en madera; además de la escultura monumental urbana con base de hormigón y hierro; la escultora Gina María Villacís (Manta 1956) con su sensibilidad artística está posicionada como una de las mejores escultoras contemporáneas, su reconocida trayectoria le ha permitido estar incluida en el nuevo diccionario crítico de artistas plásticos del Ecuador del siglo XX del autor Hernán Rodríguez Castelo; así como la artista plástica Paulina Baca su obra nace de la relación con la naturaleza y la percepción del espíritu, toma los elementos naturales con profundo respeto y reconocimiento a la fuente, se une a la piedra, al agua, la luz, el aire, la flor; testimonios vivos, presencias con voz propia. Parte de una estructura orgánica que, como un esqueleto, sustenta la forma y perennizá ese instante; la escultora Vicky Camacho que describe a su obra como una obra lúdica y satírica en la que representa personajes de contextura delgada alargados ligeros de forma que hace saber que son personajes cotidianos.

Se conoce también al artista Milton Estrella que lleva a reflexionar sobre el poder y la energía de la escultura en diferentes dimensiones. Cada una de sus series, entre ellas, melcocha, semillas y envolventes, juegan con la tradición y la abstracción, recordando las propiedades de la materia así como del ser humano. Así, el artista transmite no solo la energía de su escultura, sino también el interior del hombre.

La presente investigación muestra un enfoque concreto de la estilización de la figura humana, dirigido a la escultura en madera, sus características y su influencia como temática poco utilizada en las artes plásticas a nivel local, por lo que se plantea la realización de obras escultóricas artísticas bajo los conocimientos académicos adquiridos.

Además se indaga en fuentes bibliográficas y se realizará el análisis de las obras de arte, con técnicas y herramientas artísticas, textos históricos, culturales, y textos que hacen mención al contexto social e histórico del Ecuador en el período de análisis estimado.

En el contexto local se destaca el artista plásticos Bayardo cuenca que trata dentro de sus obras temáticas sociales donde hace participara al ser común como protagonista principal de su propuesta artística; Boris Salinas resalta el costumbrismo y plasma en sus obras las experiencias de su niñez y las dificultades que sentía, pero dándole un giro esperanzador, recreando el poder de los sueños característicos de los niños.

La artista plástica Paulina Salinas destaca escultora, por el jugar con las líneas onduladas y proponen un equilibrio y simplicidad de la forma y su relación con el espacio exterior. "En donde quedan flotando las alocadas ráfagas de aire que circula alrededor de ellas en busca que encontrar su espacio; el espacio que recrea lo que la imaginación supone, lo que antes era masa se transparento en silencios fácilmente perceptibles e imaginables, con respiros de frescura y libertad".http://pausavisualartes.blogspot.com

La realidad plástica local enfocada a la escultura en madera se encuentra con múltiples problemas plásticos, lo que despierta el interés de búsqueda de nuevas formas de expresión que introduzcan una mayor sensibilidad en la concepción de la obra.

En la localidad existe un desinterés por parte de los artistas acerca de las expresiones artísticas plasmadas en madera; la carencia de materia prima y maderas endémicas, así como los altos costos y la falta de herramientas para la talla en madera.

El tallado rústico-artesanal se lo encuentra aplicado a camas, puertas, ventanas, pasamanos entre otros; tienen una limitada destreza técnica tanto en forma como en formato, los artistas locales muestran un desinterés en su producción, lo que acarrea un

bajo nivel estético- técnico; si el artista plástico mediante sus obras invita a apreciar la realidad que le rodea, se puede decir que el contenido de la misma posee una cierta realidad objetiva del espacio buscando una nueva forma de expresión.

c. JUSTIFICACIÓN

Tomando en cuenta las diferentes formas de expresiones estéticas, que se han desarrollado a lo largo del tiempo y los medios que se han implementado en la actualidad, para servirle como ayuda al artista para proponer nuevas formas de expresión plástica, la presente investigación tiene como finalidad, conocer profundamente el componente formal de la figura humana; el artista a parte del estudio académico de la misma, tiene varias posibilidades de expresión entre las cuales a la estilización de la figura humana femenina aplicada a diversos lenguajes y técnicas en lo volumétrico, espacial, y técnicas escultóricas que serán considerado protagonistas para la elaboración de la propuesta escultórica y que permitirá profundizar conocimientos técnicos y artísticos sobre el tema.

Los artistas que trabajan en contacto con la madera transmiten una sensibilidad especial, cuando plasman a través de sus obras conocimientos técnicos que parten de la academia artística específicamente en la talla de madera y aplicando aspectos de la composición espacial, en la elaboración de las esculturas.

