

Trabajo de Graduación de la
Licenciatura en ARTES PÁSTICAS con orientación en ESCULTURA

Título:
EI GROTESCO EN LA ESCULTURA

Tema:
EL GROTESCO EN LA ESCULTURA

2021

ESTEBAN GUILLERMO FEYLING
E-mail: estebanfeyling@gmail.com

Director: ENRIQUE GONZÁLEZ DE NAVA

INDICE

PRESENTACION (propuesta)	pág. 3
DESARROLLO y FUNDAMENTACIÓN.....	pág. 4
Marco histórico.....	pág. 4
Autores.....	pág. 5
Investigación plástica: desarrollo de la obra personal.....	pág. 8
Trabajo final.....	pág. 10
Procedimiento técnico.....	pág. 10
CONCLUSIÓN (tesis).....	pág. 10
IMÁGENES.....	pág. 11
DIBUJOS.....	pág. 15
Bibliografía.....	pág. 19
Obras en internet.....	pág. 19
Videos de YouTube.....	pág. 20

PRESENTACION (propuesta)

El motivo principal de mis inspiraciones es la figura humana y su deformación expresiva. En lo particular, me resulta divertido y gracioso, lograr imágenes que generen cierto rechazo y desorientación en el espectador. Incluso miedo, ira, risa, o asco. Es a partir de estas pulsiones, que comienza mi pasión por dar forma tridimensional a ideas y emociones, lo que me llevó a indagar en el concepto de lo grotesco. Por esta razón, el objetivo de esta exploración teórico-estética, es lograr expresiones grotescas a través de imágenes plásticas, con las técnicas de la escultura.

Con grotesco, me refiero a una categoría estética que se define principalmente por su estructura. Pero también desde la percepción, y por su proceso creador.

Desde su estructura se caracteriza por lo monstruoso y deforme, lo siniestro y demoniaco, lo macabro, lo estrafalario, la asociación de forma absurda y ridícula de elementos heterogéneos e inconciliables (mezcla de humano, animal, y vegetal; la hibridez, la fusión entre lo cómico y lo terrible), el desorden, la desproporción, la destrucción de la simetría, la anulación de la estática, las formas extrañas y caprichosas, la ridiculización de lo culto, mostrar lo que no se muestra ligado a elementos vitales como lo escatológico y lo sexual, mostrar los cuerpos tal cual son sin pretender la idealización (más bien corroer la belleza), la exageración, la caricaturización, etc.

Desde la percepción se experimenta como sensación de sorpresa o extrañeza, repugnancia y carcajada, tensión amenazante, perplejidad, miedo, sentimientos encontrados, etc.

Desde el proceso creador se lo ha relacionado con lo onírico, y la libre imaginación. Incluso con la incoherencia del mundo de la locura.

Desde la percepción puede parecernos grotesco algo que no lo consideraríamos desde su estructura. Y eso tiene que ver con la interpretación del espectador, la época, y la cultura en la que se vive.

DESARROLLO y FUNDAMENTACIÓN

Para lograr el objetivo propuesto, comencé con tres actividades en forma paralela: una investigación teórica respecto a la categoría estética del “grotesco”; análisis de obra, de algunos autores, para realizar comparaciones y analizar cómo utiliza cada artista el lenguaje plástico; y el desarrollo de ideas y bocetos propios, mediante dibujos y pequeños modelados en base a los elementos detectados, para corroborar, evaluar y sacar conclusiones.

Marco histórico

Para contextualizar, haré una breve reseña sobre el grotesco, en la cultura occidental:

El vocablo grotesco proviene de la palabra italiana *grotta*, que significa gruta. A partir del siglo XVI se empezó a designar con ese nombre a imágenes ornamentales con características extrañas (mezclas desopilantes, incoherentes, absurdas, ridículas) y novedosas, que fueron halladas en excavaciones hechas en la ciudad de Roma en el siglo XV. De ahí la relación con gruta. Estos ornamentos estaban pintados en las paredes, con la finalidad de llenar los espacios vacíos. Más precisamente en las grutas pertenecientes a la Domus Aurea.

En sus inicios, el término se utilizó para referirse de forma despectiva a toda producción artística que se alejara del ideal de belleza predominante, que era la representación de la naturaleza y su idealización. Lo mismo ocurrió con todo lo que aborrecía la iglesia, como lo pagano y las costumbres carnalescas, lo nocturno, lo oscuro, lo diabólico, ciertos animales (gatos, insectos, animales nocturnos como las lechuzas y los murciélagos), el sexo, etc.

Pese a todo, el gusto por lo grotesco prosperó desde sus inicios, paralelamente a las concepciones estéticas tradicionales de la época, tanto en encargos como por interés de los artistas. Al principio, estas imágenes desopilantes tenían una intención más caricaturesca, humorística y de diversión. Desde el siglo XVI, además de expandirse por Europa, esta forma de producción se fue transfiriendo

de lo ornamental a otras áreas, como el grabado, el dibujo, los libros, la joyería, la pintura, el teatro, la literatura, etc.

Desde entonces hasta la actualidad, el término y el concepto de lo grotesco fueron pasando por varios análisis e interpretaciones, teniendo en cuenta que, siempre se está circunscripto a la influencia de los saberes, intereses y prerrogativas predominantes de cada época, como podría destacarse en algunos momentos relevantes de la historia del arte y de la intelectualidad de occidente, los siglos XVIII y XIX, el romanticismo, y la modernidad.

