

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	5
OBJETIVOS	7
VIDA Y OBRA DE JORGE OTEIZA	9
ITINERARIOS	11
I La estatua como masa	13
II Geometría y luz	19
III Aránzazu	25
IV Desocupación	31
V Construcciones	37
VOCABULARIO BÁSICO	45
LECTURAS RECOMENDADAS	47
PÁGINAS WEB	47

INTRODUCCIÓN

“No hay duda de que los momentos más acusados y visibles de la personalidad humana, los vive el niño y no son aprovechados.”

Jorge Oteiza,
Un modelo de hombre para el niño en cada país.

El Museo Oteiza se inauguró en mayo de 2003 con el objetivo de velar por el extenso patrimonio del artista, conservarlo, catalogarlo y difundirlo. En el marco de la difusión de la obra de Jorge Oteiza, se desarrolla un programa didáctico que promueve aquellas labores que siempre ambicionara el artista, como la formación experimental de los creadores y, especialmente, la educación estética del niño.

La obra del artista vasco esta marcada, desde sus inicios, por un decidido carácter social. Oteiza experimenta hasta el límite para encontrar una obra que ayude al hombre a transformarse, a ser mejor, a crecer espiritualmente, a reencontrarse con la esencia más pura del ser humano. Si su constante búsqueda en el ámbito de la experimentación artística se encamina hacia la mejora del ser humano, es evidente que este objetivo se acentúa en su relación con el niño. El niño como futuro nuevo hombre está capacitado para cambiar las cosas y generar una sociedad más habitable.

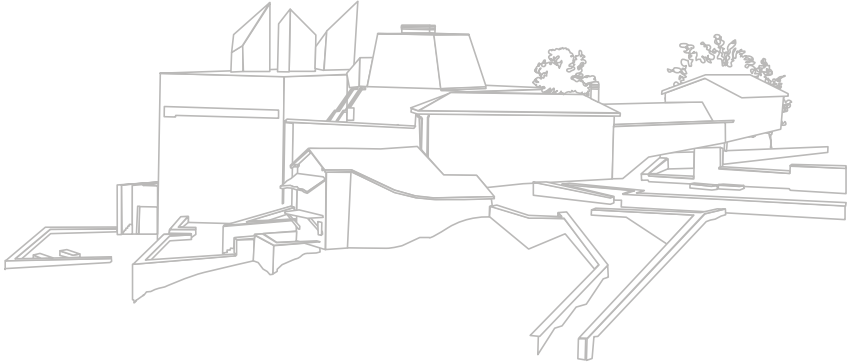
En el ensayo titulado *Un modelo de Hombre para el Niño de cada País*, como epílogo para el libro del Dr. Ubalde *La Psicología entre la Física y la Ecología*, Oteiza escribe: << El arte no transforma nada, no cambia el mundo, no cambia la realidad. Lo que verdaderamente transforma el artista, mientras evoluciona y transforma y completa sus lenguajes, es a sí mismo. Y es este hombre, transformado por el arte, el que puede desde la vida tratar de transformar la realidad>>. Entre los años 1960 y 1970, Oteiza organiza distintos grupos de trabajo desde los que promueve el desarrollo de nuevos modelos educativos. La Universidad Infantil Piloto para Elorrio (Bizkaia) representa el primer intento del artista vasco de llevar sus teorías estético-educativas al ámbito de la pedagogía. El proyecto es impulsado conjuntamente por Oteiza y el artista gipuzkoano José Antonio Sistiaga en el año 1964, quien trabaja desde anteriores experiencias en la metodología de Célestin Freinet. A las teorías de una educación activa y participativa propuesta por el pedagogo francés se unen los propios intereses de Oteiza, que propone <<ensayar una forma total de atención espi-

ritual y de orientación (desde la aplicación experimental del arte contemporáneo), de la sensibilidad creadora y natural del niño>>.

Es importante destacar que Oteiza plantea una doble formación, la del educador y la del niño, a través de la figura del artista. Tanto el profesor como el alumno deben formar parte de la nueva formación, pues los dos están necesitados de nuevas enseñanzas. Sin embargo, tras once meses de trabajo, el proyecto se malogra en una sociedad alejada del panorama experimental educativo europeo y muy reacia a aventuras pedagógicas.

El único proyecto en el que Oteiza ve materializado su deseo de crear una nueva pedagogía en el ámbito del arte es la Escuela Experimental de Deba (Gipuzkoa) que se pone en marcha en el año 1969. Más de 200 niños participan en este proyecto que propone un extenso abanico de materias, con talleres que comprenden, desde la pintura y la escultura, hasta la música. El principal objetivo de la escuela es proporcionar al niño nuevos valores tanto humanos como artísticos. En 1972 Oteiza abandona la Escuela por considerar no cumplidos los objetivos de la misma, pero su huella se verá reflejada en la posterior labor de muchos educadores.

Llama la atención la diversidad de propuestas educativas que Oteiza plantea a lo largo de su vida, pero al analizarlas detenidamente se observa que todos estos proyectos tienen un eje común de actuación: la enseñanza abierta y participativa como potenciador de la creatividad. El educador utiliza la teoría junto a sus propias vivencias como medio para llegar a una dinámica de trabajo en constante experimentación. Cada educador debe desarrollar un modelo de enseñanza que se adapte a la tipología y características del grupo y centro escolar, pero también a cada niño. Cada escuela supone una nueva experiencia, cada niño un nuevo reto educativo. Este es el punto de partida desde el que el Museo Oteiza retoma las propuestas educativas planteadas por Jorge Oteiza.

