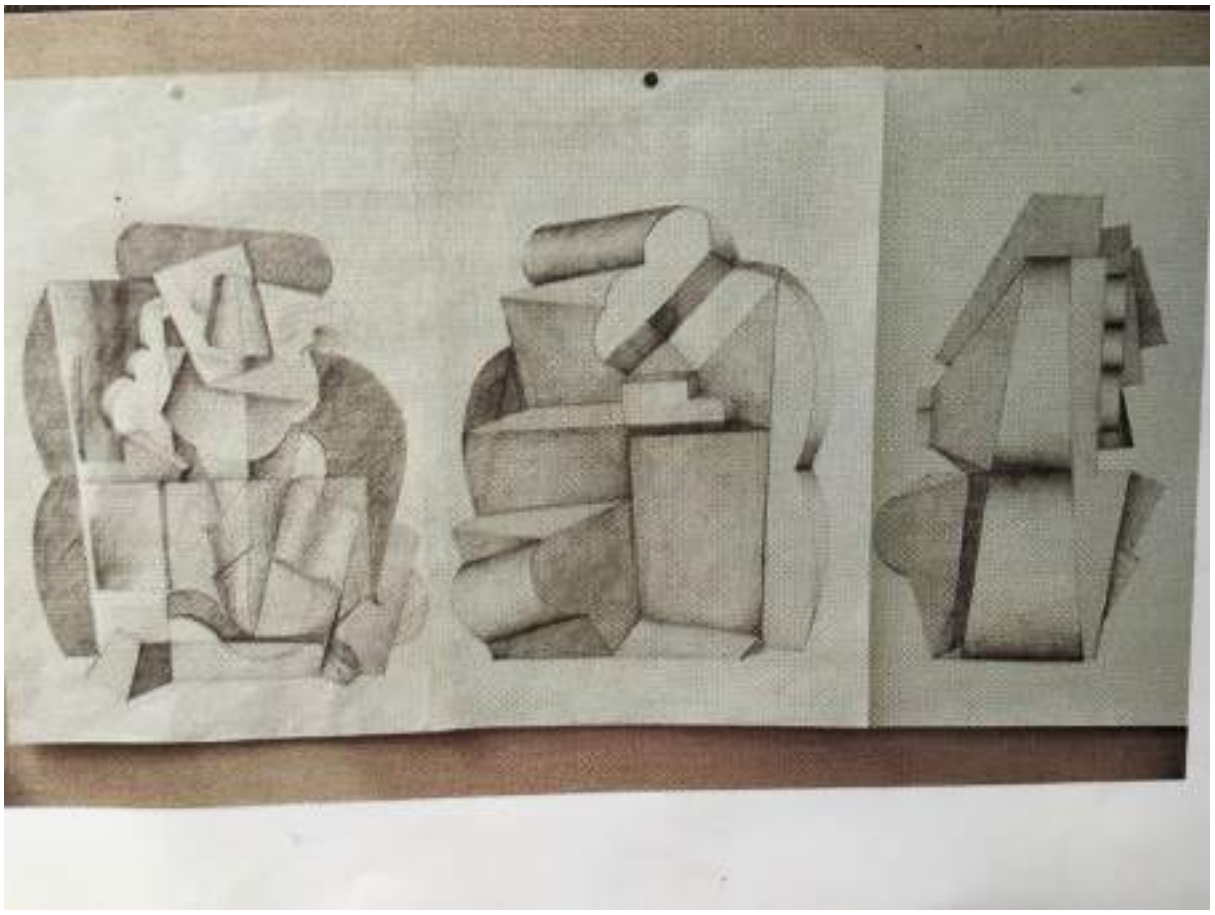
INTRODUCCIÓN A LA **ESCULTURA** - primeros pasos en el mundo de las artes plásticas