En el caso de mi investigación, pondré mayor atención en lo grotesco en sí, y en el análisis de algunos autores para llegar a la imagen propia.

Autores

Entre algunos artistas observados para analizar los aspectos formales de sus obras, citare los siguientes:

Se considera a El Bosco (1450-1516) como el primer pintor grotesco. Referente de artistas posteriores, sin ser su pretensión producir imágenes grotescas. Más bien se basó en lecturas para representar el infierno. En “El jardín de las delicias” pueden verse seres fabulosos, torturados, macabros, mezclas aterradoras de elementos (mecánicos, animales, y vegetales), humanos desproporcionados. Su intención fue representar, cómo se vería de forma material y corpórea el infierno. En su obra, el infierno es predecible. En ese sentido, no es grotesco.

Peter Bruegel, el mayor (1526-1569), aprende de la obra de El Bosco. A la realidad del mundo cotidiano le agrega el horror, el clima infernal, lo nocturno abismal, lo absurdo y sobrenatural, y eso lo convierte en grotesco. Muestra del mundo cotidiano su carácter incomprensible, inexplicable, ridículo, desastroso y horroroso. “Los refranes holandeses” (1559).

Jacques Callot (1592-1635), fue ilustrador de la “la comedia del arte” (títeres, marionetas, actores), de donde provienen sus dibujos. No son grotescos en sí mismos sino, representaciones de lo grotesco que se generaba en el teatro.

Quentin Matsys (1456/1466-1530), fue un pintor flamenco. Su obra “La Duquesa Fea” (1513), es el retrato de una mujer grande en edad, donde lo grotesco es mostrar lo real del cuerpo humano, lejos de toda idealización, resultando chocante. Sobre todo por los rasgos caricaturescos de su rostro, pero además, porque parece un hombre con senos prominentes, arrugados, y provocativos.

En Diego Velázquez (1599-1660), también se ve en muchas de sus obras, la intención de mostrar lo crudo de la realidad, sin idealizar, como en “Las Meninas”, y algunos bufones.

En los relieves y gárgolas neogóticos de Notre-Dame, se aprecian seres diabólicos, burlescos y animalescos, con desproporciones caricaturescas, mezclas de humano y animal, de cómico y diabólico; y en muchas ocasiones copulando o defecando.

Francisco de Goya (1746-1828), realizó seres deformes, siniestros, simiescos, con desproporciones expresivas que dan miedo, en ambientes hostiles y oscuros. Sus escenas desopilantes, son reflejos de la tosquedad, la locura, y la brutalidad humana. Sus climas y temas son marcadamente infernales y macabros. Como se aprecia en las series de los “Caprichos y disparates” y las “Pinturas negras”.

Honoré Daumier (1808-1879), fue un gran caricaturista. Crea imágenes de la vida cotidiana donde muestra lo monstruoso y decadente del ser humano y la muchedumbre, en viajeros de tren, actos políticos, teatros, etc.

Pablo Picasso (1881-1973). En sus obras posteriores al cubismo, se ve la deformación burlesca, incluso sugerencias sexuales en composiciones abstractas.

Francis Bacon (1909-1992), expresa la deformación del cuerpo humano, pero con horror, como si fuesen seres despedazados, o pedazos de carne sufrientes, y asquerosos. También realiza seres con una deformación atterradoramente simiesca, vestidos a la usanza de la época. Generalmente, en ambientes fríos, duros, poco afectivos y hostiles.

Fermín Eguía (1942-actualidad). Pintor Argentino. Construye universos fantasmagóricos, donde se dan situaciones inverosímiles, en las cuales, habitan objetos personificados, mezclados con partes humanas, que producen cierta desconfianza, en ambientes de una pasividad intranquila, o de una oscuridad sospechosa. Como también, personajes caricaturescos, cómicos y aterradores a la vez. Es lúdico y grotesco.

Jorge de la Vega (1930-1971). Pintor Argentino (nueva figuración). Trabaja a partir de las técnicas informalistas, del collage, del assemblage, y la anamorfosis, logrando seres barrocamente monstruosos, dispuestos en espacios despojados. En sus obras en blanco y negro, realiza la multitud humana, como un conglomerado retorcido y anamorfico, de seres humanos felices y vacios.

Antonio Berni (1905-1981). Pintor Argentino. Muestra lo que se oculta de la realidad social. Para eso recurre al collage, con la utilización de objetos encontrados en villas miseria y basurales. Objetos que muestran el lado doloroso, desolado y feo, de la realidad social que se quiere ocultar. Lo muestra a modo de provocación y denuncia, y en ocasiones con ironía burlesca.

Alberto Heredia (1924-2000). Escultor Argentino. Su obra es una crítica a la sociedad de consumo, y a la opresión de las libertades. Descarta lo bello como producción. En su obra es macabro, sarcástico, irónico, sádico, irritante, de humor burlón, provocador; muestra la crueldad, la fealdad, y el erotismo. Algunas de sus series son: "Cajas de camembert", "Las lenguas", "Los embalajes". Y entre sus obras destaco "Sandwiche homus", "La sillita", etc.