OBJETIVOS

El contenido de la presente guía tiene como finalidad:

1. Ayudar al profesorado, tanto de Educación Primaria como Secundaria y otros modelos educativos, a iniciar a los alumnos en la esfera del arte contemporáneo a través de la obra de Jorge Oteiza.
2. Proporcionar las herramientas necesarias para la preparación de una eventual visita al Museo con los alumnos.
3. Reforzar los conocimientos adquiridos en la visita al Museo.
4. Proporcionar temas de debate y posibles talleres de trabajo que desarrollen la sensibilidad artística y emocional del alumno.

Con independencia de la visita al Museo el profesorado también puede utilizar este material para dar a conocer la obra de Jorge Oteiza en el centro escolar y potenciar la creatividad en el niño.

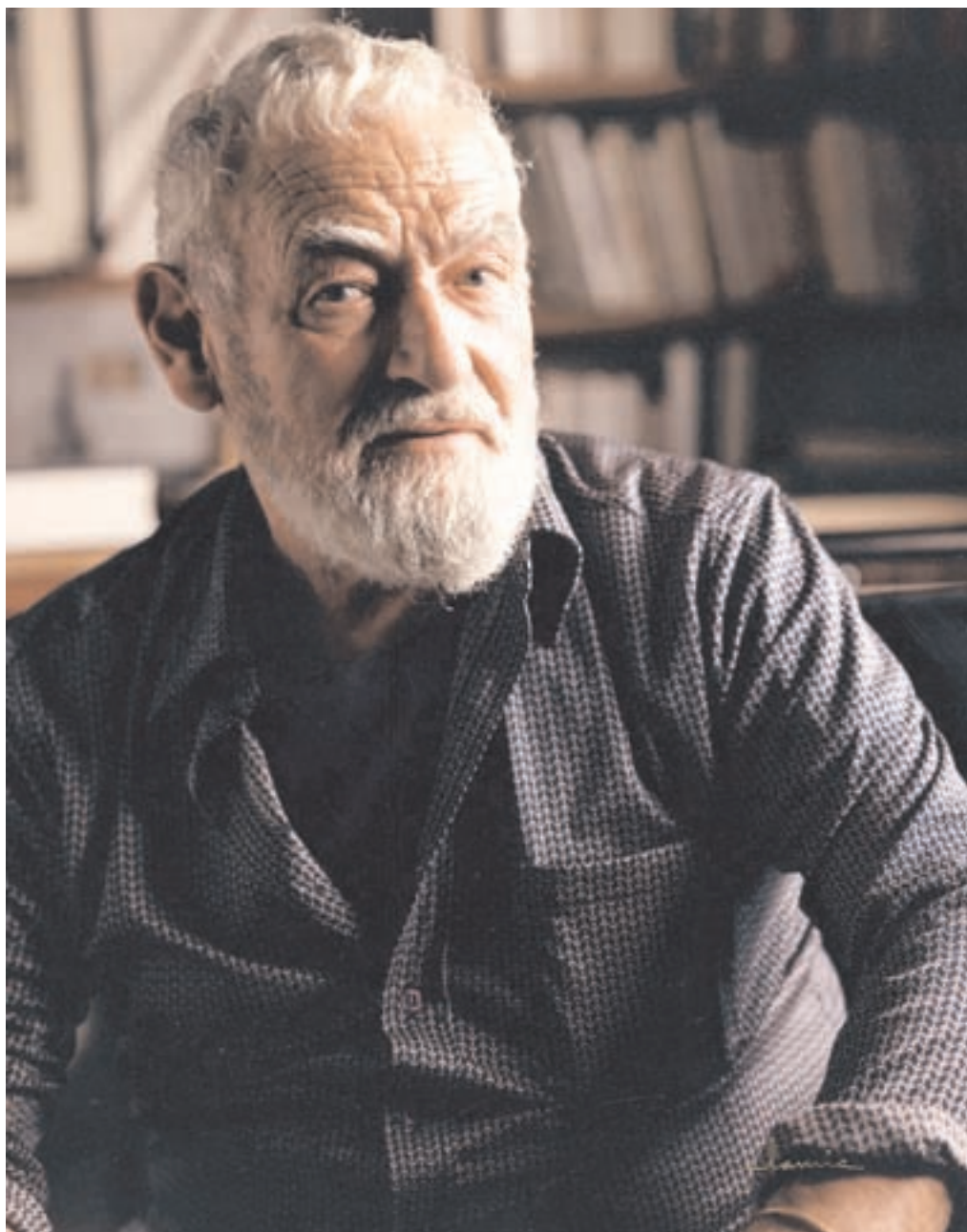
Los temas tratados en la guía pueden enriquecer el desarrollo curricular del alumno en áreas como:

Matemáticas
Lengua y Literatura
Ciencias Naturales
Dibujo Técnico
Religión
Geografía
Filosofía

El presente documento se acompaña de un CD con imágenes de la obra que facilita el trabajo en clase y la preparación de una posible visita al Museo.

El Museo Oteiza cuenta con una Biblioteca y Centro de Documentación a disposición del profesorado para consultar todas las obras de Jorge Oteiza, así como libros y textos que faciliten la comprensión de la obra. (Tel. 948.332074)

Más información disponible en la página web de la Fundación Museo Jorge Oteiza www.museoteiza.org.

VIDA Y OBRA DE JORGE OTEIZA

Jorge Oteiza nace en Orío (Gipuzkoa) en 1908. Su infancia transcurre entre San Sebastián y Orío. Por motivos familiares se traslada a Madrid donde cursa estudios de Medicina. Posteriormente asiste a la escuela de Artes y Oficios y comienza a realizar sus primeras esculturas. Sus inicios como escultor están marcados por la obra de artistas de vanguardia como Jacob Epstein, Dimitri Tsaplin o Alberto Sánchez. En 1931 obtiene el primer premio en el IX Certamen de Artistas Noveles de Gipuzkoa con su escultura Adán y Eva, Tangente S=E/A.

