

Obras de arte con acero en Ucrania

Buscando nuevas soluciones y materiales inusuales para crear obras de arte, los artistas contemporáneos recurren cada vez más al acero. Y es que este material, además de ser relativamente barato, es muy duradero, versátil y atractivo.

Esculturas en acero más destacadas del pasado

En el siglo XX, las esculturas en acero resultaban toda una curiosidad. Utilizar el acero era algo escandaloso; sólo los artistas más atrevidos elegían este material. Por ejemplo, un famoso modernista estadounidense, Alexander Calder, en su día, sorprendió al público con sus monumentales obras realizadas con láminas metálicas pintadas. Pablo Picasso creó su famosa obra maestra, la escultura “Cabeza de Toro”, con chatarra. Era inaudito que el volante y el sillín de una bicicleta destrozada pudieran convertirse en una escultura de gran valor.

En Ucrania, la primera obra de arte hecha con acero apareció en 1895. En 1900 ganó el Gran Premio en la Exposición Industrial Internacional, celebrada en la capital francesa. Hablamos de la famosa "Palmera de Mertsalov" que lleva el nombre de su creador, Alexey Mertsalov, un trabajador de la “Sociedad de producción de carbón, hierro y raíles” de Novorossiysk (la que más tarde pasó a ser la planta metalúrgica Yuzovsky y después, la planta metalúrgica de Donetsk. Para crear su obra, Mertsalov usó un raíl, producido en la planta (hoy, diríamos que la obra de arte formaba parte de una campaña publicitaria para promocionar los productos de la planta metalúrgica en el mercado extranjero).

La palmera, de más de 3 metros de altura, con diez hojas y una corola en la parte superior, está hecha a mano, sin usar técnicas de soldadura. Los obreros consiguieron crear una obra maestra de acero solo con un martillo y un cincel.

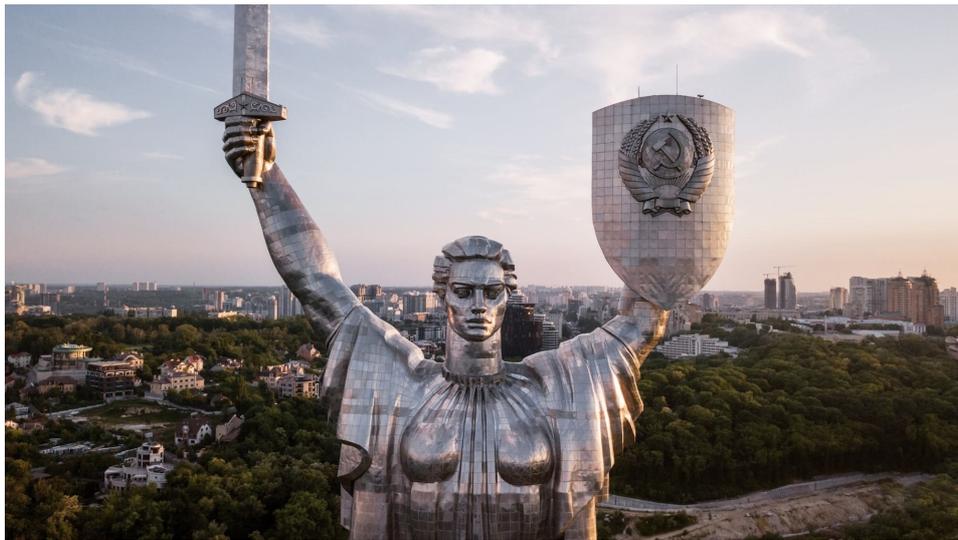
El original de la palmera se llevó al Museo de la Minería de San Petersburgo y, a pesar de múltiples peticiones de las autoridades regionales de Donetsk, no se consiguió devolver la obra de arte a su patria. En cualquier caso, la palmera se ha convertido en una especie de símbolo de la potencia industrial de la región. De hecho, en 1999, las autoridades aprobaron los símbolos heráldicos de la región de Donetsk y en ellos aparece la imagen de este árbol

de acero. En la primera década de los años 2000, algunos activistas de la zona impulsaron proyectos culturales para instalar réplicas de la citada obra en distintas capitales del mundo y en las cumbres de las montañas. Así, una réplica de la famosa Palmera de Mertsalov se encuentra también en Kiev.