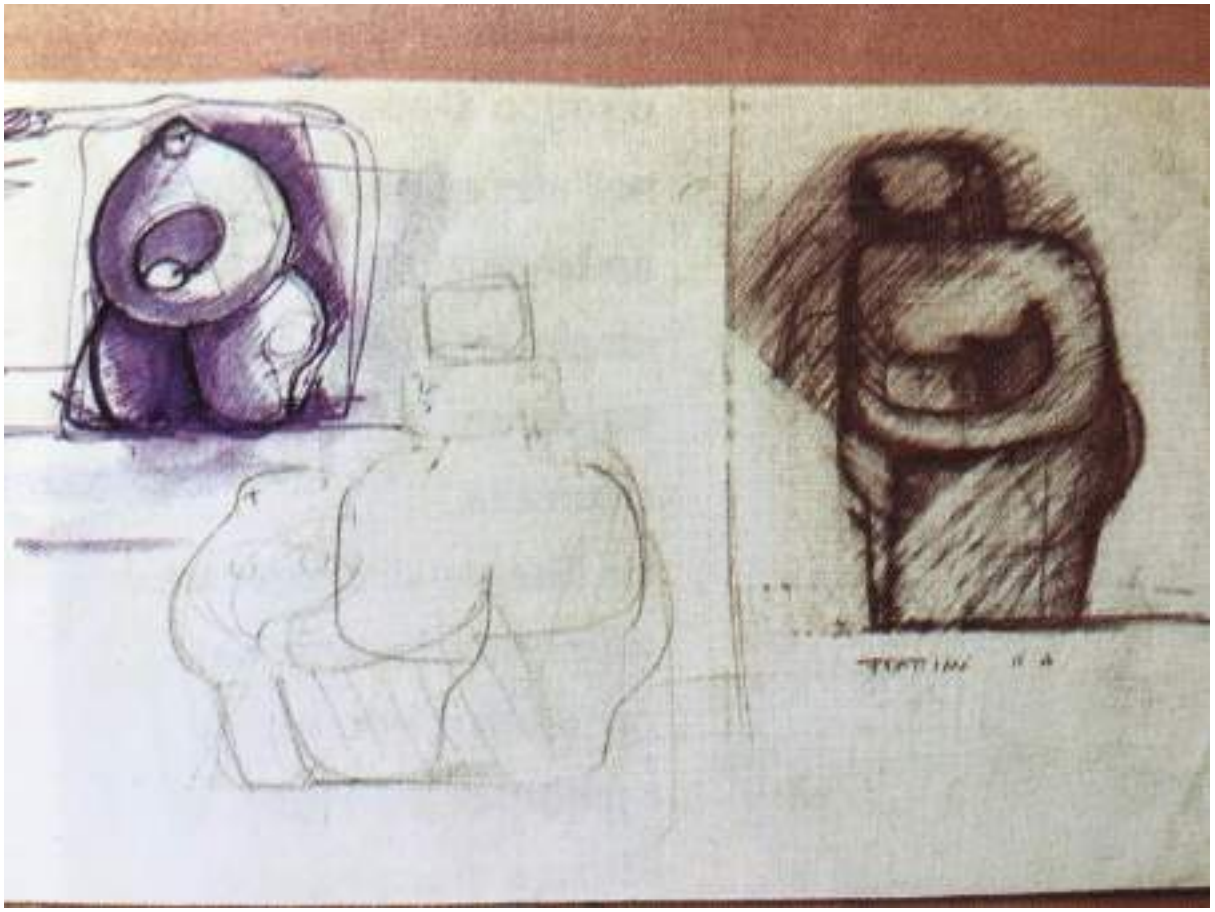
'musa dormida', mármol. Costantin Brancusi , 1910