En 1935 se traslada a Sudamérica, donde desarrolla una amplia labor docente y artística. Compagina su labor en la enseñanza e investigación de la cerámica con exposiciones en Buenos Aires o Santiago de Chile. Publica en este periodo su *Carta a los artistas de América. Sobre el arte nuevo en la Postguerra* y el ensayo *Interpretación estética de la estatuaria megalítica americana*.

Retorna a España en 1948 y se instala en Bilbao. Comienza así el periodo más intenso de su trayectoria como escultor. En este tiempo inicia su búsqueda de la Estatua como organismo puramente espacial. Su obra va liberándose de materia hasta hacerse más ligera y dinámica. En 1950 crea *Unidad triple y liviana*, obra en la que, partiendo de sus anteriores estudios sobre el cilindro, va despojando al cuerpo de la escultura de masa, convirtiendo el cuerpo estático del cilindro en un hiperboloide, figura con un gran potencial de energía. En este año aborda también uno de los trabajos más emblemáticos de su carrera, la estatuaria de la Basílica de Aránzazu. El conjunto se proyecta en 1953 pero no se ejecutará hasta 1968 y 1969. En un inquietante expresionismo figurativo el friso de los apóstoles de Aránzazu muestra unas figuras vaciadas de materia pero cargadas de espiritualidad.

A mediados de 1950, realiza diversos estudios sobre la incidencia de la luz en el campo de la escultura y desarrolla sus primeras investigaciones en relieves para continuar con formas exentas. En piezas tan singulares como *Homenaje a Boccioni* (1956-57) o la serie *La Tierra y la Luna*, ensaya pequeños orificios o perforaciones en la masa escultórica con distintas trayectorias, que denomina "condensadores de luz". La luz penetra en la pieza y reactiva la masa de la escultura dando lugar a una obra con una gran carga energética y una gran belleza plástica.

Oteiza comienza, en esta misma época, la búsqueda de un nuevo lenguaje que facilite la transformación de una estatua-masa, pesada y estática, en un "organismo espacial", abierto y dinámico. A

partir de la apertura de cuerpos geométricos como el cilindro, ya estudiado anteriormente, continua su investigación con las masas de la esfera y del cubo, formas esenciales en la evolución de su propósito experimental.

En 1957 recibe el Premio Internacional de Escultura de la IV Bienal de São Paulo (Brasil) ganando así el reconocimiento del público internacional. Como catálogo de dicha exposición, Oteiza escribe su *Propósito experimental*, un documento que se hará imprescindible para la comprensión de su obra escultórica.

Tras un corto periodo de apenas dos años (1957-58) y su participación en la bienal brasileña, Oteiza trabaja en una serie de construcciones vacías, compuestas de chapa de hierro, que resultan de la agrupación de un módulo que denominará Malevitch en recuerdo y homenaje al pintor ruso Kasimir Malevitch. Esta depuración formal de su escultura le lleva a formular su obra más intimista: las *Cajas Vacías*, recipientes de un espacio inmóvil que queda detenido en el tiempo. A partir de ellas realizará nuevos ensayos que derivan en su obra conclusiva, las *Cajas Metafísicas* como receptáculos de un espacio sagrado de salvación.

En 1959 abandona la escultura y se entrega de lleno a la investigación estética y lingüística. La palabra se convierte ahora en su herramienta de trabajo, fruto del cual surgirán publicaciones de referencia para comprender su obra e ideología como *Quousque tandem...!* (1963) o *Ejercicios espirituales en un túnel* (1965).

Su labor social es muy extensa en este periodo, llegando a participar en proyectos muy diversos de la cultura vasca. En 1966 promueve la creación de los grupos de la Escuela Vasca: Gaur (Gipuzkoa), Emen (Bizkaia), Orain (Araba) y Danok (Navarra).

En los años 70 reemprende su actividad plástica experimental con su Laboratorio de Tizas, al tiempo que colabora en diversos proyectos de arquitectura y continua con su labor poética. En 1975 se instala con su mujer Itziar en Alzuza, Navarra. Su relación con la sociedad navarra se estrecha con la donación de su colección personal a la Comunidad Foral lo que permite la creación de la Fundación Museo Jorge Oteiza Fundazio Museoa.

El 9 de abril de 2003 Jorge Oteiza fallece en Donosita-San Sebastián.

El 8 de mayo de 2003 se inaugura el Museo Oteiza Museoa, obra del arquitecto navarro Francisco Javier Saénz de Oiza.

ITINERARIOS

- I. LA ESTATUA COMO MASA
- II. GEOMETRÍA Y LUZ
- III. ARÁNZAZU
- IV. DESOCUPACIÓN
- V. CONSTRUCCIONES

ITINERARIO I

LA ESTATUA COMO MASA

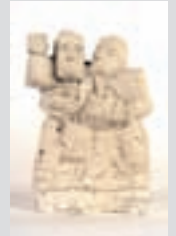

Figura comprendiendo políticamente, 1935.

La mayor parte de las esculturas realizadas en los años 30, coincidentes con su viaje a América, son tratadas desde el concepto de escultura masa.

La pieza en imagen representa una figura de cuerpo entero cuyos miembros se muestran de forma esquematizada. Oteiza comprime el cuerpo en un bloque macizo hasta crear una escultura muy compacta, que se contiene dentro de un cubo.

Los rasgos sintetizados y algo elementales del rostro, piernas y brazos reflejan la influencia de los exvotos de antiguas civilizaciones y la escultura precolombina, que se convertirá en su referente estético en esta época.

Mikelats y Atarrabi, 1935.