Otra famosísima obra esculpida en acero fue instalada en las colinas de Kiev hace cuatro décadas. A pesar de los sentimientos encontrados, que hoy en día despiertan los monumentos de la época soviética, el grandioso monumento a la Madre Patria, obra de Vasily Boroday, se sigue considerando todo un símbolo de la capital ucraniana. Por cierto, ya en la época de la antigua Unión Soviética, algunos historiadores del arte percibieron cierta similitud visual entre la estatua de acero de la Madre Patria y el mosaico de Nuestra Señora Oranta de la Catedral de Santa Sofía, otro lugar de culto de Kiev.

El artista Boroday plasmó sus ideas en la fábrica de la Comuna de París. La estatua de la Madre Patria, completamente soldada, se ensambló con dos estructuras: una principal, de casi 300 toneladas y otra auxiliar, de algo más de 100 toneladas. En aquella época, apenas se tenía experiencia alguna en la construcción de esculturas completamente metálicas.

Tras una serie de pruebas, los técnicos de la planta averiguaron que para cubrir los bastidores de acero se necesitaban láminas de acero con un espesor de 1,5 mm. En total, las 27 láminas que se utilizaron pesaban 90 toneladas. El acero fue fundido por la fábrica Dneprospeystal, y la chapa de acero inoxidable la produjo la fábrica Zaporizhstal. El Instituto de Soldadura Eléctrica de Patón desarrolló una técnica de soldadura especial para la instalación de la estatua. La longitud de los cordones de soldadura que dan a la Madre Patria esa forma tan conocida es de 30 kilómetros.

Esculturas e instalaciones en acero modernas

Durante la última década, la idea de Mertsalov, quien utilizó los productos de su fábrica para crear esculturas en acero, la han imitado en la ciudad de Dnipro (ex Dnipropetrovsk). Algunas de las instalaciones, inauguradas durante la segunda década de los 2000 en Interpipe Steel, también se han hecho con tubos de acero del Grupo. Como ejemplo, tenemos una obra de un artista danés, Olafur Eliasson, llamada "Tu túnel del tiempo".

El túnel está formado por un conjunto de 11 arcos colocados en diferentes ángulos con respecto a la superficie terrestre. Naturalmente, la estructura va cambiando su forma según el lugar en el que se encuentre el observador. La construcción también tiene una función práctica. Esta inusual puerta es lo suficientemente ancha como para no impedir el paso de dos camiones que entran y salen de la fábrica.

Las ganas de introducir un poco de arte en los ambientes industriales de Ucrania hacen que aparezcan cada vez más esculturas en los paisajes urbanos. Aunque el artista kievita, Oleksii Zolotariov, se queje de la gran escasez de esculturas que merezcan la pena, es cierto que sus obras de arte en metal ya forman parte del paisaje urbano de nuestro país.

Una de sus creaciones, una composición escultórica llamada "Suprematismo", está hecha con metal oxidado, hormigón y acero inoxidable. Para expresar el universo a través de sencillas formas geométricas, el artista hace girar sus pesados componentes metálicos, añadiendo dinamismo al paisaje urbano circundante. La obra está instalada frente a una de las estaciones de metro de Kiev.

Quien visite el parque del barrio Poznyaki, en Kiev, podrá contemplar su estrambótica fuente de acero inoxidable con forma de pera de cuatro metros. El diseño de la gigantesca fruta, metálica y elegante, llama la atención de sus visitantes. Los chorros de agua resaltan la textura de acero de la fuente y hacen que la obra tenga un brillo especial.