El presente trabajo investigativo permitirá fortalecer un proceso de asimilación práctica, experimental y social, y que ayudará a desarrollar una práctica crítica con un enfoque diferente realizando la talla de madera y desarrollando un producto de abstracción de la figura humana femenina que confluya en la realización de obras escultóricas estilizadas y que las mismas se constituirán como aporten al arte sirviendo como aporte al arte plástico en la localidad.

d. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Analizar, la propuesta escultórica de la figura estilizada femenina, realizada en tallado en madera.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Realizar un estudio detallado de la escultura moderna, con el fin de obtener fundamentos teóricos claros para construir el marco teórico pertinente.

Analizar la obra escultórica de Henry Moore, como referente artístico, para fundamentar la propuesta escultórica personal.

Realizar una propuesta escultórica tallada en madera basada en la figura humana estilizada, y difundirla a través de una exposición en la ciudad de Loja, como una actividad de vinculación con la sociedad.

e. MARCO TEÓRICO

En el presente trabajo de investigación, se analizarán temas relacionados con la estilización de la figura humana femenina en la época moderna, enfocado a la escultura y relacionado con el tallado con un enfoque artístico, el cual ayudará esclarecer la problemática existente acerca de la falta de interés por parte de los artistas plásticos de la localidad, además se considera que será de gran importancia para los futuros artistas que estén interesados en el tallado en madera.

Pérez J (1979) plantea conocimientos relacionados a la historia e inicios de la escultura que serán de gran ayuda para entender de donde parte la abstracción en la escultura.

"A lo largo de la historia, el ser humano se ha representado así mismo como también aspectos de su entorno para engrandecerlo o dosificarlo de acuerdo a la creencia temporal de cada cultura, es así que los primeros vestigios se encuentran hace aproximadamente 30.000 años de antigüedad, trabajos preferentes en sílex (llamado también pedernal, es un tipo de sílice como el cuarzo o las caledonias) los cuales corresponden a modelados ingenuos o simplificaciones de la realidad cercana o circundante a su entorno, escultura también es el modelado de la materia física como primer intento de representación tridimensional fue el trabajar el aspecto de la masa física" (Pérez J, 1979, p.16)

"Una de las etapas principales, si no la más importante de la formación de todo dibujante es aprende representar el cuerpo humano"(András, 2010, p.5)

El mismo autor hace referencia cerca del cuerpo humano y su familiarización con el artista indicando que:

"Para comprender la plasticidad de un desnudo y otro tipos de figuras hay que reconocer muy bien la estructura del cuerpo humano. La familiarización en el esqueleto y los músculos que lo rodean permite comprender todos los cambios de la maleabilidad que experimentan la superficie corporal.

Leonardo Da Vinci y Alberto Durero, representaron la anatomía humana de una forma que se consideró revolucionaria para su tiempo y que durante siglos fue modelo a seguir para los estudiantes de arte.

Puesto que los artistas solo precisan estar familiarizados con los músculos superficiales, ya que de ellos dependen la maleabilidad de la superficie corporal". (Ibíd, p. 5).

Es importante que se reconozca la escultura dentro del arte por lo cual hay que tomar en consideración la obra de Jesús Palomero, el que dice que la historia del arte nos da una visión clara de los acontecimientos transcurridos y tomando como base de estudio a la escultura nos sirve para afianzar conocimientos históricos, en las que aparecen como principal protagonista la figura humana en todas sus expresiones dando a conocer sus orígenes y diferentes representaciones ya sea desde bajos relieves sobre piedra hasta grandes monumentalidades en mármol en las que se expresa la historia de las culturas (Palomero,1998, p. 79)

La escultura se la ubica en un espacio y en forma según como indica Aitin (2006) en su obra quien describe lo siguiente:

"El mundo que habitamos es un espacio tridimensional para comprenderlo necesitamos tener en cuenta una infinitud de puntos de vista e interrelacionarlos además de recorrerlo

visualmente, también habrá que recorrerlos con un movimiento físico; La relación espacio-tiempo aparece planteada como la trama esencial para comprender las formas tridimensionales. Al espacio, propio de tridimensionalidad, tenemos que añadir el tiempo en el que nosotros nos movemos dentro o fuera de una escultura". (AITIM, 2006, p. 123)

La síntesis entre la mujer y naturaleza, se completa por su interés por las grutas, el vacío, las formas redondeadas, la excavación de volúmenes sólidos para revelar formas internas. Esto le lleva a elaborar unos espacios variados jugando con espacios interiores, creando figuras físicamente partidas, pero visual y psicológicamente unidas, con masa y vacío como dos entidades que dialogan en tensión como la forma inerte y la forma viva.

En este contexto la belleza del objeto es subjetiva, y se modifica según sea el pensamiento de quien lo mire, "del mismo modo, la necesidad de hacer que sea perceptible una verdad primera borra otra verdad, la de la armonía" (Bataille, 2002, p. 154).