Mikelats y Atarrabi, hijos de la diosa Mari, configuran una pieza doble en la que los dos personajes mitológicos se abrazan uniendo sus cuerpos en una masa compacta. El primero representa el Bien y el segundo el Mal, pero ambos se muestran unidos por una única forma cúbica. Tan solo encontramos un breve indicio de movimiento en los rostros, el primero frontal y el segundo ligeramente ladeado. Al igual que en la pieza anterior, los rostros también se han esquematizado y aparecen dibujados por líneas básicas que nos permiten distinguir ojos y nariz.

Aunque esta obra es menos estática que la anterior, se acortan de nuevo las proporciones de la pieza hasta crear un bloque cúbico.

ÁREAS CURRICULARES RELACIONADAS

Geografía e Historia / Dibujo

TEMAS A DEBATE

Con la ayuda de una enciclopedia averigua qué países visitó Oteiza en su viaje a América. Después, en un libro de arte, busca que tipo de esculturas se realizaban antiguamente en esos países. Observa las fotos del libro y compara esas obras con las de Oteiza. ¿En qué se parecen? ¿Por qué crees que Oteiza basó parte de su trabajo en este tipo de obras si él no había nacido en Sudamérica?

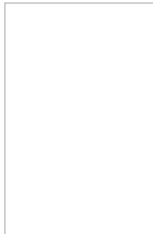
EP – ESO

¿Qué es un exvoto? (Busca en el vocabulario de la guía) ¿Qué función tenían los exvotos en las civilizaciones antiguas? ¿Que tipo de exvotos podemos encontrar en nuestro País?

EP – ESO

Mikelats y Atarrabi son dos personajes de la mitología vasca. ¿Sabes qué es la mitología? ¿Conoces sus historias? Busca en tu biblioteca o en internet la historia de estos personajes y cuéntala en clase. Mikelats y Atarrabi representan el Bien y el Mal, uno es bueno y otro malo. Busca con ayuda de tu profesor otros personajes que representen el Bien y el Mal. También puedes crear un nuevo personaje e inventarte una nueva historia.

EP – ESO

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS

A) Recorta un trozo de cartulina de 15cm x 17cm aproximadamente y pégala después en un trozo de cartulina más clara y de mayor tamaño. En ese rectángulo de cartulina dibuja un personaje inventado por ti. La figura debe enmarcarse dentro del primer rectángulo sin perder de vista la referencia de la figura geométrica del rectángulo. Te darás cuenta de que para que todos los miembros (brazos, piernas, etc.) de la figura quepan en el rectángulo tendrás que comprimirlos como si introdujeses la figura en una caja.

EP – ESO

B) Realiza este mismo ejercicio con un bloque rectangular de barro. Ahora trabajarás sobre una estructura tridimensional, sobre un cubo. En la escultura debemos reconocer al personaje creado pero sin perder la referencia del cubo.

EP – ESO

C) Observa el primer dibujo que has realizado y trata de dibujar el mismo personaje pero con los brazos y piernas abiertos. También puedes mover su cuello para que mire hacia otro lado. Compara esta figura con la primera que dibujaste. ¿Qué diferencias ves entre las dos? ¿Por qué crees que resultan tan distintas si representan el mismo personaje?

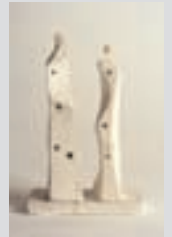
EP – ESO

D) Junto a tus compañeros cubre el pasillo de clase con papel blanco. Ahora formad parejas para trabajar juntos. Uno de vosotros se colocará pegado a la pared mirando al frente, con las piernas y brazos pegados al cuerpo, el segundo, dibujará la silueta de su compañero con un rotulador grueso. A continuación, se cambiará de posición. El segundo será ahora el encargado de dibujar al primero pero este se colocará con los brazos y piernas abiertos. También puedes doblarlos o moverlos en direcciones opuestas. Compara las dos figuras y analiza sus diferencias.

Puedes después pintar los retratos con temperas de colores y realizar así un bonito collage para el resto del colegio.

EP

ITINERARIO II GEOMETRÍA Y LUZ

Unidad triple y liviana, 1950.

El tratamiento del vacío como elemento espacial activo es uno de los aspectos esenciales para comprender la escultura de Oteiza. Tras un serie de estudios en los años 40, en los que el artista va despojando la escultura de masa y haciéndola más ligera y dinámica, comienza a elaborar la base de sus teorías formales y estéticas como escultor.

En 1950 realiza *Unidad tripe y liviana* con la que inicia su investigación sobre el hiperboloide. Partiendo de la figura del cilindro va despojándolo de masa desde el exterior hasta el eje interior (Oteiza pone el ejemplo de una manzana que al ser mordida desde fuera nos muestra su centro) hasta generar una figura más dinámica, una escultura que libera energía hacia el exterior.

Cada hiperboloide representa una unidad que el artista va combinando hasta generar una escultura espacial, en movimiento constante.

La escultura se nos presenta tradicionalmente como una masa que ocupa un espacio vacío, pero con este estudio Oteiza nos demuestra que el vacío se puede convertir en escultura. La fusión de unidades configuran un espacio vacío que se transforma en la verdadera escultura.

La tierra y la luna, 1955-56.

En la serie *La Tierra y la Luna* Oteiza crea un grupo de esculturas dobles partiendo del estudio del hiperboloide y la fusión de unidades para crear una escultura abierta y liviana. Las concavidades generadas por el vaciado de la masa nos revelan la verdadera escultura, una escultura de vacío.

Se introduce en esta serie un nuevo elemento plástico, los “condensadores de luz”. Estas perforaciones en la pieza permiten trabajar la luz no como realce externo de la pieza sino como otra materia escultórica más. La luz atraviesa la masa gracias a las perforaciones y se libera de nuevo hacia el exterior. La luz parece que emana del interior. No se comporta en este caso como un elemento externo que simplemente ilumina y matiza la pieza, sino como elemento activo que forma parte de la propia escultura.

