

SUSO DE MARCOS

De lo humano y lo divino

MUSEO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DE MÁLAGA

GUÍA DIDÁCTICA PARA EL ALUMNO

ÁREA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y FIESTAS
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

INDICE

I.- PRESENTACIÓN

II.- OBJETIVOS

III.- LA ESCULTURA A LO LARGO DE LA HISTORIA

IV.- EL AUTOR Y LA EXPOSICIÓN

V.- ACTIVIDADES

VI.- ANEXOS

A) VOCABULARIO

B) REFERENCIAS BÁSICAS DE LA EXPOSICIÓN

C) REFERENCIAS POÉTICAS PARA LA ESCULTURA

D) SERIE DEL QUIJOTE

I.- PRESENTACIÓN

El Museo del Patrimonio Municipal acoge en sus Salas Temporales la exposición *De lo humano y lo Divino* del escultor Suso de Marcos.

Se trata de una muestra antológica en la que se ofrece una selección representativa de los trabajos realizados por el artista en las últimas tres décadas.

Para esta exposición se han reunido 90 obras y en ellas vas a poder observar la dualidad que se presenta en toda la trayectoria artística del escultor, por un lado a través de las obras de arte contemporáneo (mayoritariamente abstractas) y por otro a través de la imaginería religiosa (figuración), aunque también se exponen algún proyecto escultórico, dibujos y maquetas de obras.

Esta guía te servirá de ayuda en el recorrido que hagas por la exposición en la que podrás apreciar la obra del escultor a través de los variados materiales que utiliza el artista en su manera de entender y expresar el arte.

II.- OBJETIVOS

Con la visita a la exposición y con esta guía se pretende por un lado que puedas observar obras de arte en directo y por otro, que utilices esta actividad plástica y visual como herramienta para despertar tu curiosidad por conocer el arte, de forma que te ayude a descubrir tu creatividad, tu capacidad para la expresión artística, que quizás tenías escondida, y que también disfrutes participando en esta actividad

III.- CONTENIDOS: LA ESCULTURA A LO LARGO DE LA HISTORIA

Evolución histórica

Desde la prehistoria el hombre ha realizado **esculturas**, arte que le ha permitido expresar sus ideas, sentimientos o figuras en tres dimensiones, largo, ancho y alto, es decir con volumen. El volumen, que puede ser observado desde diferentes ángulos, condiciona tanto su concepción y realización como su contemplación.

Los **materiales** y las maneras de hacer escultura ha ido cambiando a lo largo de la historia. En un principio fueron la piedra, los huesos de animales, el marfil, la madera, la arcilla y posteriormente el bronce y otros metales.

En el siglo XX es cuando la escultura realiza de forma rápida muchas transformaciones, gracias a la utilización nuevas herramientas de trabajo y de nuevos materiales artificiales y sobre todo por los sucesivos cambios en las corrientes artísticas, que diversifican las posibilidades de este arte, pero al mismo tiempo que convive con lo tradicional.

En cuanto a la **temática** de las esculturas también han ido evolucionando con el tiempo, desde el inicio, donde la escultura era de carácter religioso, hasta el S. XX, en el que se ha abierto nuevos caminos. Un rasgo característico de la escultura actual es precisamente la investigación y la búsqueda de nuevas formas de hacer arte, utilizando nuevos materiales como fibra de vidrio, plástico, metacrilato, yeso, vinilo, hormigón, poliéster, resinas, acero, tubos de neón y materiales de desecho entre otros, además de los tradicionales.

Formas

Hay cuatro formas de realizar la escultura en cuanto al volumen:

. **En relieve:** en la que se representa al motivo realzado sobre un plano. Dependiendo de cómo sea su realce se puede dividir en: *altorrelieve* (si resalta del plano más de la mitad de su bulto), *mediorrelieve* (si resalta la mitad), *bajorrelieve* (si resalta menos de la mitad) *huecorrelieve* si no llega a sobresalir del plano, y *mixto* si el fondo y el motivo se conjugan en el movimiento de los volúmenes, además de incorporar en algunos casos algún que otro material.