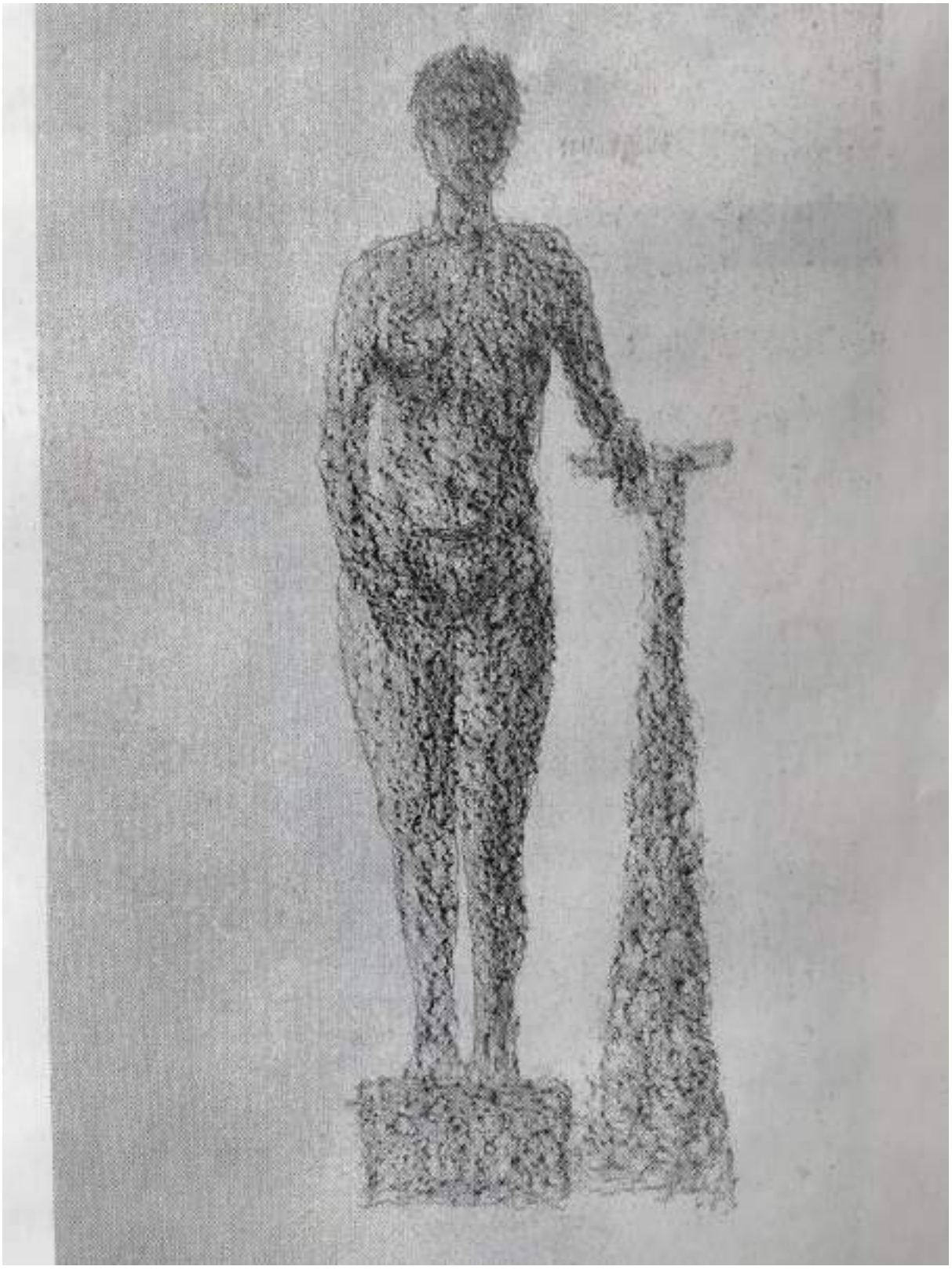
"la escultura es el juego de la luz." A. Gaudí

Por donde empezamos?

En escultura, al empezar una obra, se deben planificar con antelación algunas decisiones, también si luego será la propia técnica que determinará la forma final .
Es muy útil PROYECTAR la idea que tenemos, lo más detalladamente posible : podemos DIBUJAR, desde diferentes puntos de vista, la forma que queremos representar