ÁREAS CURRICULARES RELACIONADAS

Matemáticas / Ciencias Naturales / Dibujo Técnico

TEMAS A DEBATE

Lee en voz alta el título de la primera obra *Unidad triple y liviana*. ¿Qué significado tienen las palabras unidad, triple y liviana? Analiza cada palabra y trata de buscar el significado que cada una de ellas tiene para la escultura. Piensa que muchas veces el título puede ayudarnos a comprender mejor la obra de arte.

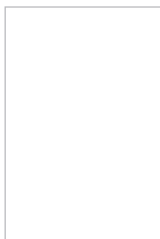
EP – ESO

Olvida por un momento las palabras del título y busca otras nuevas para describir la pieza. Comparte con tus compañeros las palabras que se te han ocurrido, haced una lista con ellas e inventaros un nuevo título para la escultura.

EP – ESO

Dibuja en la pizarra figuras geométricas que conozcas. Obsérvalas bien y analiza en voz alta sus características: cuales son más pesadas o ligeras, estáticas o dinámicas, etc. Elige una y ponle un nuevo título que refleje sus características.

ESO

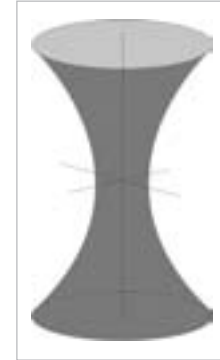
ACTIVIDADES DIDÁCTICAS

A) La obras *Unidad triple y liviana* y *La Tierra y la Luna* tienen como origen la figura geométrica de un cilindro. Oteiza transforma este cilindro en hiperboloide para obtener dinamismo y hacer la obra más ligera. Dibuja un cilindro y busca su centro. Elimina los lados de la figura desde el centro hasta obtener un hiperboloide (como si comieses una manzana y sólo dejaras el corazón).

¿Qué diferencias hay entre el cilindro y el hiperboloide? ¿Cuál es el centro de actividad de uno y otro.

¿Cuántas hiperboloides componen cada pieza de Oteiza? Ahora sustituye los hiperboloides de *La Tierra y la Luna* por cilindros. La obra cambia enormemente, ¿por qué? ¿Qué diferencias ves?

ESO

B) Sobre una cartulina blanca dibuja las dos piezas de la obra *La Tierra y la Luna* y recorta las figuras. A continuación, vuelve a dibujar las dos figuras y en lugar de recortarlas, pinta los espacios que quedan entre ambas y recortalos. ¿Qué te sugiere este segundo dibujo? ¿Crees que este nuevo espacio es tan importante como las primeras figuras que has dibujado y recortado?

Oteiza pensaba que el espacio que podemos ver entre las piezas de la escultura simboliza una nueva escultura, una escultura de vacío. ¿Qué piensas tú?

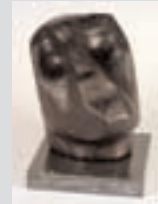
EP – ESO

C) En la obra *La Tierra y la Luna* Oteiza realiza pequeñas perforaciones en las figuras, que permiten el paso de la luz. La luz es un elemento muy importante dentro de la escultura ya que se utiliza como un material más que permite crear piezas más ricas e interesantes. Vamos a descubrir la importancia de la luz no sólo como algo que embellece la obra sino como una presencia espacial y, en consecuencia, en parte directa de la escultura.

Trabajaremos, para ello, con una cámara de fotos y una linterna. El ejercicio debe hacerse en la oscuridad. Con el aula a oscuras y la ayuda de una linterna, un alumno trazará figuras y letras en el aire. Un segundo alumno trabajará con la cámara de fotos. Utilizando la cámara en la posición *bulb* (o abriendo al máximo el diafragma de la cámara), que permite un largo periodo de exposición, se tomarán fotografías de los movimientos de las linternas. Es interesante también intentar escribir nombres en el aire con la linterna y fotografiarlos. En el revelado aparecerá impresionado con luz el recorrido trazado por la linterna. De esta forma, y con ayuda de la técnica fotográfica podréis ver un chorro de luz en movimiento y comprender así su presencia física en el espacio.

ESO

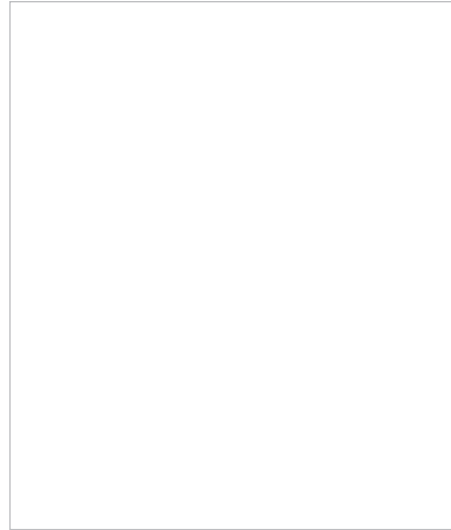
ITINERARIO III ARÁNZAZU

“Quien ha de llenarse de Dios, ha de vaciarse de uno mismo”

Informe del escultor Jorge Oteiza. Explicación preliminar a los informes de escultura y pintura para la nueva Basílica de Aránzazu, 1954.

Estudio para cabeza de Apóstol, 1953.

La Piedad, 1969.

En 1950, en el tradicional enclave guipuzcoano de Aránzazu, se decide la construcción de una nueva Basílica que reemplace a la antigua. La labor arquitectónica se encarga a Francisco Javier Saénz de Oiza y Luis Laorga, y la estatuaria a Oteiza. La Basílica se proyecta en 1953 pero sus obras no finalizan hasta 1969, ya que las propuestas planteadas por los distintos artistas no coincidían con los deseos de la Iglesia.