. **De galleta:** se denomina así a la escultura con un volumen superior al alto relieve pero que no llega a ser totalmente exenta al tener plana su parte posterior para ser adosada a un muro o panel.

. **Combinado mural:** término con que Suso de Marcos denomina su escultura frontal compuesta de varios elementos o materias.

. **En bulto redondo,** denominado también escultura exenta. Esta modalidad es la que permite contemplar la forma desde los máximos puntos de vista de su contorno.

Técnicas

Entre las técnicas para trabajar la escultura hay que destacar:

. **La talla:** consiste en labrar o esculpir un material, generalmente madera o piedra, con los instrumentos adecuados a cada material: puntero, gradina, cincel, bujarda, etc, para la piedra y gubias, escofinas, raspines, etc para la madera.

. **La fundición:** es el procedimiento de fusión de metales y aleaciones. Se usa para obtener piezas por moldeo del material fundido.

- . **La cerámica:** arte de fabricar objetos con arcilla húmeda y después secada o cocida.
- . **El forjado:** modo de trabajar el metal y sobre todo el hierro, exponiéndolo al fuego en la fragua y maleándolo con un martillo sobre el yunque.
- . **El repujado:** es el trabajo que se efectúa sobre el metal o cuero, martilleando su parte de atrás, para conseguir un relieve por el anverso. Se retoca con el cincel.
- . **Las técnicas mixtas como el *collage*:** técnica plástica que consiste en pegar sobre un soporte diversos elementos o materiales (papel, tela, chapa, etc.) , estructurados libremente (cortados, rasgados, rotos, etc.) con libre elección de formas, colores y calidades.

Cada una de estas técnicas constructivas de esculturas tienen unos procesos que varían en función de los materiales utilizados. Entre ellas se pueden destacar: el modelado, el vaciado, el moldeado, ...

Para realizar las esculturas, previamente los artistas realizan dos tipos de trabajos:

- . **Dibujo:** medio básico que utilizan para plasmar rápidamente las impresiones o ideas visuales, más o menos detalladas según el artista, y que posteriormente le servirán para realizar la escultura proyectada, o también cabe la posibilidad de su realización como obras acabadas. Se pueden hacer a lápiz, tinta, pintura aguada, carboncillo o por medio de diseño digital.
- . **Maqueta:** a veces el dibujo por sí sólo es insuficiente para la preparación de una escultura, ya que no se puede observar la obra en su forma sólida en el espacio real y desde todos los puntos de vista, para ello hace un modelo en pequeña escala, la maqueta, donde podrá comprobar todas las ideas que llevará a cabo en la obra definitiva. Se realizan generalmente en barro, cartón, alambre, papel, corcho blanco, etc....

Equipos y herramientas

Los equipos necesarios para realizar las esculturas, así como las herramientas varían según el tipo de los materiales empleados, pero es muy útil disponer de: una mesa de madera o banco de trabajo, plataformas de modelado, caballete de escultor, mesa con superficie de metal o plástico, así como de los útiles para trabajar los distintos materiales. Los más usados son: cincel, martillos de desbastar, gubias, puntero, escofinas, buril, limas, raspadores, cuchillas, cepillos, sierras, taladros, papel de lija, espátulas, etc. Además, cuando se trabaja con piedra, se utilizan materiales abrasivos o cuando se trabaja con barro se hace directamente con los dedos o palillos de modelar.

IV.- EL AUTOR Y LA EXPOSICIÓN

De lo Humano y lo Divino es la exposición que vas a visitar en el Museo del Patrimonio Municipal de Málaga. En ella se muestran obras del escultor Suso de Marcos, nacido en Boimorto (La Coruña) en 1950. Es a través del taller de carpintería de su padre como tiene contacto con el mundo de la talla de madera. Desde la infancia va aprendiendo a valorar la labor transformadora de la materia, la importancia del trabajo artesanal al que después añadirá su aprendizaje técnico y artístico.

Desde 1979 es profesor de la Escuela de Arte San Telmo de Málaga, actualmente en la disciplina de Talla Artística y Madera.