Norberto Gómez (1941-actualidad). Escultor Argentino. Busca chocar y desagradar al espectador, mostrando el sufrimiento humano aberrante. Un ejemplo de esto, son los trabajos realizados en resina poliéster, que representan viseras humanas asándose a la parrilla. Por otro lado, es irónico y sarcástico modelando esculturas, donde mezcla pedazos humanos deformes, simiescos y caricaturizados, con objetos, ornamentos, pedazos de animales, e instrumentos de tortura; a modo de burla a lo solemne de la estatuaria tradicional.

Otros autores con alguna característica grotesca en sus obras son: James Ensor, Max Ernst, Alfred Kubin, Salvador Dalí e Ives Tanguy (ambos con influencias del grotesco ornamental cartilaginoso), etc. También el arte gráfico y la sátira política.

Investigación plástica: desarrollo de la obra personal

Mi primer acercamiento a la imagen grotesca, fueron trabajos en los que intenté resultados de aspecto monstruoso, respetando las proporciones, simetría y características de los cuerpos reales. Continuadamente, me embarqué en un proceso de deformación, desproporción, y construcción aleatoria con fragmentos del cuerpo humano. Es decir, agrupé azarosamente fragmentos humanos, deformados y desproporcionados entre sí. El objetivo de estas pautas, fue el de llegar a una imagen más monstruosa, desopilante, y extraña, sin que se pierda la identidad del cuerpo humano. El punto de partida fue la primera versión del boceto “Nariz con piernas”, desde donde inicié el desarrollo de la primera etapa de la investigación plástica, culminando en “Nariz con piernas (versión 4)”. Partí de un sencillo dibujo o garabato (Fig.1).

“Nariz con piernas (versión 1)” (Fig.2): En este caso uní dos partes del cuerpo humano, armando una combinación irreal, tanto por la ubicación de la nariz sobre el pecho/abdomen, como por su tamaño enorme respecto al resto del cuerpo. Si tomamos la nariz aisladamente, es proporcionada entre sus partes y guarda formas acordes a lo real. Las piernas con espalda también, guardan formas coherentes a lo real. Lo único que se puede tomar como carácter monstruoso, es la combinación de las partes, tanto por la ubicación de la nariz como por su tamaño desproporcionado respecto al resto del cuerpo.

“Nariz con piernas (versión 2)”: Por consiguiente recurrí a deformar cada parte por separado. A la nariz le exageré las fosas de forma extrema, le respingué la punta con intención exagerada, le deformé el tabique creándole una especie de joroba, y acentué el contraste entre cóncavos y convexos. Respecto a las extremidades inferiores, acorte y ensanche los muslos, y alargué y adelgace las piernas. A los

glúteos y pies, también los ensanche y acorte, quedando rechonchos y chuecos. La intención fue acentuar la deformación y desproporción.

“Nariz con piernas (versión 3)”: En esta versión enfatiqué las formas salientes y entrantes básicamente de piernas muslos y pies. Traté de exagerar un poco más las desproporciones en los huesos y músculos.

“Nariz con piernas (versión 4)” (Fig.3): Por último, separé cada parte del conjunto y las volví a unir pero arbitrariamente. Cada pierna en dirección contraria a la otra y deformes. Y la nariz, con fosas enormes y deformes, casi animalescas. La espalda casi desdibujada, convertida en un gran muñón.

Como resultado del proceso desarrollado en estas cuatro experiencias, quedó una figura con sus partes desproporcionadas, dislocadas, deformes y ubicadas arbitrariamente.

Dando continuidad a la propuesta deformatoria que venía trabajando en “Narices con piernas”, hice un segundo ensayo, al que denominé “Busto grotesco” (Fig.4). En él, trate de ir más lejos, jugando un poco más con la ubicación de los fragmentos humanos. Lo que denominamos busto, está constituido por un pie ancho seguido de brazo y antebrazo que hacen el rol del cuello que sostiene la cabeza. La cabeza tiene la mandíbula dislocada, la nariz invertida con las fosas mirando hacia arriba, y en uno de sus ojos hay una oreja. Varias partes anatómicas que serían normales en un cuerpo real, fueron omitidas. Comparando con el resultado final de “Nariz con piernas”, en “Busto grotesco”, agregué más variantes, desarmando un poco más la figura.

En base a estas pautas deformatorias realicé variantes, con la intención de ampliar, profundizar y agotar las posibilidades combinatorias del desarrollo iniciado con “Nariz con piernas” y “Busto grotesco”; en “Nariz con tacos” (Fig.5), “Vapor”, “Estatua de la libertad” (Fig.6), “Come mocos” (Fig.7), y “Piernas cortas” (Fig.8). Traté de llegar a un extremo de la deformación, de agotar sus combinaciones y posibilidades.

Seguidamente, realicé los bocetos para “Enane” (Fig.9) y “Caminante”, donde se ve una asociación más directa entre lo humano y lo monstruoso. Aquí respeté el formato humano, deformando sus partes y proporciones, con la intención de producir un efecto de repugnancia, y monstruosidad.

Trabajo final

El proyecto final, consiste en una escultura de bulto (120 cm de altura) realizada en yeso directo que se desenvuelve en torno a un eje virtual central, ubicada sobre una base escalonada que acompaña el recorrido visual. Está pintada color gris sucio y frío, acentuando así, lo tenebroso. (Fig.10)

Procedimiento técnico

El modelado (en arcilla y plastilina) fue la técnica principal utilizada para la investigación. El dibujo fue un complemento del modelado, tanto en la generación de imágenes como para las resoluciones técnicas. También probé la talla en madera, con el objetivo de indagar materiales con posibilidades distintas a la ductilidad del modelado, en especial por las características propias de su materia, con el fin de lograr tosquedad en la imagen. Finalmente, opté por el yeso directo, que me permitió un intermedio entre la ductilidad del modelado y la tosquedad de la talla.