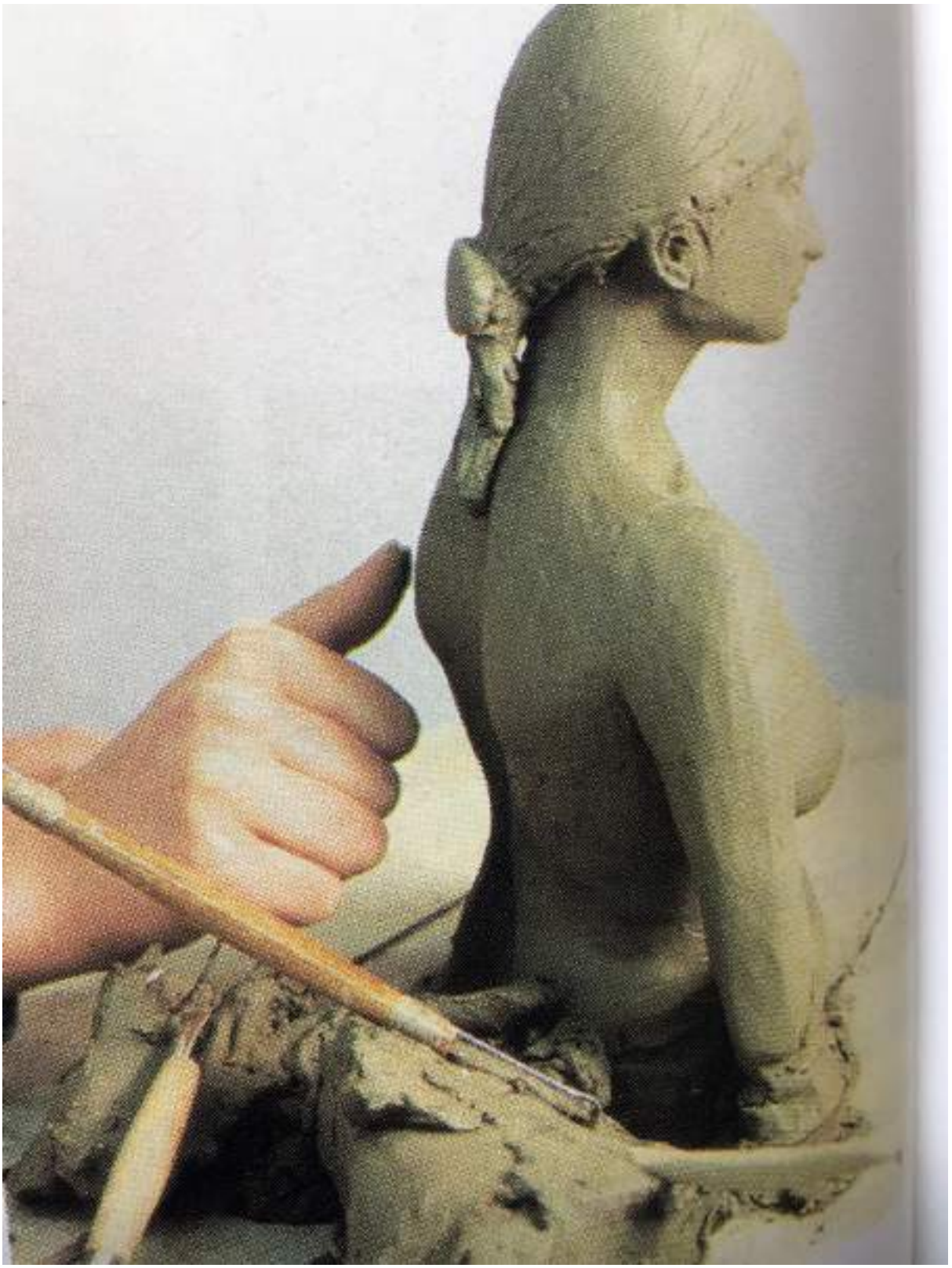
o bien construir una MAQUETA o BOCETO (o sea una versión en pequeño de la escultura, aunque sólo aproximada) que nos permite todavía mejor decidir si la forma que tenemos en mente queda realmente bien en tres dimensiones.

Las técnicas tradicionales para realizar una escultura son:

-MODELADO (método 'a poner': arcilla, plastilina, cera, ...

—>vaciados en cemento, resinas,...

—-> fundición de metales (bronce,...)