Siguiendo la idea anterior, la esencia está ligada íntimamente al mismo cuerpo humano, materia y alma con lo femenino, las formas femeninas de la Venus, dan la sensación del juego óptico de volumen y profundidad y una estrecha conexión con movimiento de un erotismo espiritual tomando la forma de la feminidad.

En los apuntes personales, escritos para la segunda edición de su fascículo "Reflexiones del Dibujo", Vásquez (2014) señala:

Desde hace miles de años, la representación del cuerpo humano siempre ha sido el tema central del arte, así lo demuestra la pequeña estatuilla antropomorfa, encontrada en el yacimiento paleolítico a orilla del río Danubio (Austria). Esta escultura de piedra caliza, data de 24.000 a 20.000 años de antigüedad, representa a una mujer sin rostro, desnuda y de formas redondeadas, es la más célebre de la época rupestre, se la conoce como Venus de Willendorf.

Se realizará la revisión de literatura técnica en libros, revistas, folletos que contengan información concerniente al proyecto durante la realización de la tesis, en su fase teórica y de elaboración de la obra escultórica.

f. METODOLOGÍA

El presente proyecto de tesis se sustentará mediante el método inductivo partiendo desde el análisis de la figura humana femenina para poder llegar a una síntesis, que será de gran ayuda para realizar la propuesta escultórica.

Se partirá de una guía de observación, para la cual se utilizará una modelo femenina, con la que se tendrá varias sesiones se poses artísticas, se utilizará diversidad de movimientos del cuerpo como medio de expresión, las que servirán como base para realizar un registro fotográfico de las diferentes representaciones, que permitirá realizar elaboración de bocetos preparatorios en los que se partirá del dibujo académico y de la sección por partes de la figura humana femenina para poder hacer la recomposición y síntesis de la figura; se utilizará como referencia para los dibujos preliminares imágenes de diversos libros, revistas, artículos artísticos, páginas web que servirán como soporte técnico.

Se realizarán bocetos preparatorios bidimensionales y tridimensionales sobre la figura humana femenina, para realizar las maquetas a menor escala que el de la escultura final; para esto se utilizarán materiales alternativos como: plastilina, papel, metales, moldes, ensambles entre otros.

Se adquirirá el material a utilizar y se le dará el proceso preparatorio para luego ser utilizado en la producción de las esculturas que serán el resultado de la investigación y que serán expuestas como evidencia artística.

Aunque no será un referente visual determinante se analizarán obras de los artistas Herry Moore y Dame Barbara Hepworth respectivamente; y que desde la generalización del todo el producto artístico permitirá trabajar desde la abstracción de la figura human femenina enfocado a la escultura en madera mediante la síntesis y conclusiones teóricas

los que servirán de referente para la experimentación en los talleres de talla de madera y resultado de la realización de la obra.

g. CRONOGRAMA

TIEMPO 2015 -2017	Feb. 2015	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Presentación del Proyecto	X																						
Pertinencia		X																					
Nombramiento de director de tesis			X																				
Introducción				X																			
Revisión de Literatura					X																		
Marco Teórico, conceptual e histórico					X																		
Recopilación de información					X																		
Recolección de evidencia fotográfica				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										
Elaboración de bocetos							X	X															
Elaboración de informe final									X	X													
Revisión de informe final											X												
Reajuste de redacción											X												
Presentación y aprobación de informe final												X	X										
Estudio y calificación de tesis														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

TIEMPO 2015 -2017	Enero. 2017	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Presentación del Proyecto												
Pertinencia												
Nombramiento de director de tesis												
Introducción												
Revisión de Literatura												
Marco Teórico, conceptual e histórico												
Recopilación de información												
Recolección de evidencia fotográfica												
Elaboración de bocetos												
Elaboración de informe final												
Revisión de informe final												
Reajuste de redacción												
Presentación y aprobación de informe final												
Estudio y calificación de tesis	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

La realización del proyecto será asumida en su totalidad por el autor del mismo.

PRESUPUESTO		
CANTIDAD	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**
1	Material Bibliográfico	50
25	Impresiones digitación y copias de libros	50
1	Impresión del borrador del proyecto	15
2	Copias de informe final	10
8	Maquetas a menor escala	75
8	Madera (materia prima)	450
1	Preparado de madera	150
1	Materiales para tallado de la obra	100
1	Cámara fotográfica	800
1	Transporte	50
1	Derechos arancelarios	150
1	Otros	200
	TOTAL	**2100**

Fuente: María Fernanda Cárdenas Santín

Financiamiento. Los costos de la presente investigación scorreran a cargo de la autora.

i. BIBLIOGRAFÍA

AGUILAR A. (2005). Las artes Plásticas del siglo XX en Loja. Loja: Editorial CCE/LOJA.