CONCLUSIÓN (tesis)

Me interesó concluir con una imagen en la que el espectador pueda relacionar de forma directa lo humano con lo desagradable, lo enfermo, lo chocante: lo grotesco. Por esa razón elegí como trabajo final, la obra que titulé “Caminante”.

Se puede comprobar que, dada la fisonomía del personaje representado en la escultura, su título resulta un absurdo y una contradicción. En ese sentido, considero que refuerza lo grotesco, e invita a la reflexión.

IMAGENES

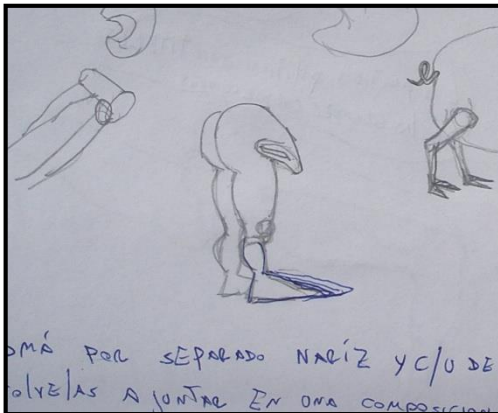

Figura 1. "Garabato" (2013). Lápiz sobre papel.

Figura 2.

"Nariz con piernas (versión1)"
(2013). Modelado. 20 cm

Figura 3.

"Nariz con piernas (versión4)"
(2013). Modelado. 20 cm

Figura 4.

"Busto grotesco" (2013).

Modelado. 15 cm

Figura 5.

"Nariz con tacos" (2013).

Modelado. 24 cm

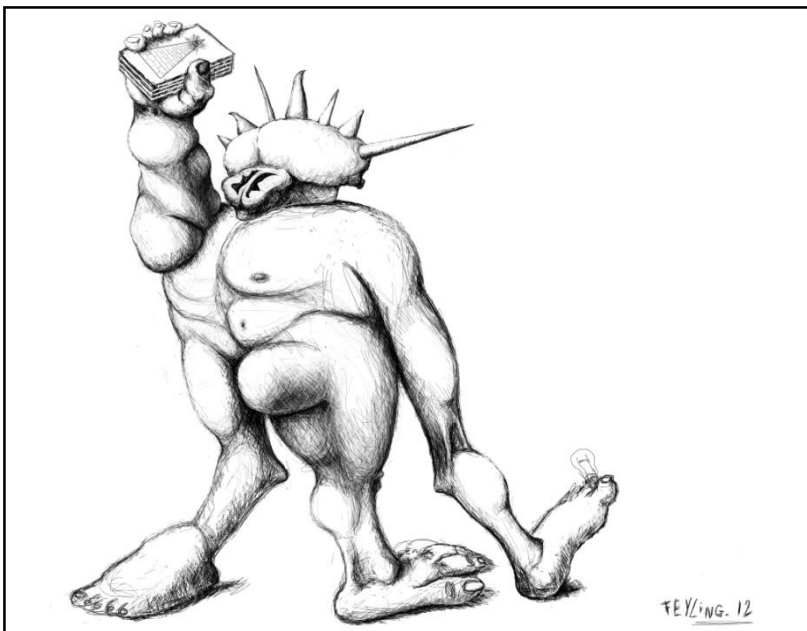

Figura 6.

"Estatua de la libertad" (2013).

Dibujo digital.

Figura 7.

"Piernas cortas" (2013).

Tallado (cera púrpura). 13 cm

Figura 8.

"Come mocos" (2013).

Tallado (cera púrpura). 17 cm

Figura 9.

"Enane" (2014).