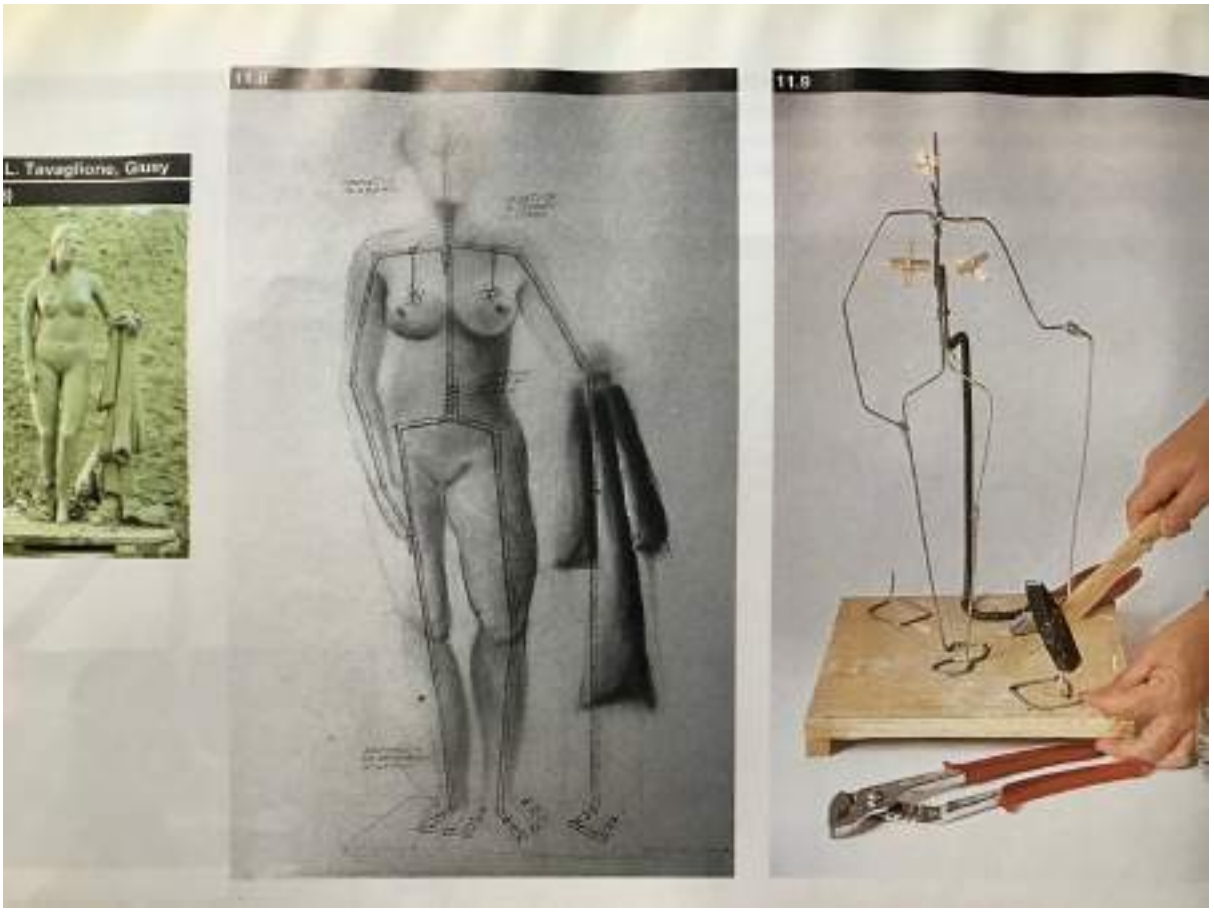


-TALLA (metodo 'a quitar' o 'sustractivo': piedra , mármol, madera,...)

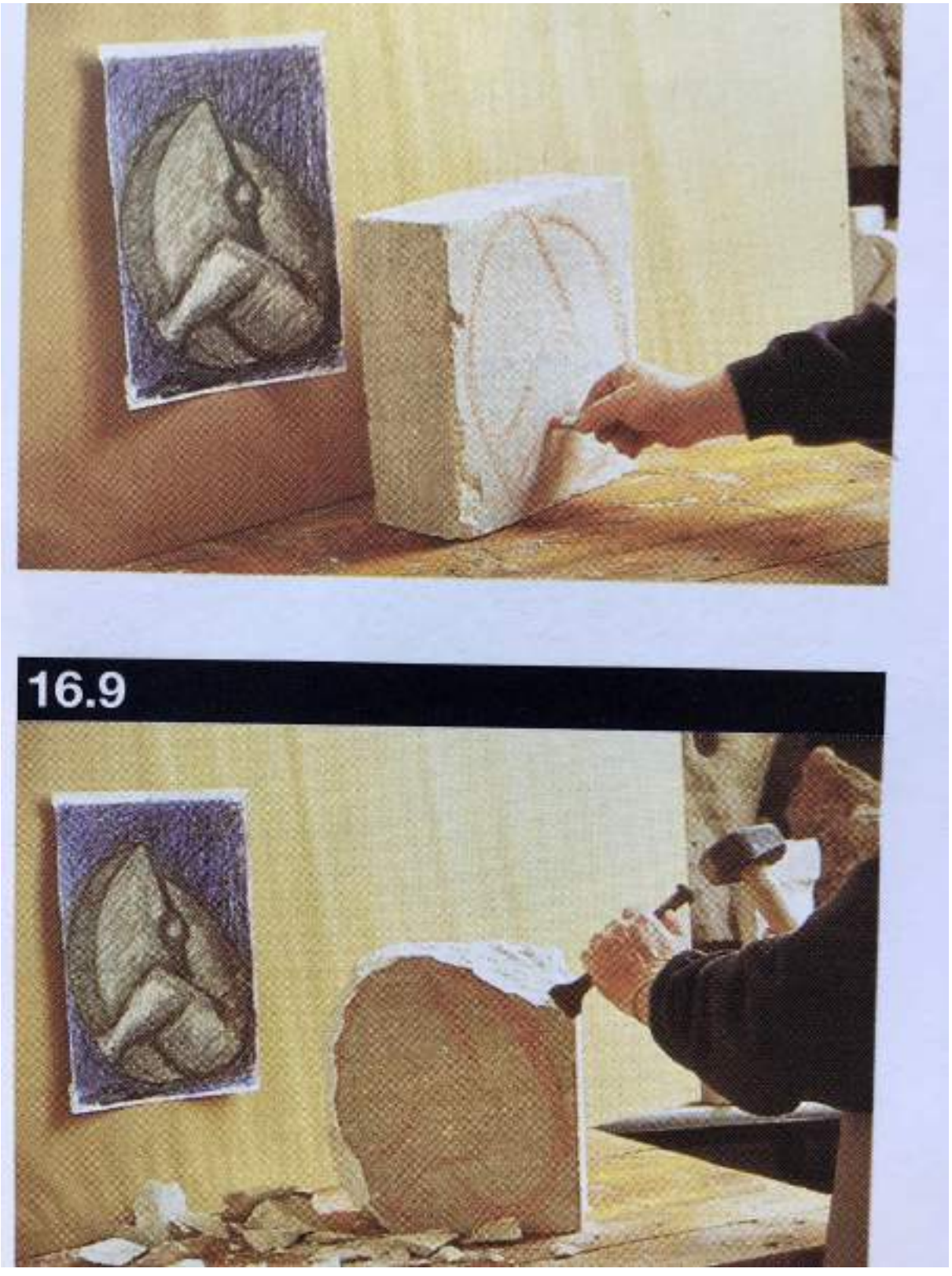
-CONSTRUCTIVA (soldadura, ..) y DE ENSAMBLAJE