ATLAS DE LA FILOSOFÍA. (2006). Editorial Océano. Barcelona.

BALDINI. (1981). Miguel Ángel Escultor. Barcelona, España: 2da. Edición. Balmes.

BATAILLE, Georges. (2002). El Erotismo, 3ra. Edición. Madrid: Ediciones Minuit, Madrid.

BORDES, J. (2012) Historia de las teorías de la figura humana. Madrid: Editorial Cátedra.

CABANNE, Pierre. (1979). Diccionario Universal de Arte tomo II. Barcelona: Editorial Argos-Vergara S.A.

COBEÑA MOREIRA, Gilma. (2013). Relato sobre La Venus de Valdivia. Recuperado de http://educaciongeneralbasica1.wordpress.com/grupo-7/multimedia-y-otros/relato-sobre-la- venus-de-Valdivia/

DICCIONARIO NORMA, (1998)

GORDON, LOUISE. (1993). DIBUJO ANATÓMICO DE LA FIGURA HUMANA, Barcelona: Editorial DAIMON.

GUASCH, Ana María. (2000). EL ARTE DEL ÚLTIMO SIGLO XX**,** Del Posminimalismo a lo Multicanal. Madrid: Alianza Editorial.

HISTORIA DEL ARTE ECUATORIANO, (1985). Tomo I. Quito: Editorial Salvat Editores Ecuatoriana S.A.

INGF, WALTHER. (1999). Pablo Picasso. Madrid: Editorial Taschen.

MOREAUX, A (1981). Anatomía artística del hombre, Ediciones NORMAS.A. Madrid: Primera edición.

MUSEO DE HISTORIA NATURAL, (2005) Viena. VENUS DE WILLENDORF. Recuperado de http://www.artecreha.com/Historia_de_la_Belleza/venus-de-willendorf.html

OCÉANO CONCISO, Diccionario de Sinónimos y Antónimos. Barcelona: Océano Grupo Editorial S.A, s. /f.

PEREZ, J. (1979) Síntesis del Arte Universal, Desde la prehistoria a nuestros días, Madrid: Editorial Tecnos.

PROVINCIA DE LOJA, rescatado de la pagina web http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Loja

SEARA, Andres. (1981). Técnica de la talla en madera. Barcelona: 3ra. Edición. Editorial Sintes, Les Fonts de Tarrasa.

SZUNYOGHY, Andras / Feher, Gyorgy. (2010) Anatomy Drawing School- Human/ Escuela de dibujo de anatomía humana. Tandem Verlag GmbH: Edición Española.

VARIOS AUTORES, (1980). Historia del Ecuador. Tomo I. España: Salvat Editores S.A.

W. WHEELER / C.H. Hayward. (1984) Talla y Dorado de la Madera. España. Barcelona: 4ta. Edición. Ediciones Ceac, S.A.

INDICE

PORTADA…….i

CERTIFICACIÓN……...…….....ii

AUTORÍA……...……..……..…iii

CARTA DE AUTORIZACIÓN…….....…….iv

AGRADECIMIENTO……...……..…….v

DEDICATORIA…….....……..…..vi

MATRIZ DE ÁMBITO GEOGRÁFICO…….....vii

MAPA GEOGRÁFICO Y CROQUIS……..……viii

ESQUEMA DE TESIS……..……..……ix

a. TÍTULO……..……..…….1

b. RESUMEN ……..……..……...…….2

ABSTRACT…….…….3

c. INTRODUCCIÓN……..……..…...…..4

d. REVISIÓN DE LITERATURA……..…...…...…7

Aspectos históricos……..……..…….……..…11

Antecedentes en el siglo xx……..…… ….27

Principales representantes ……..…..….…….29

Estilización de la figura humana femenina …….…33

Análisis de la técnica, materiales y herramientas …….……..32

Análisis de la obra “figura delgada yacente” ……..……40

e. MATERIALES Y MÉTODOS……..……..…...51

f. RESULTADOS…….....……..…….……54

g. DISCUSIÓN……...……...……..…..61

h. CONCLUSIONES……...…….…….....63

i. RECOMENDACIONES……..…….....….....64

➢ PROPUESTA ALTERNATIVA…….……..…..65

j. BIBLIOGRAFÍA……..…..……....…….…....81

k. ANEXOS……...…..…….…..…...84

a. TEMA…….……..….85

b. PROBLEMÁTICA……..…...…….….……..…....86

c. JUSTIFICACIÓN……...……...……..…...……91

d. OBJETIVOS……...……..…….…….…....….92

e. MARCO TEÓRICO……..……..……..……..……...….93

f. METODOLOGÍA…….…….....……..…....97

g. CRONOGRAMA……...…….....99

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO…..…….....101

i. BIBLIOGRAFÍA……..…….…….……..102

ÍNDICE…….…..…….105