Modelado. 19 cm

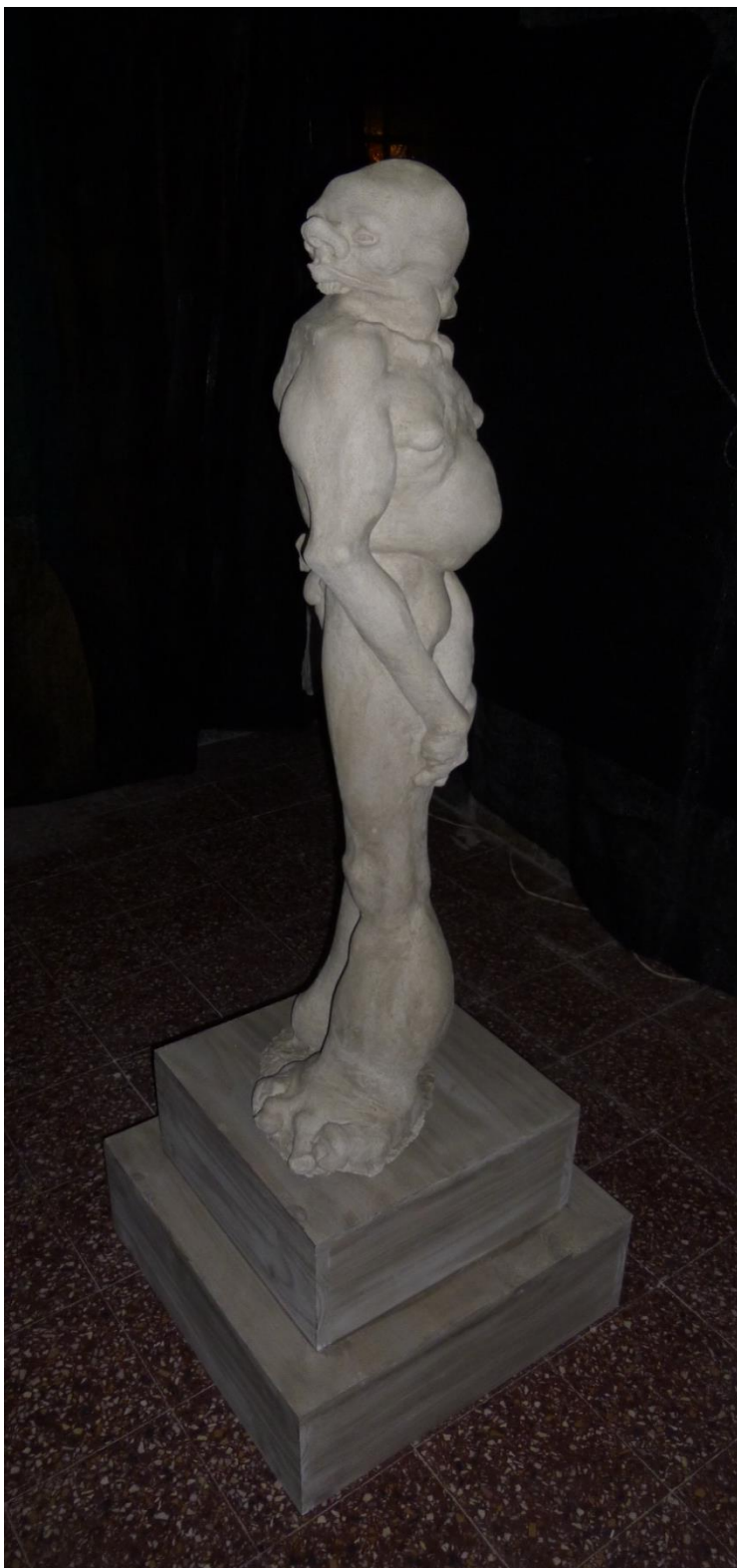
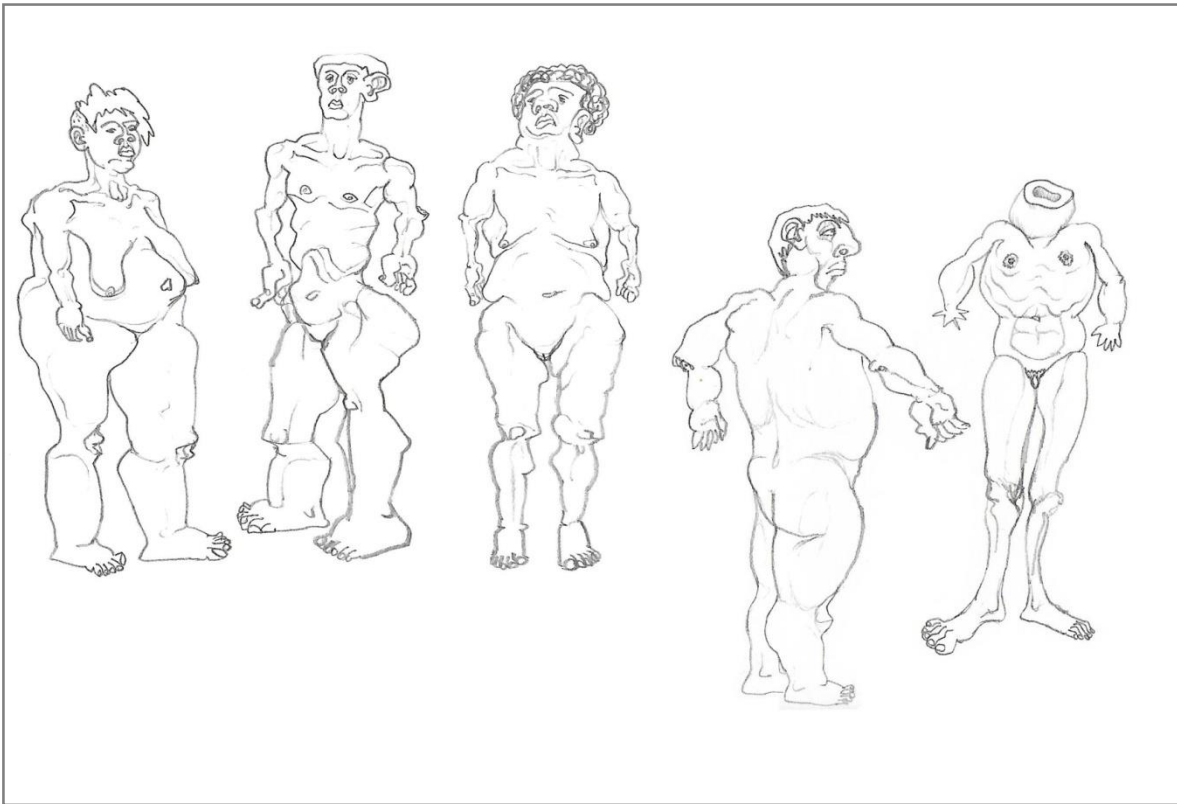