Si decidimos empezar una escultura con la técnica del **modelado** (a menos que no se trate de una pieza muy pequeña y compacta) tendremos que fabricar un ARMAZÓN que sirva de esqueleto de sostentamiento, siendo que los materiales maleables carecen de fortaleza estructural.

Podría ser necesario un basamento de madera sobre el cual fijar la estructura (podemos utilizar alambre, hierros y madera en general) que habremos previamente dibujado.



Si en cambio vamos a trabajar con la técnica del **tallado** , procederemos dibujando sobre las caras de nuestro bloque los diferentes puntos de vista de la forma que vamos a representar, para luego ir quitando el material en exceso.



Arcilla y yeso : dos materiales básicos

De los materiales blandos que se utilizan por la modelación, la **ARCILLA NATURAL** es uno de los más convenientes por su bajo precio y a la vez su facilidad de manipulación. Se puede trabajar con las manos o con palillos, vaciadores y espátulas. Sin embargo cuando la arcilla se deja secar, se deteriora y se descompone, entonces al trabajarla, hay que mantenerla constantemente mojada (se puede utilizar un pulverizador con agua y cubrirla con un plástico).

Al acabar de trabajar una pieza en arcilla existen entonces dos alternativas:

-reproducirla/vaciarla en un material más duradero (yeso, resina, cemento, bronce..)