Oteiza se enfrenta en Aránzazu a uno de los mayores retos de su carrera. Tras múltiples bocetos el artista propone un diseño doble: por una parte, un friso horizontal con la figura de catorce apóstoles en bajo relieve, y en una segunda fase, una Piedad en bulto redondo, que corona la entrada de la basílica. El tratamiento plástico y espacial que da a sus figuras es realmente sorprendente. Partiendo de sus investigaciones sobre el cilindro, Oteiza vacía los cuerpos de sus apóstoles, desgarrándoles las entrañas, vaciando las cuencas de sus ojos y eliminando cualquier rasgo de su personalidad. La estatuaria de Aránzazu culmina así el sentido metafísico de la escultura oteiziana en una obra de fuerte espiritualidad.

El apostolado de Aránzazu se presenta como un friso compuesto por catorce figuras, dispuestas entre las dos torres del santuario. Este inusual número despertará la ira de la Iglesia, pero para el artista tiene un claro sentido ya que no está interesado en los personajes sino en el sentimiento religioso y humano común a ellos. Por ello, pese al juego rítmico de cabezas, brazos y piernas, son las concavidades que presentan las figuras, tanto en rostros como en cuerpos el elemento clave en la obra: el vacío como naturaleza estética de la obra, como su principal fuente expresiva.

ÁREAS CURRICULARES RELACIONADAS

Religión / Geografía / Filosofía

TEMAS A DEBATE

Aránzazu es un importante centro de peregrinación en el País Vasco. Se encuentra ubicado en lo alto de una montaña, en un lugar muy solitario y silencioso. Busca en una enciclopedia otros centros de peregrinación que estén en lugares similares y analízalos en voz alta con tus compañeros.

¿Conoces algún centro de peregrinaje que esté dentro de tu Comunidad? ¿Cómo es?
¿Cuándo se fundó? ¿Por qué la gente sigue visitándolo en la actualidad?

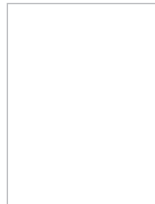
EP - ESO

La creación de estas obras supone una nueva estética frente a la escultura religiosa tradicional. De hecho, estas piezas fueron prohibidas durante muchos años y no pudieron colocarse en la Basílica hasta 1968.

Debate con tus compañeros por qué causa fueron prohibidas las esculturas de Aránzazu. Busca información sobre otras obras de arte religioso que fuesen prohibidas en su época y analiza los puntos que tienen en común con las obras de Oteiza.

Visita la iglesia más cercana de tu barrio y observa las imágenes de la Virgen y los Santos que puedes encontrar en ella. ¿Qué diferencias encuentras respecto a las figuras de Oteiza? ¿Crees que transmiten el mismo mensaje?

ESO

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS

A) El párroco de la iglesia del barrio quiere colocar esculturas nuevas en la iglesia. Imagina como te gustaría que fuesen las figuras de la Virgen y los Apóstoles y realiza un boceto sobre papel. Piensa en el mensaje que quieres transmitir (esperanza, alegría, sufrimiento, etc.). Cuando el boceto esté finalizado puedes modelarlo en barro y llevarlo como regalo a la iglesia.

EP - ESO

B) Observa el Estudio para cabeza de Apóstol. La forma de sus ojos, su boca y la expresión de su rostro nos permiten imaginar lo que siente. El retrato expresa el carácter y sentimientos de la persona. Vamos a representar los nuestros. Para representar nuestros propios sentimientos de alegría, tristeza, miedo o enfado podemos fabricar máscaras de papel. Para ello utilizaremos un globo que cubriremos con papel encolado (se puede utilizar papel de periódico). En cada máscara se adoptarán distintos gestos para expresar un sentimiento (tristeza, alegría, enfado, miedo...) Cuando las mascararas se hallan secado podemos pintartas o adornarlas con otros materiales. Las expondremos todas juntas en clase formando un conjunto de sentimientos.

EP

C) Trabajaremos el retrato desde un bloque de corcho. Los alumnos trabajarán sobre el corcho blanco para proyectar un rostro que nos permita descubrir un sentimiento. Las cabezas se podrán manipular e intervenir con diversos materiales como telas, lanas, alambres, papeles, maderas y pinturas.

EP - ESO

ITINERARIO IV DESOCUPACIÓN

Desocupación del cilindro, 1957.

En 1957, Oteiza realiza esta pieza como estudio para la creación de un vacío activo que reemplace la masa del cilindro. Para ello elige como material la chapa de hierro y configura un cilindro compuesto de tres planos curvos y el anular que resulta de la sección de la figura.

La estructura restante presenta planos cóncavos abiertos en distintas direcciones, de modo que el núcleo espacial de la escultura se muestra en constante movimiento. Tras este ensayo vuelve al estudio del hiperboloide porque le parece la mejor solución para la apertura y activación del cilindro.

Desocupación de la esfera, 1958.

Su estudio sobre la desocupación de la esfera comienza en 1956 con pequeñas piezas de hojalata y alambre. Posteriormente trasladará estos ensayos al hierro y los materializará en una mayor proporción.

Al igual que en su *Desocupación del cilindro*, Oteiza vacía de materia el interior de la figura y recompone la forma esférica a partir de secciones del cilindro. Las secciones están siempre abiertas permitiendo la fusión espacial entre el interior y exterior de la figura. Construye así un nuevo espacio vacío, redondo y protector.

ÁREAS CURRICULARES RELACIONADAS

Matemáticas / Dibujo / Ciencias Naturales

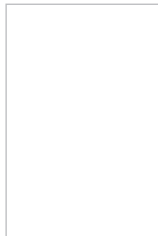
TEMAS A DEBATE

Los griegos fueron los primeros en utilizar la esfera para representar el universo. El Sol, los planetas y los satélites se representan como esferas que se mueven sobre sí mismos y sobre otros cuerpos. Busca en un libro de historia estas teorías y coméntalas en clase de matemáticas con tu profesor y compañeros.