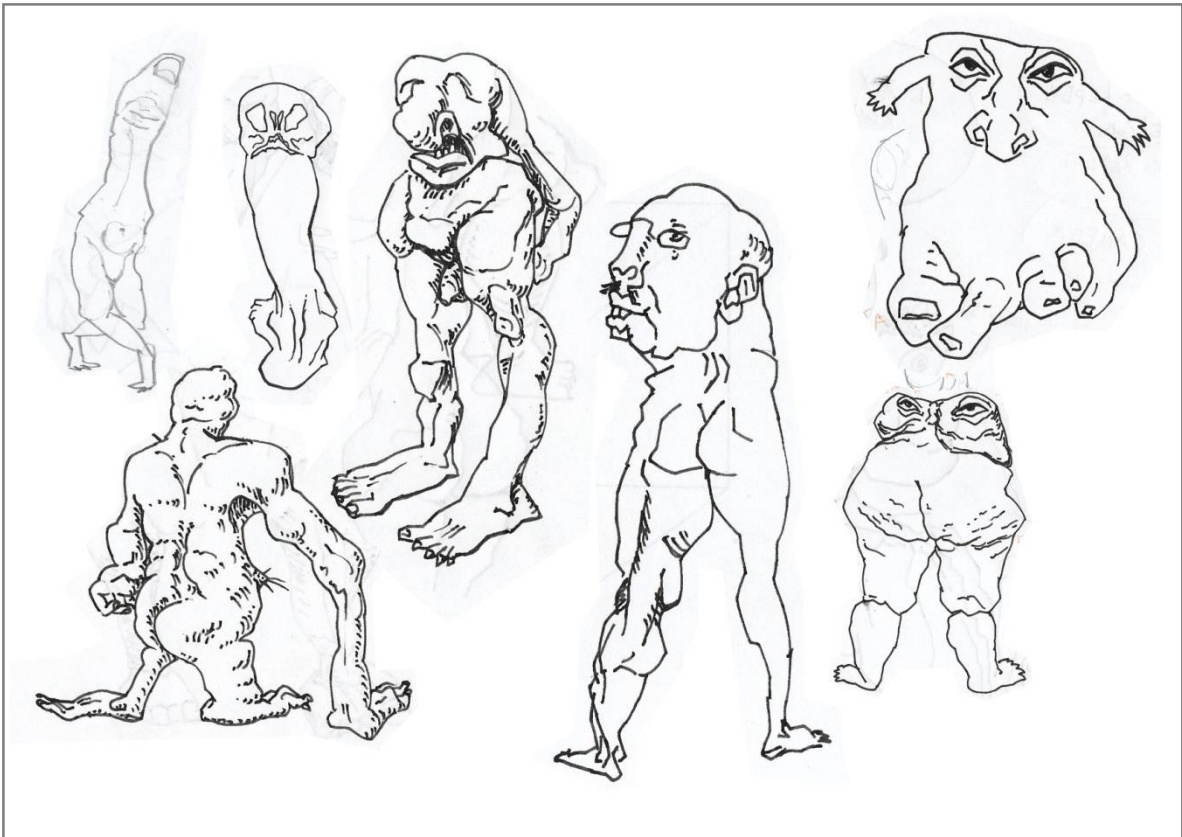
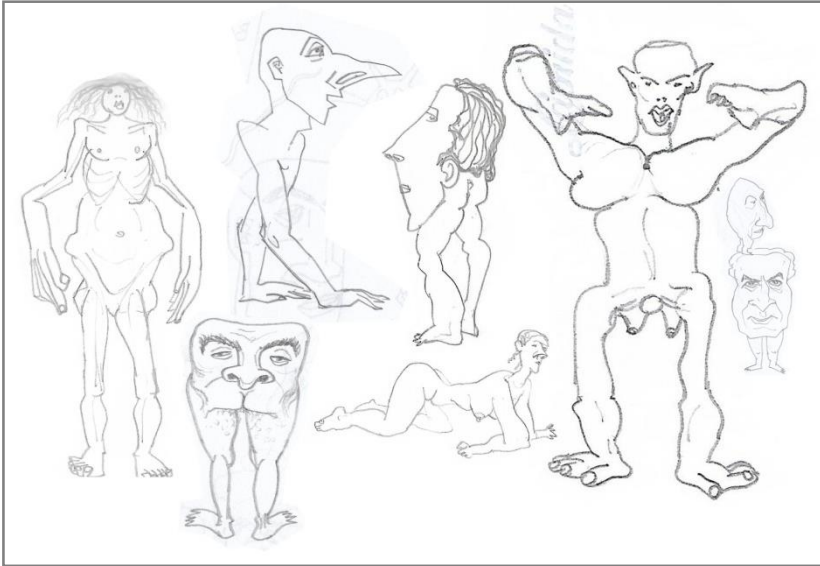
Figura 10.