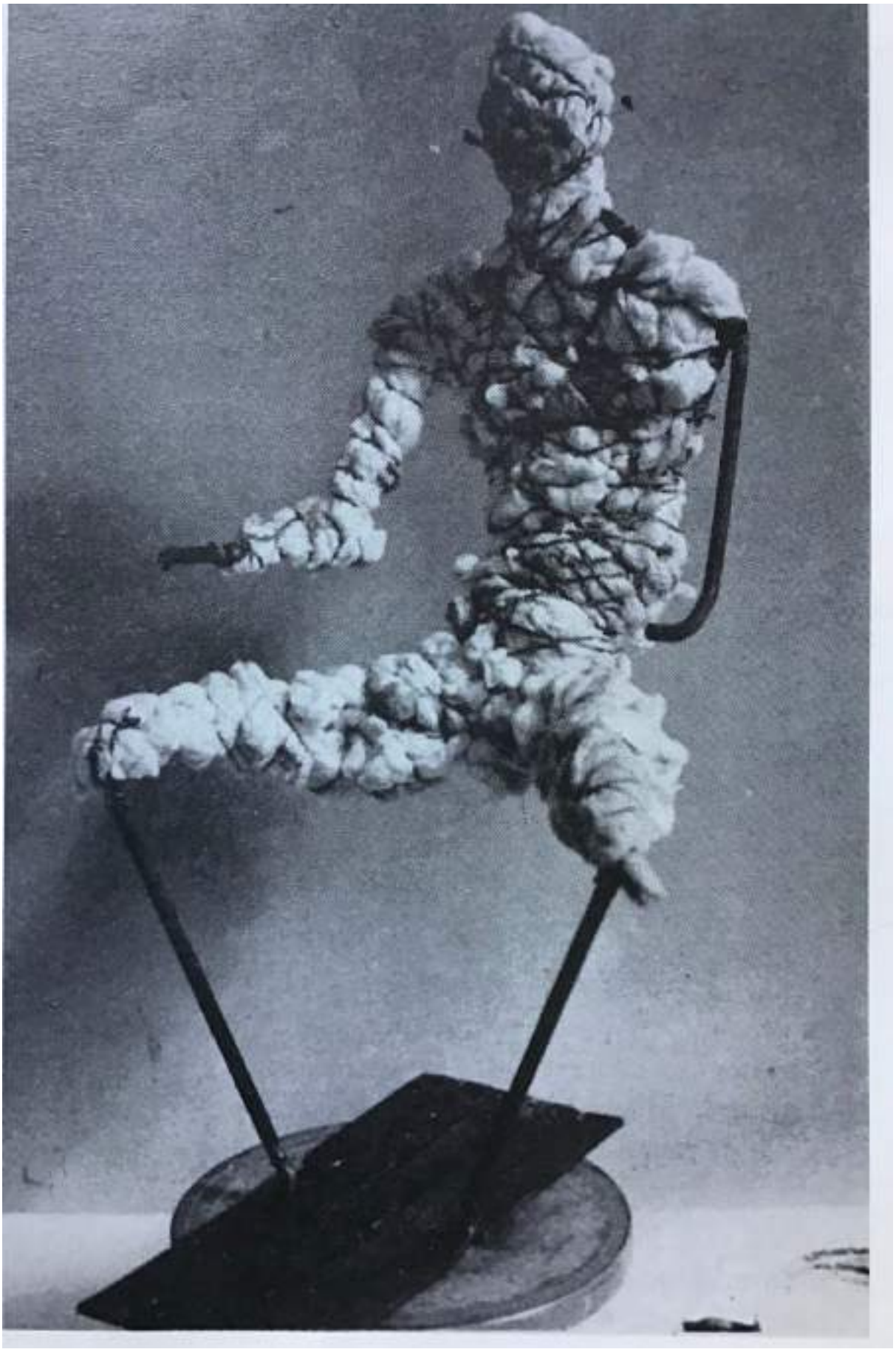
-hornearla (ceramica): en este caso será necesario poder extraer la estructura antes de la cocción ,siendo que la pieza tendrá que estar vacía.

El **YESO** escayola es un producto que deriva de la elaboración de un mineral natural. Se puede utilizar por:

-fabricar una maqueta (técnica del 'yeso directo' - o sea cuando se utilizan trozos de gasa o yute embebidos de yeso directamente sobre una estructura)

-construir un molde

Lo encontramos en estado de polvo, hay que tíralo poco a poco en el agua (y no viceversa) hasta que el agua no lo absorba más y mezclar sin hacer burbujas de aire. En esta fase se puede trabajar con espátulas, mientras que cuando está seco se puede entallar con escofinas, limas y papel de lija para obtener diferentes tipos de acabado.



Con la spatola si aggiunge altro gesso e si rifinisce la superficie con la rasta.

Ejemplos de la técnica del 'yeso directo'.

La técnica de moldes

La construcción de moldes permite hacer copias de una escultura en diversos tipos de materiales duraderos .
Tradicionalmente las esculturas modeladas se vaciaban en bronce, sin embargo hoy en día tenemos una amplia variedad de materiales sintéticos como las resinas.

Hacer un molde es un ejercicio muy útil para entender los conceptos fundamentales sobre los cuales se basa la Escultura: la definición del ESPACIO LLENO y del ESPACIO VACÍO -->consecuentemente la idea de VOLUMEN (entendido como extensión\presencia de un objeto u obra en el espacio, con sus tres dimensiones anchura, altura y profundidad).
En la vida cotidiana somos acostumbrados a enfocarnos en el espacio lleno (que asociaremos al concepto de **positivo**): básicamente por la necesidad de identificar los objetos, miramos a lo que es el objeto y no al espacio vació (que corresponderá a lo que será el **negativo**) que hay justo al lado de ello. Aprender a ver el espacio vacío es fundamental a la hora de hacer una escultura, siendo que nos ayuda en la composición de los equilibrios visuales que queremos representar.