Su gran preocupación por la cultura le llevó a crear en 1987 el “Premio de Escultura Suso de Marcos” y a patrocinar una serie de ayudas al estudio para los alumnos de su pueblo natal con mayores inquietudes culturales.

Es autor de más de 150 obras de carácter religioso. Ha realizado numerosas exposiciones individuales y colectivas y sus obras se pueden contemplar en museos, instituciones, centros educativos y también en la vía pública como son los monumentos a Fosforito o a Miguel de Molina.

Las obras se han agrupado en dos grandes temas y en tres espacios expositivos:

. **Lo humano** (planta 1ª y 2ª): en estas dos plantas las obras que se exponen son contemporáneas (excepto una pieza de imaginería que sirve como prólogo general de lo que hay expuesto en la 3ª planta); en ellas no se busca la representación de la realidad, para eso está la fotografía que puede captarla, el artista lo que pretende es transmitir preocupaciones, emociones, sentimientos y sugerencias.

En el arte contemporáneo el artista no tiene por qué dejar ver lo que quiere representar. Debes tener en cuenta que los artistas representan en sus obras el mundo y la sociedad que conocen o que imaginan aportando su punto de vista crítico. El que vas a conocer es un artista contemporáneo, por lo tanto el mundo que refleja en sus obras es el actual.

. **Lo divino** (planta 3ª): en esta planta las esculturas que se exponen se pueden agrupar en dos tipos: las de carácter **sacro** (obras para ser instaladas en templos) y las de carácter **procesional** (obras propiedad de Hermandades y Cofradías)

En cuanto a los materiales utilizados, ha ido introduciendo nuevos y diversos materiales: primero la madera, después el acero, la resina, el cristal, el poliéster, metacrilato, etc.

En su obra más reciente utiliza la palabra de una forma escultórica sirviéndose de textos literarios de distintos autores. (Ver anexos)

En el recorrido que vas a realizar podrás observar y conocer directamente esta obras y sus características. A continuación te proponemos actividades para que la visita guiada por la exposición sea mucho más interesante y puedas sacarle el máximo provecho. Además en algunas de ellas podrás anotar los comentarios sobre las ideas, conocimientos u opiniones que te haya sugerido la exposición.

V.- ACTIVIDADES

Antes de realizar la visita:

1.- . Ya que vas a visitar una exposición mayoritariamente de esculturas, lee el apartado de los **Contenidos: *La escultura a lo largo de la historia***, para conocer o recordar cuál ha sido su evolución.

2.- Lee el **Vocabulario** que viene al final de la guía, aclara dudas y así aprovecharás mejor las explicaciones del guía durante la visita.

Durante el recorrido de la visita:

◆ 1.- Anota en los siguientes cuadros lo que creas importante señalar de las obras, para que posteriormente en clase puedas poner en común con tus compañeros.

En el exterior, antes de la entrada

<i>Título de la obra O foto con la obra</i>	<i>Objeto o concepto que crees representa</i>	<i>Materiales utilizados</i>	<i>Comentarios, opiniones o impresiones</i>
1.- ASEDIO			

Primera planta:

(Plano de la planta donde están señalados y enumeradas las obras en las que el guía va a realizar una parada)

<i>Título de la obra o foto de la obra</i>	<i>Personajes, objetos o conceptos que crees representa</i>	<i>Materiales utilizados</i>	<i>Comentarios, opiniones o impresiones</i>
2.- REVELACIÓN II			
3.- CAPÍTULO XXII DEL QUIJOTE			
4.- CAPÍTULO XLI			
5.- CRISTO DE LA COLUMNA			
6.- HIBRIS			
7.- NADIE			
8.- LA LUZ A TI DEBIDA			
9.- NIEBLA			
10.- AYER EL ESTILETE			

Planta segunda:

(plano)

<i>Título de la obra o foto de la obra</i>	<i>Personajes, objetos o conceptos que crees representa</i>	<i>Materiales utilizados</i>	<i>Comentarios, opiniones o impresiones</i>
11.-ESPECTRO INTERIOR			
12.- ROCÍO			
13.- PROYECTO PARA EL MONUMENTO A MANUEL ALCÁNTARA			
14.- PROYECTO PARA LA ESCULTURA JÁBEGA (Maqueta)			
15.- DIBUJOS Y ESCULTURAS (de la Serie Introyecciones)			