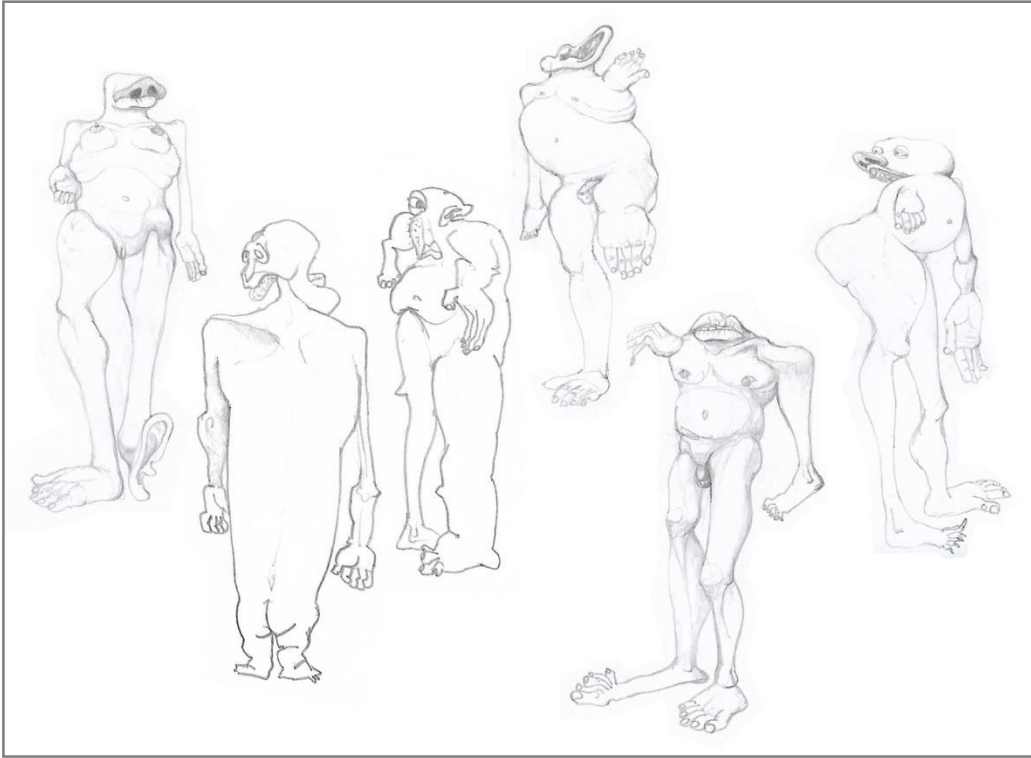
"Caminante" (2021).

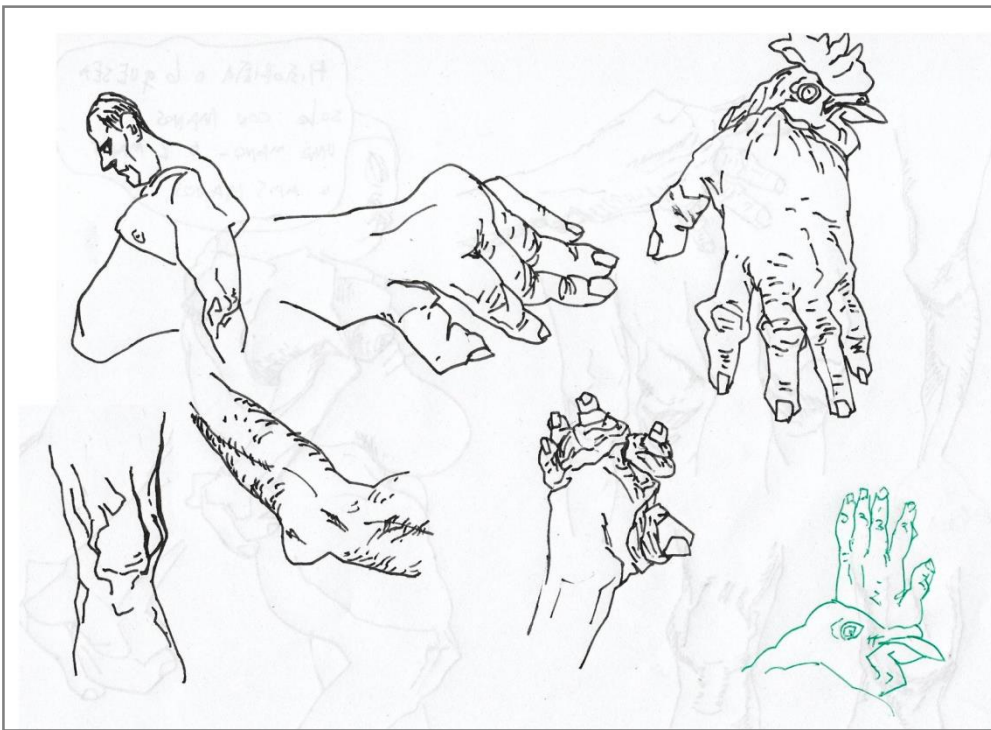
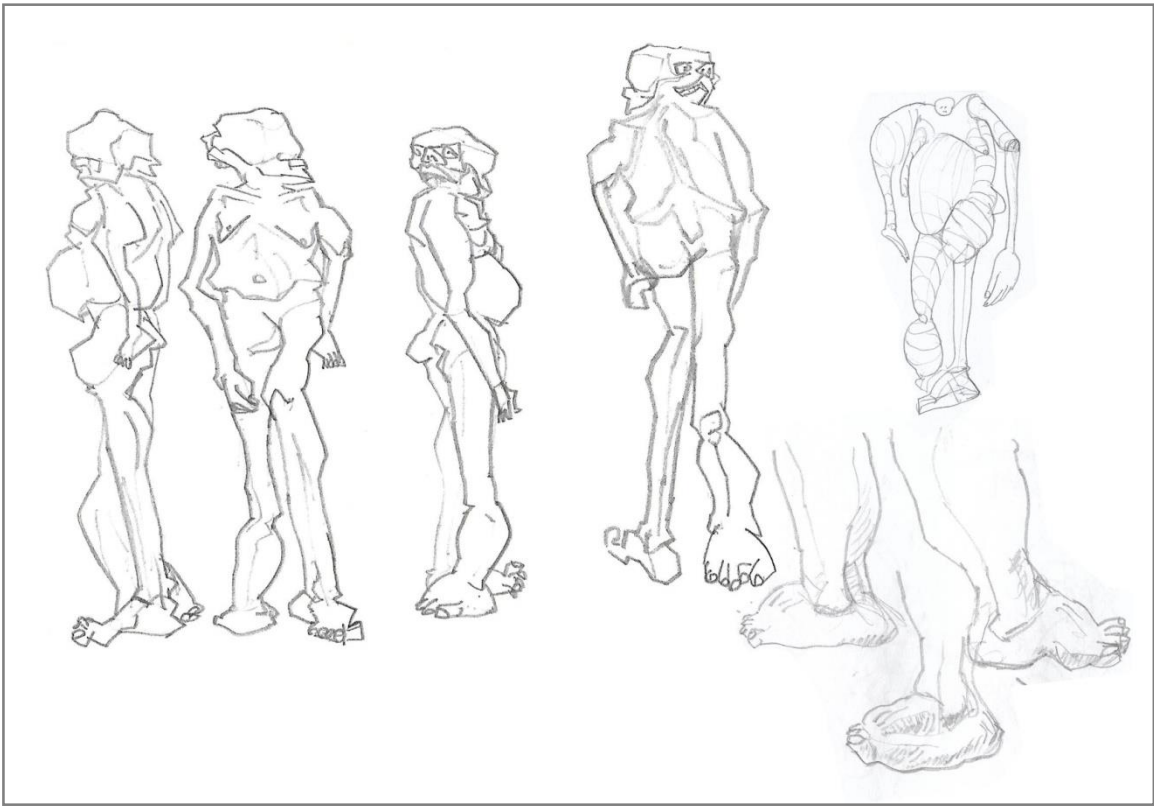
Yeso directo. 120 cm