ESO

En la naturaleza también encontramos con frecuencia esferas, semiesferas y objetos casi esféricos. Los pájaros construyen sus nidos en forma esférica, las golondrinas y los aviones vuelan formando figuras esféricas, hay ratones que hacen esferas de hierba o espigas para refugiarse. Las gotas de agua o las pompas de jabón se presentan en forma esférica cuando el sistema de fuerzas está en equilibrio. Y cómo nos vamos a olvidar de todas las frutas que comemos y tienen forma de esfera! (manzanas, naranjas, sandías, etc.). Busca con tus compañeros más ejemplos de formas esféricas en la naturaleza, y coméntalos con tu profesor.

EP - ESO

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS

A) Hincha un globo hasta realizar una esfera. Cubre la esfera con alambre fino, teniendo especial cuidado en no romper el globo. Cuando hayas cubierto una parte importante de la esfera pincha el globo y obtendrás una “escultura de vacío”. Puedes hacer lo mismo cubriendo objetos que tengan otras formas geométricas como cilindros (rollos de papel de cocina), cubos (pequeñas cajas de cartón), etc.

EP

B) Como ya has visto, el universo está lleno de esferas como el Sol y los planetas. ¿Por qué no creas tu propio “universo espacial”? Busca objetos que tengan forma esférica y pesen poco (una bola de papel de plata, un corcho o incluso bolas de plastilina). Junta dos palos de madera (pueden ser palos de helado) y pégalos por el centro. Después ata cada figura con un hilo de pita y cuélgalas de los palos. Es importante que los hilos tengan distintas medidas para que las esferas queden colgadas a distintas alturas y puedas así formar tu “pequeño universo en movimiento”. Si colocas esta escultura móvil frente a la ventana podrás ver el cielo a través de ella y disfrutar de tu propio universo.

EP - ESO

ITINERARIO V CONSTRUCCIONES

Caja vacía. Conclusión experimental n°1, 1958.

En su última etapa como escultor, Oteiza va despojando su obra de materia y forma a favor del espacio. Su búsqueda de un espacio sagrado, de salvación para el hombre, le lleva a desarrollar la serie Construcciones Vacías (1958). Éstas piezas son cubos abiertos, receptáculos vacíos y estáticos con una gran actividad espacial. El cubo está formado por seis cuadrados a los cuales les falta una parte equivalente a un trapecio. Este módulo será denominado Unidad Malevich, en referencia al pintor ruso Kasimir Malevitch.

Las Cajas Vacías de este periodo permiten al artista desmaterializar al máximo la pieza para quedarse prácticamente sin "escultura" y reinterpretar el vacío interior de la caja como un espacio sagrado.

Caja metafísica por conjunción de dos triedros, 1958-59.

Las cajas metafísicas por conjunción de dos triedros generan un espacio más íntimo, oscuro y silencioso. En ellas, afirma Oteiza que las chapas que vemos no constituyen la escultura sino el envoltorio de la misma; el cuerpo, la piel que encierra el alma. En estos últimos años de su "proceso experimental" percibe el vacío como "material metafísico":

"El arte está entrando en una zona de silencio
(yo terminé en un espacio negativo, en un espacio solo y vacío).
En esta Nada el hombre se afirma en su ser."

Jorge Oteiza, Quousque tandem...! 5ª Ed, Pamiela, Pamplona, 1994, pág. 64.

ÁREAS CURRICULARES RELACIONADAS

Matemáticas / Dibujo Técnico / Religión / Filosofía

TEMAS A DEBATE

Oteiza ha utilizado la figura de un cuadrado para construir su caja vacía. ¿Sabes qué es un cuadrado?, ¿Qué se puede construir con seis cuadrados? (Imagina uno arriba, otro abajo y cuatro a los lados). La figura que has construido es un cubo. Observa las cosas que hay a tu alrededor y piensa qué objetos conocidos tienen forma de cubo.

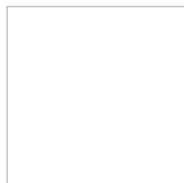
EP

Oteiza utiliza la figura del cubo para construir sus Cajas Metafísicas. Vamos a pensar en el título de la obra. “Caja” es un objeto que sirve para guardar cosas. “Metafísica” es una palabra que quiere decir más allá de la física. ¿Qué hay más allá de la física, de lo que podemos ver y tocar? El mundo de las ideas, de los sentimientos y del espíritu. Piensa en voz baja que pensamientos te gustaría guardar en una caja.

EP

Imagina que Oteiza nos regala dos Cajas Metafísicas para guardar nuestros pensamientos. En voz alta, y junto a tus compañeros, vamos a hacer dos listados diferentes. En el primero pondremos los pensamientos malos, los que no queremos volver a tener, y en otro los buenos, los que queremos compartir y guardar. Puedes hacer lo mismo en tu casa y tener una caja especial para tus sentimientos.

EP - ESO

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS

A) Vamos a recordar cómo se forma un cubo. Recorta seis cuadrados de cartulina negra y pega cada trozo sobre un cartón rígido. Cuando tengas listas las seis caras pon pegamento en los bordes y junta las piezas hasta crear una caja. Cuando el cubo ya esté construido, realiza varios cortes en sus lados para que podamos ver el interior. Los cortes pueden ser curvos, rectos, en diagonal. Lo más importante es que podamos ver el interior de la caja.

EP - ESO

B) Realiza otra caja igual a la anterior (compuesta por seis cuadrados de cartulina) pero no realices cortes. Déjala cerrada. Compara los resultados y describe cuál es la diferencia entre una y otra. Puedes poner título a cada una de ellas.

