

Tipos de Esculturas

La escultura es una de las ramas del arte, se trata de una de las artes plásticas más antiguas, que se dedica a la creación de obras artísticas con diversos materiales, como la piedra, la madera, o el metal, entre otros materiales, para la representación de seres míticos y reales, imprimiendo en dichas obras estilos artísticos y estilísticos diversos, así como para expresar ideas y sentimientos (en las obras plásticas más recientes). Para realizar obras escultóricas se utilizan diversos métodos, como el esculpido, la talla, el modelado la fundición y técnicas de alfarería entre otros, utilizando varios materiales, tales como la piedra, el metal, la arcilla, el hueso, el estuco, así como el hormigón.

Las esculturas suelen ser usadas para adornar espacios públicos (en este caso una fuente pública).

La escultura es de las expresiones artísticas que el ser humano ha concebido desde tiempos muy antiguos, siendo que se conocen esculturas (de piedra y tallas de madera), desde tiempos líticos.

Los diversos tipos de esculturas se pueden clasificar ya sea por el material en el cual se realicen, por el tamaño que posean, por estar o no separadas de una edificación (esculturas en relieve y bajo relieve), siendo entonces ornamentos para las edificaciones o por el estilo al cual pertenezcan y técnicas utilizadas, siendo que algunos estilos han dominado regiones y épocas concretas, influyendo en otras vertientes artísticas y escultóricas posteriores, como sucede con la escultura griega clásica, que ha influido en la romana, la renacentista y la actual, gracias a su gran estética y armonía de formas.

Otra forma de clasificarlas es por la temática a la que representen, pues desde antiguo se han representado temas religiosos y míticos, así como también civiles (representando por ejemplo a los héroes de la patria entre otros temas de dicho ámbito, y recientemente temas abstractos que tratan de expresar alguna idea, sentimiento o sensación por medio de figuras, que sólo el artista puede comprender plenamente, por ser creaciones de su mente.

Tipos de esculturas según el tema:

Suelen utilizarse como ornato, decorando espacios tanto abiertos como cerrados.

Esculturas religiosas.- Se trata de obras escultóricas cuya realización se hace pensando en la representación de temas religiosos, ya sea plasmando supuestas acciones realizadas por la deidad, o por un santo, o haciendo la representación de dicha deidad o santo, es el caso por ejemplo, de las innumerables esculturas de deidades, egipcias, griegas, aztecas, romanas, sumerias, hindúes y deidades de otras culturas, como las que representan pasajes o rituales a la deidad, siendo que en la mayoría de los casos, se utilizaban para el culto religioso, creyéndose que eran las propias deidades o que a través de ellas se podía “llegar” a la deidad para que mediante súplicas intercediera.

O simplemente como una expresión de religiosidad y devoción hacia la deidad. Estas pueden ser de varios tamaños, como por ejemplo las estatuillas de deidades protectoras que en casi todas las culturas se han utilizado, de tamaños “medios” o gigantescos, esculturas de piedra u otro material.

Esculturas profanas.- Se trata de aquellas que se enfocan en temáticas no religiosas entendiéndose dentro del ámbito del cristianismo. En esta categoría se cuentan todas las esculturas de temáticas civiles, militares, míticas, y retratos (bustos o esculturas), de “personajes” ajenos a la religión cristiana.

Se conocen como profanas, aquellas que no pertenecen al arte sacro (cristiano), abarcando tanto ámbitos civiles, como míticos entre otros temas que se expresan escultóricamente.

Esculturas civiles.- Se hace referencia de esta manera a las esculturas que tienen un carácter civil,

ya sea que representen un ideal (por ejemplo la paz), conmemoren un hecho, una situación, muestren o se originen en señal de respeto (por ejemplo una estatua al soldado desconocido o aun héroe patrio). Es el caso de varias de las estatuas (generalmente de bronce o de piedra), realizadas en honor a gobernantes distinguidos, héroes del país, y personajes que de alguna manera contribuyeron al desarrollo cultural, ideológico, de libertad, o de otra índole de una nación.