DIBUJOS

Bibliografía

Eco, Umberto (2007). *Historia de la fealdad*. Barcelona: Lumen

Kayser, Wolfgang (1964). *Lo grotesco: su configuración en pintura y literatura*. Buenos Aires: Nova

Read, Herbert (1965). *La bella y la bestia (ensayo sobre lo feo)*. Ed. Eudecor

Squirru, Rafael (asesoramiento general). *Pinacoteca de los Genios*. Buenos Aires: Editorial Atlántida-Buenos Aires. Fascículos: Francisco de Goya; El Bosco; Francis Bacon; Pablo Picasso.

Taboada, Guillermo (asesoramiento general). (1981). *Pintores Argentinos del siglo XX*. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina. Fascículos: Alberto Heredia (77); Antonio Berni (23); Jorge de la Vega (55).

Obras en internet

Fermín, Eguía. Pinturas. Recuperado de:
<https://www.google.com/search?q=fermin+eguia&tbm=isch&hl=es&bih=657&biw=1263&sa=X&ved=2ahUKEwiewOPIzanxAhUuu5UCHbhqBVYQ3VZ6BAgBEBq>

Grotesco medieval. Recuperado de:
<https://www.google.com/search?q=Grotesco+medieval&tbm=isch&hl=es&bih=657&biw=1263&sa=X&ved=2ahUKEwifm7PL06nxAhXEvJUCHXtyC0AQ3VZ6BAgBEBq>

Honore, Daumier. Recuperado de:
<https://www.google.com/search?q=honore+daumier&tbm=isch&hl=es&bih=657&biw=1263&sa=X&ved=2ahUKEwixxdCO0KnxAhWKBLkGHcg3CcYQ3VZ6BAgBEBq>

Jacques, Callot. Commedia dell'arte. Recuperado de:
<https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=jacques+callot+commedia+dell%27arte&sa=X&ved=2ahUKEwjL1eW20anxAhUJIrkGHVxnD5YQjJkEeqQIBxAC>

Norberto, Gómez. Obras. Recuperado de:
<https://www.google.com/search?q=norberto+gomez+escultor&tbm=isch&hl=es&bih=657&biw=1263&sa=X&ved=2ahUKEwi1kJL1zqnxAhVrs5UCHarLDdcQ3VZ6BAgBEBq>

Relieves neogóticos de Notre-Dame de París. Recuperado de:
<https://www.google.com/search?q=Relieves+neog%C3%B3ticos+de+Notre-Dame+de+Par%C3%ADs+gargolas&tbm=isch&hl=es&bih=657&biw=1263&sa=X&ved=2ahUKEwifkNr306nxAhVrBbkGHVYTD44Q3VZ6BAqBEBg>

Videos de YouTube

Canal Encuentro. (20 de noviembre de 2017). *Los visuales II: Fermín Eguía* (capítulo completo) [archivo de video]. Disponible en:
<https://youtu.be/5zSC5DwztMI>

Juan Lazara. (29 de enero de 2013). *Norberto Gómez entrevista completa de prof Juan Lazara para Radio Nacional* [Archivo de video]. Disponible en:
<https://youtu.be/t0YMMF8dPcA>