EP - ESO

C) Observa las unidades Malevich de Oteiza y recorta trapecios similares en distintas cartulinas de colores. Después de recortar las figuras en colores pégalas sobre un material más duro como por ejemplo, un acetato transparente. Ahora ya tienes tus propias unidades Malevich y puedes construir nuevas formas en el espacio. Sobre un base de cartón pluma realiza distintas ranuras e introduce después los trapecios. Puedes jugar con las distintas cartulinas y cambiarlas de sitio para crear distintas combinaciones espaciales. Observa que al pasar de los recortes en cartulina a las composiciones sobre el cartón pluma, has realizado el paso de la bidimensión a la tridimensión.

EP

VOCABULARIO BÁSICO

ACTIVO: Que obra o tiene virtud de obrar.

ÁNGULO TRIEDRO: El formado por tres planos que concurren en un punto.

BAJO RELIEVE: Relieve que sobresale del fondo menos de la mitad del bulto o figura.

BOCETO: Proyecto o apunte general previo a la ejecución de una obra artística.

BULTO REDONDO: Estatua visible por todo su contorno.

CILINDRO: Cuerpo limitado por una superficie cilíndrica cerrada y dos planos que la cortan.

COMPACTO: De textura apretada y poco porosa.

CÓNCAVO: Que se asemeja al interior de una circunferencia o una esfera.

CUBO: Sólido regular limitado por seis cuadrados iguales.

DINÁMICO: Perteneciente o relativo a la fuerza cuando produce movimiento.

ESQUEMA: Representación gráfica o simbólica de cosas materiales o inmateriales.

ESTÁTICO: Que permanece en un mismo estado, sin movimiento.

EXVOTO: Don u ofrenda, como una muleta, una mortaja, una figura de cera, cabellos, tablillas, cuadros, etc., que los fieles dedican a Dios, a la Virgen o a los santos en señal y recuerdo de un beneficio recibido, y que se cuelgan en los muros o en la techumbre de los templos.

FRONTAL: Perteneciente o relativo al frente (parte delantera de alguna cosa).

FUSIÓN: Acción y efecto de fundir o fundirse.

HIPÉRBOLA: Figura formada por dos ramas curvas separadas, simétricas, opuestas en su parte convexa y más curva, de modo que los cuatro extremos se alejan cada uno de los restantes indefinidamente.

HIPERBOLOIDE: Superficie cuyas secciones planas son elipses, círculos o hipérbolas, y se extiende indefinidamente en dos sentidos opuestos.

ICONOGRAFÍA: Descripción de imágenes, retratos, cuadros, estatuas o monumentos, y especialmente de los antiguos.

LIVIANO: De poco peso. Ligero.

UNIDAD MALEVICH: Elemento plástico que toma su nombre del artista ruso Kasimir Malevitch. Se trata de un trapecio en el que dos de sus cuatro lados forman ángulo recto. Combinan un elemento dinámico -la diagonal-, con otro estático -el ángulo recto.

MASA: Magnitud física que expresa la cantidad de materia que contiene un cuerpo. Su unidad en el Sistema Internacional es el kilogramo (kg).

METAFÍSICO: Parte de la filosofía que trata del ser en cuanto tal, y de sus propiedades, principios y causas primeras. Lo que está más allá de lo físico.

MITOLÓGICO: Conjunto de mitos de un pueblo o de una cultura, especialmente de la griega y romana.

PERFORAR: Agujerear algo atravesándolo.

SAGRADO: Que es objeto de culto por su relación con fuerzas sobrenaturales de carácter apartado o desconocido.

SECCIÓN: Separación que se hace en un cuerpo sólido con un instrumento o algo cortante.

Cada una de las partes en que se divide o considera dividido un objeto, un conjunto de objetos.

TRAPECIO: Cuadrilátero irregular que tiene paralelos solamente dos de sus lados. Esta compuesto por dos ángulos regulares y dos irregulares.

VACÍO: Falto de contenido físico o mental. Para Oteiza el vacío es un volumen experimental que simboliza la trascendencia religiosa. Es la presencia de una ausencia.

LECTURAS RECOMENDADAS

Álvarez Martínez, M. Soledad., *Jorge Oteiza, pasión y razón*. Fundación Museo Jorge Oteiza Fundazio Museoa. Nerea, San Sebastián, 2003.

Manterola, P., *El jardín de un caballero*, Diputación de Gipuzkoa, San Sebastián, 1993.

Manterola, P., *La escultura de Jorge Oteiza*, Fundación Museo Jorge Oteiza, 2006.

Oteiza, catálogo sala cubo Kutxaespacio del Arte. Fundación Kutxa, San Sebastián, 2000.

Oteiza. Propósito experimental, catálogo Fundación Caja Pensiones, Madrid, 1988.

Oteiza: mito y modernidad, catálogo Museo Guggenheim Bilbao, Bilbao, 2004.

Pelay Orozco, M., *Oteiza. Su vida, su obra, su pensamiento, su palabra*. La Gran Enciclopedia Vasca, Bilbao, 1978.

Rosales, Alberto., *Jorge Oteiza creador integral*, Universidad Pública de Navarra-Fundación Museo Jorge Oteiza Fundazio Museoa. Pamplona, 1999.

La lectura de obras de y sobre Jorge Oteiza publicadas hasta el momento esta a disposición del profesorado en el Museo Oteiza.

PÁGINAS WEB

www.museooteiza.org
Web de la Fundación Museo Jorge Oteiza Fundazio Museoa.

www.oriora.com/Kultura/Jenioak/Oteiza
Web del ayuntamiento de Orio, pueblo natal del artista.

www.euskonews.com/0089zbnk/gaia8906es.html
Artículo de Pedro Manterola: "la pasión de Jorge Oteiza".

www.art20xx.com/art/oteiza
Arte del siglo xx.

descartes.cnice.mecd.es
Matemáticas interactivas. Fichas didácticas y ejercicios prácticos.