Esculturas abstractas.- Se trata de esculturas que se hacen según las convenciones e ideas del arte abstracto. Expresan ideas, sentimientos y pensamientos del artista que las realiza, haciéndolas de manera que dichas sensaciones se plasmen tridimensionalmente en la obra.

Al ser ideas que nacen de la mente del artista, y cuya apreciación es subjetiva pues sus mensajes no son directamente entendibles, por las formas y aspecto inteligibles, lo que comúnmente se presta a un sentimiento de rechazo, hacia tales obras plásticas.

Tipos de esculturas por el material del cual están hechas:

Esculturas de arcilla.- Se trata de aquellas esculturas que son moldeadas en este material, suelen ser de tamaño no muy grande, pero pueden realizarse de tamaños grandes (del tamaño de una persona o más), suelen ser frágiles.

Esculturas de piedra.- Se trata de las esculturas que se esculpen en diversos tipos de piedra, es el caso de rocas como el granito, la arenisca, el jade y el mármol entre otras, que suelen utilizarse para tal fin.

Estatuas de mármol

Esculturas de estuco.- Se trata de una pasta fina, hecha con cal, yeso, mármol molido y colorante, que se aplica a paredes y techos usándose para adornar con esculturas en relieves. Es muy utilizado para relieves exteriores e interiores en casas y edificios públicos, así como en templos religiosos.

Esculturas de hielo.- Se trata de esculturas que se realizan en este material, suelen durar poco tiempo, por lo que es común que sólo se realicen en temporadas invernales, cuando las temperaturas son lo suficientemente bajas para que se mantengan sin derretir.

Esculturas de sal.- Se trata de estatuas y relieves que se realizan en este material cuando se extraen bloques de sal de las minas o en su caso se realizan dentro de las propias minas, como en el caso de las estatuas y relieves que fueron tallados en wieliczka Polonia (en la profundidad de la mina), “esculpiéndose” incluso una catedral.

Esculturas hechas con arena de una playa (su duración es efímera).

Esculturas de metal.- Se trata de fundiciones que se vacían en moldes previamente preparados con la figura a realizar, hechos generalmente de bronce o hierro, aunque también existen en cobre e incluso en oro. También se pueden realizar mediante placas superpuestas sobre de una estructura metálica o de madera), es el caso de la Atenea Partenos, y el de las dos estatuas de la libertad (la que se ubica en Francia y la de nueva york).

El bronce ha sido uno de los metales más usados para la escultura, junto con el hierro, el cobre, la plata y el oro.

Esculturas de madera.- Se trata de uno de los materiales que desde más antiguo han sido utilizados por el hombre, para la creación de estatuas, en especial para estatuillas religiosas y para estatuas grandes de madera, que frecuentemente eran cubiertas con planchas de metales y piedras preciosas, (oro, plata), e incrustaciones de marfil u otros huesos.

Escultura tallada enmadera.

Esculturas de marfil o hueso.- Se trata de otro de los materiales que han sido usados por el hombre para realizar estatuas (principalmente estatuillas por el tamaño del material), aunque se realizaron estatuas de gran tamaño con este material, como la Atenea Partenos realizada en madera,

pero recubierta en marfil y oro.

Esculturas de papel cartón.- Se trata de obras escultóricas realizadas en papel maché o cartón, que poseen un “alma” de alambre o madera, para su sostenimiento. Son muy frágiles y de poca duración, siendo usadas frecuentemente en festivales como parte de ciertas artesanías.

Esculturas de hormigón.- Se trata de un material que se ha utilizado para la realización de esculturas, en tiempos relativamente recientes. Gracias a las facilidades que se obtienen con la preparación de este material, su rápido secado, durabilidad y posibilidad de colocar armazones o almas de metal, se pueden realizar obras de gran envergadura.

Tipos de esculturas con mayor influencia:

Esculturas megalíticas.- Se trata de obras escultóricas realizadas en piedra y de gran tamaño hechas en tiempos líticos y neolíticos. Es el caso de las esculturas megalíticas halladas en san Agustín (Colombia), y varias esculturas del periodo lítico de gran tamaño, que se encuentran alrededor del mundo.