Planta tercera:

(Plano)

Título de la obra O foto de la obra	Personajes o momento iconográfico que representa	Materiales utilizados	Comentarios, opiniones o impresiones
16.- VIRGEN DE BELÉN			
17.- LOS APÓSTOLES			
18.- BAUTISMO DE JESÚS			
19.- MINIATURAS			
20.- CALVARIO			

❖ 2) Identifica y relaciona uniendo con flechas cada fragmento de la obra, con el título de la obra nombrado a la derecha.

(Foto de una parte de una obra)

1.- *Título de la obra*

(Foto de una parte de otra obra)

2.- *Título de otra obra*

Idem.....

❖ 3) Después de haber leído la información de este cuadernillo respecto a las formas de trabajar el volumen, observa detenidamente las siguientes obras e indica qué forma de trabajar la escultura ha utilizado el artista en cuanto al volumen, **bulto redondo, relieve mixto o combinado frontal** y qué representa

*(Fotos de una obra de bulto redondo, **Hibris**, otra de relieve, **El Bautismo** y otra de combinado frontal, **La luz a ti debida**)*

Fotos	Forma de escultura	Qué representa

Actividades posteriores a la visita:

a) Busca información sobre cómo es el proceso de trabajo de la escultura con los distintos materiales, elige uno de ellos, y explícalo a continuación.

Material:.....

Proceso de trabajo para realizar esculturas:.....

.....

.....

b) Con objetos obtenidos de desecho (cajas de diferentes tamaños, botes de refresco, telas, cartones, etc...) forma una imagen tridimensional y colócala sobre un soporte o peana.

c) Realiza un dibujo y, posteriormente, un modelado utilizando barro, plastilina, miga de pan, pasta de papel, etc... y píntalo con los colores que más te gusten.

d) Toma una pastilla de jabón de lavar, un cuchillo y agua. Trabaja con el cuchillo debastando el jabón hasta tallar una escultura.

e)) Con plastilina y/o alambre, realiza las figuras de un hombre, una mujer y un niño, teniendo en cuenta la relación de proporción, volumen, forma, movimiento y equilibrio, para ello puedes utilizar como modelo a tus propios compañeros.

f) Investiga y averigua dónde hay en Málaga Talleres de escultura y si puedes ve a visitar uno, pues aprenderás mucho.

VI.- ANEXOS:

A.- VOCABULARIO:

Abrasivos: productos que sirven para desgastar o pulir por fricción o roce (limas, lijas, etc...)

Abstracto: arte no figurativo, es decir el que sostiene que un conjunto de líneas, colores, y formas, sin ninguna relación con formas identificables, puede expresar adecuadamente emociones íntimas, sugerencias, etc.

Composición: arte y técnica de distribuir armónicamente los elementos de una obra de arte: colores, masas, volúmenes, formas, etc...

Imaginería: arte de la talla o pintura de imágenes sagradas.

Ensamblar: unir dos piezas de una obra, sobre todo de madera, de modo que la una encaje con la otra por medio de una entalladura.

Figurativo: arte que representa algo identificable, en oposición al abstracto.

Modelado: es la ejecución en barro o cera del modelo que se propone el artista reproducir en una sustancia consistente.

Moldeado: dar forma a una materia echándola en un molde para obtener una figura, es decir verter material derretido en un molde para lograr la figura en él contenida.

Vaciado: es el procedimiento de reproducción de una escultura o relieve, a partir de un molde de yeso, arcilla o cera que se obtiene aplicando el material al modelo y separándolo de éste cuando está duro.

Vanguardista: tendencia artística o literaria que se afirma por el rechazo de pautas anteriores y quiere anticipar las del tiempo futuro.

B.- REFERENCIAS BÁSICAS DE LA EXPOSICIÓN

C.- REFERENCIAS POÉTICAS PARA LA ESCULTURA

D.- SERIE DEL QUIJOTE