El artista experimenta con diversos materiales con los que confecciona sus futuras esculturas, entre ellos la madera y el acero, el plástico y las plumas. Cada material tiene sus características, tanto a la hora de crear una obra de arte como en la posterior percepción de la misma por parte del espectador. Salta a la vista que, hasta ahora, el artista se ha inspirado en el acero, sus mejores y más famosas obras están hechas con él.

Las calles de Kiev están decoradas con obras de arte callejero de un escultor conocido Alexander Lidagovsky. El artista hace experimentos con materiales novedosos. Por ejemplo, para crear sus obras utiliza el clásico bronce, yeso, cartón e incluso... ¡basura! Aunque los objetos artísticos con acero ocupan un lugar especial en su legado. Por lo general, son figuras volumétricas, hechas con láminas sueltas de acero inoxidable, con un brillo que parece un espejo y de líneas suaves. La distancia entre las láminas elimina por completo la sensación de volumen que el metal pudiera dar a la composición artística. El aire y la luz penetran en las láminas de acero, y los diferentes ángulos de visión cambian por completo la primera impresión sobre el objeto. Las figuras tangibles y volumétricas se convierten de pronto en finas líneas de acero para volver a fundirse en sólidas formas femeninas unos instantes después. De un metal frío y austero el autor es capaz de crear obras que despiertan emociones cálidas y románticas en los espectadores.

Dos obras de este artista -"Río-Amor" y "Chica probándose una nube"- están instaladas en la Riviera Zoloché, una zona rural dentro del barrio Boryspil, en Kiev.

Otro escultor odesita, Kiril Maksimenko, confecciona sus obras con chatarra. Un gato y un perro salchicha hechos en acero, un cangrejo y un búho lector, una cigüeña, un gorila, un pez, una violonchelista y una "Mamán" (apelativo cariñoso de madre) junto al restaurante con el mismo nombre, adornan las calles de Odesa, así como otras ciudades de Ucrania y del mundo. Hay que decir que el artista se presta gustosamente a colaborar con diversas empresas y marcas. Además del restaurante "Mamán", se ha instalado una zapatilla de acero Belsta (nombre de la marca) de dos metros en Belgorod-Dnestrovsky, donde está la fábrica de Belsta. También llama la atención el pez de metal de tres metros, creado especialmente para los visitantes de los estuarios de Tuzla. La cola y el cuerpo de la estatua se pueden poner en movimiento, con lo que se entretienen muchos turistas.

Foto <https://m.fec.ua/>

Mención especial merece un regalo que hizo el artista a los habitantes de Nicosia.

En las inmediaciones de la Universidad de Oriente Medio, en la capital chipriota, se instaló una obra suya, concretamente, un toro de metal de cinco metros.

El escultor Nazar Bilyk creó una obra de arte en metal para una residencia artística en la isla de Byriuchy, a la que llamó "Citas".

El nombre de la obra transmite directamente su esencia: visualmente es un par de comillas grandes y planas. En la isla de Byriuchy, Bilyk puso entre comillas una parte de la orilla del mar. Con ello dio un nuevo giro a un paisaje ya conocido. ¿Serán las olas, el sol y el horizonte el discurso directo del Creador?

¿Será una cita de su mensaje a la humanidad? ¿O a lo mejor se trata de un sentido figurado e irónico? Entonces, ¿el mar es un mero elemento cuya esencia no está del todo clara? Más tarde la obra fue trasladada a los Dolomitas italianos, donde el artista entrecorrió la cordillera dando un nuevo significado a los picos nevados.

Como podemos ver, el acero es perfecto para crear composiciones monumentales que se convierten en tarjetas de presentación de ciudades y países. Para este tipo de obras de arte, los escultores cuentan con la colaboración de los grandes fabricantes de acero. Pero el acero también se utiliza mucho para hacer objetos relativamente pequeños. Salen de los talleres artísticos para vestir las calles, las plazas y los parques de las ciudades con su brillo

y sus elegantes líneas.

<https://metinvestholding.com/es/media/news/staljne-arti-objekti-ukraini>