Esculturas sumerias.- Se trata de obras que representaban tanto a deidades y reyes como a funcionarios y labores cotidianas (en especial en cuanto a los relieves). Los relieves carecen de perspectiva y las figuras se presentan con el rostro de perfil, pero con el cuerpo de forma frontal (como también en Egipto). En varias esculturas se aprecia una marcada tendencia a colocar lapislázuli en los ojos de las estatuas para resaltarlos.

Esculturas mesopotámicas.- Se caracterizan por piezas como bustos y esculturas de hombres y mujeres de pie, (a los que se les suele denominar como “orantes”), que se representan con largas túnicas que los cubren y tomados de las manos a la manera de quien ora o suplica a la deidad (a la altura del pecho), quedando libre el rostro de la efigie. También se caracterizó por el uso de relieves en piedra o sobre paredes de ladrillos esmaltados, que representaban diversas escenas. Se trata de obras que contenían grandes similitudes en varios pueblos de la zona mesopotámica, como los caldeos-babilonios, y los asirios.

Esculturas egipcias.- Se caracterizó por una religiosidad encadenada a lo funerario, tanto en materiales como madera y diversas piedras, lapislázuli, alabastro, arenisca y demás. Cuentan con una gran solemnidad en la forma y estilo, siendo que las estatuas suelen representarse de pie o sentadas de manera solemne y estilizada, y por la posición que se adoptó como “estándar”, las figuras solo pueden verse en plenitud de frente.

Escultura egipcia.

En cuanto a los relieves, se les representaba comúnmente de perfil (las típicas figuras que podemos observar en cualquier pintura o relieve egipcio), con pocas excepciones a la regla en donde los personajes se representan de frente. También fueron realizadas con materiales como madera, oro, plata y piedras preciosas y semipreciosas para ojos y demás, obteniéndose con ello obras de gran belleza con rostros y cuerpos esbeltos e idealizados, dándoles gran belleza, en especial por la profusión de colores con las que eran pintadas.

Esculturas griegas.- Las esculturas griegas tuvieron una marcada evolución, en sus comienzos sus obras poseían un cierto parecido a las egipcias en cuanto a estilo, pero poco a poco al pasar el tiempo se fueron haciendo más “naturales” o humanas, en cuanto a la forma y las poses que se podían adoptar, pero sin dejar de lado una estética que buscaba una perfección.

Las esculturas griegas clásicas, influenciaron a toda la escultórica posterior. En la foto un alto relieve.

Son pocas las obras griegas que han llegado hasta nuestros días intactas, siendo que lo que conocemos de gran parte de ellas, es lo que se puede deducir, de las copias romanas y de grabados hechos en monedas de la época, por la destrucción sistemática que realizaron las facciones cristianas durante siglos, así como los musulmanes en lo que fuera antaño el Asia menor griega, así

como la reutilización de los materiales, para la construcción de mezquitas e iglesias (en algunos casos pulverizando y quemando el mármol para obtener cal durante la edad media, para la construcción), o fundiéndose el bronce para la fabricación de armas y diversos objetos, o destruidas como consecuencia de las guerras, como en la destrucción de parte del Partenón y sus relieves y estatuas, durante el bombardeo que efectuaron los venecianos al edificio que había sido convertido en polvorín por los turcos (en 1687).

En las esculturas griegas, uno de los principales temas que se observan, es el cuerpo humano, en dichas obras se buscó la armonía y la estética.

Sin embargo, el estilo de las esculturas griegas, en especial las del periodo helenístico, se difundió a través de los romanos y pasado el obscurantismo medieval, resurgieron con el renacimiento, influenciando la escultura renacentista y de otros periodos artísticos posteriores como el barroco y el rococó entre otros.

Los griegos crearon obras maestras en diversos materiales, de los cuales se han conservado algunos bronce y esculturas en piedra (principalmente mármol).

Romana.- La escultura romana fue heredera de las corrientes etrusca y griega, siendo que luego de la conquista de Grecia por parte de roma, la influencia griega se afianzó, llegando incluso a realizarse un sinnúmero de copias de las obras griegas, que es gracias a ello que podemos darnos una idea clara del arte grecolatino. Se destacó de la griega o la etrusca, en que se utilizó muchísimo la escultura de retratos, es decir, bustos, tanto de gobernantes y funcionarios, como de gente adinerada. Siendo por ello que en la actualidad se puede conocer con gran certeza la fisonomía de muchos personajes romanos.

Relieve Romano

En cuanto a la “calidad” artística de las obras, se les suele considerar inferiores a las griegas del periodo clásico, e incluso del periodo helenístico, pero es junto con las griegas, que dieron un empuje innovador al arte, durante el renacimiento. Se usaron bronce, talla en madera, pero en especial la piedra (como el mármol), para realizar las obras.

China.- Tiene características propias del arte chino, habiéndose enfocado tanto en el ámbito religioso (escultura de dioses, budas, y seres míticos como los dragones), así como de gobernantes, e incluso de gente relativamente común (como lo demuestran las esculturas de terracota, hechas a imagen de miles de soldados chinos). Las técnicas son muy refinadas, tanto en la elaboración como en la decoración, siendo obras que se admiran por su exquisitez estética.

La escultura china tiene características propias que se extendieron influenciando el arte en los países vecinos.

Son ejemplos del refinamiento y exquisitez detallista, las esculturas y tallas hechas en jade y otras piedras semipreciosas, así como en marfil, madera y metales como bronce y oro, en especial en las miniaturas que son muy apreciadas por su valor estético.

Escultura olmeca.- Es una de las culturas madre del continente americano, sus esculturas presentan un realismo en cuanto a la representación étnica de algunos grupos de habitantes ahora desaparecidos en la zona, como los habitantes negroides y del tipo asiático y caucásico. Se caracterizaron por esculturas del tipo colosal, como las “cabezas colosales” olmecas, que se encuentran en Veracruz y tabasco. También son distintivas las esculturas de “luchadores”, que se han hallado. Aunque no se siguen líneas culturales directas, se pueden notar influencias decisivas del arte escultórico olmeca, en culturas como los Toltecas, aztecas y Mayas, entre otras culturas que recibieron influencia artística olmeca.

Escultura medieval.- Luego de la caída del imperio romano de occidente, el arte escultórico decayó tanto en técnica como en diversidad de temáticas, tras el encumbramiento del cristianismo como religión hegemónica. Sin embargo dos estilos escultóricos sobresalieron durante este periodo, en especial en cuanto al arte religioso, más que en cuanto a temáticas seculares, fueron el románico

y el gótico.

Esculturas medievales.

Se realizaron hermosos relieves sobre las escrituras y las vidas de los santos (al igual que en la pintura, a manera de enseñanza para quienes no sabían leer), con una gran profusión de detalles y alegorías, que explicaban los pasajes de la religión.

Son ejemplo de ello los relieves en piedra de las catedrales del periodo y las tallas en madera en pórticos, así como las estatuas religiosas (de piedra o madera), recubiertas de oro, plata y piedras preciosas, y pintadas, que se hallaban dentro de los templos. Las esculturas no son proporcionales, siendo que los personajes como Cristo o María, se representaban de mayor tamaño, además de que las figuras esculpidas o talladas, no contaban con proporciones humanas correctas, a diferencia por ejemplo del arte griego clásico o el posterior renacentista, en donde se buscaba la proporción y la armonía en las formas.

Escultura bizantina.- Se trata de una escultura que surgió como producto del arte bizantino, heredando directamente técnicas y estilos del bajo imperio romano, con matices helénicos y bárbaros, influenciados por el cristianismo en un alto grado, siendo una escultura que se caracterizó, al igual que la escultura medieval europea, por un profundo sentimiento religioso, siendo que la mayoría de las obras se enfocaban en los temas religiosos. La forma en que mejor se expresó la escultura bizantina, fue en los relieves, tanto en palacios, como en iglesias, esculpidas en piedra o talladas en madera, gracias a la profusión de detalles, alegorías, al menos hasta el periodo iconoclasta, en que muchos fueron destruidos.

Escultura renacentista.- Se trata de esculturas que se inspiraron en el movimiento renacentista artístico-cultural, basándose en los ideales clásicos greco-romanos y en sus cánones estilísticos en cuanto a la forma y la armonía. Estas esculturas se ubicaban tanto en temas religiosos y míticos, como en temáticas del ámbito profano.