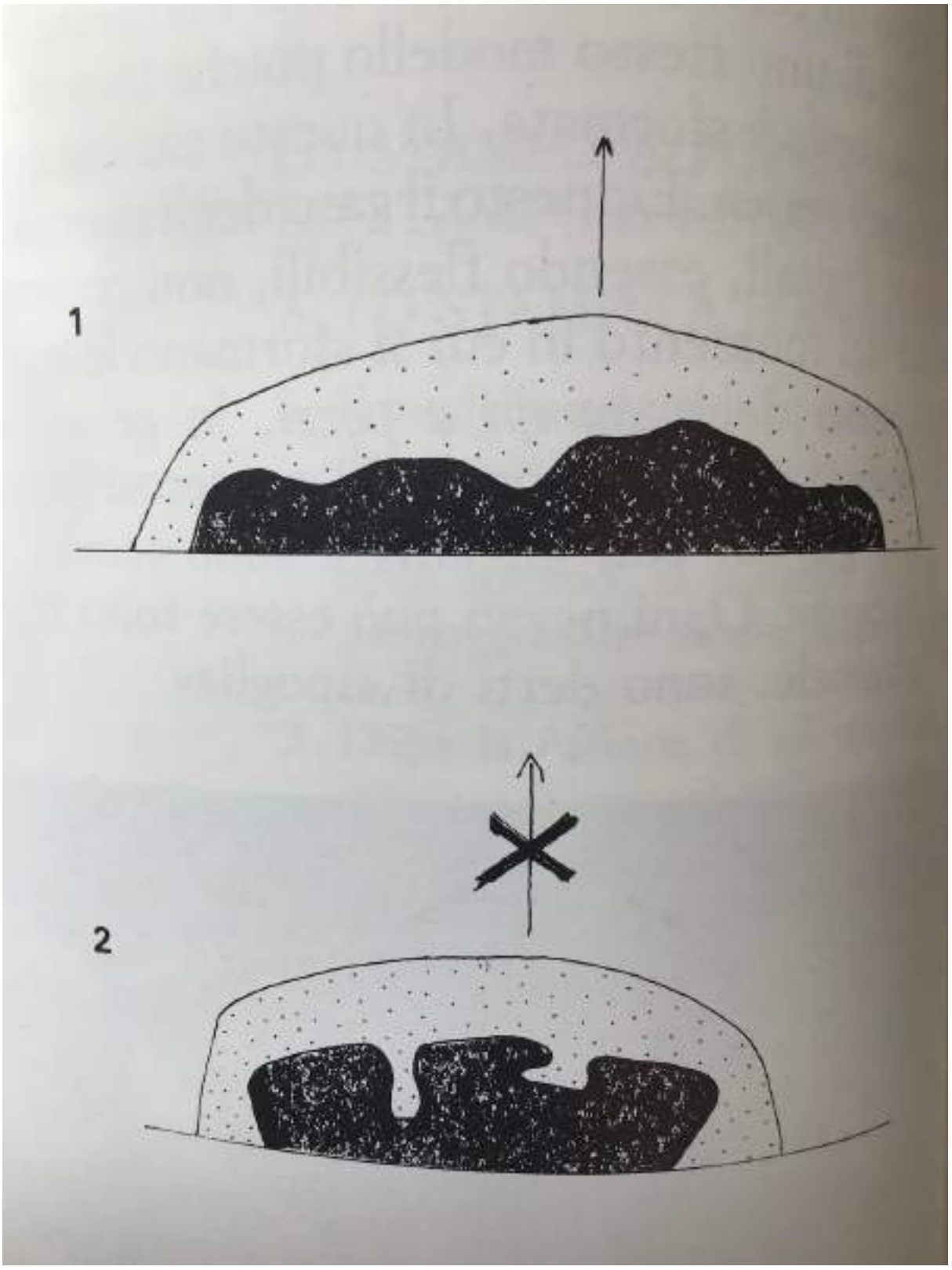
Positivo y negativo

Como se realiza el VACIADO (la copia) de un objeto qualquiera:
-se produce un MOLDE de la pieza original (o sea, su impresión en negativo)
-se utiliza el molde para producir otro positivo (el vaciado)

El molde es dicho 'de desecho' cuando se utiliza solo una vez y se destruye durante el proceso de vaciado;

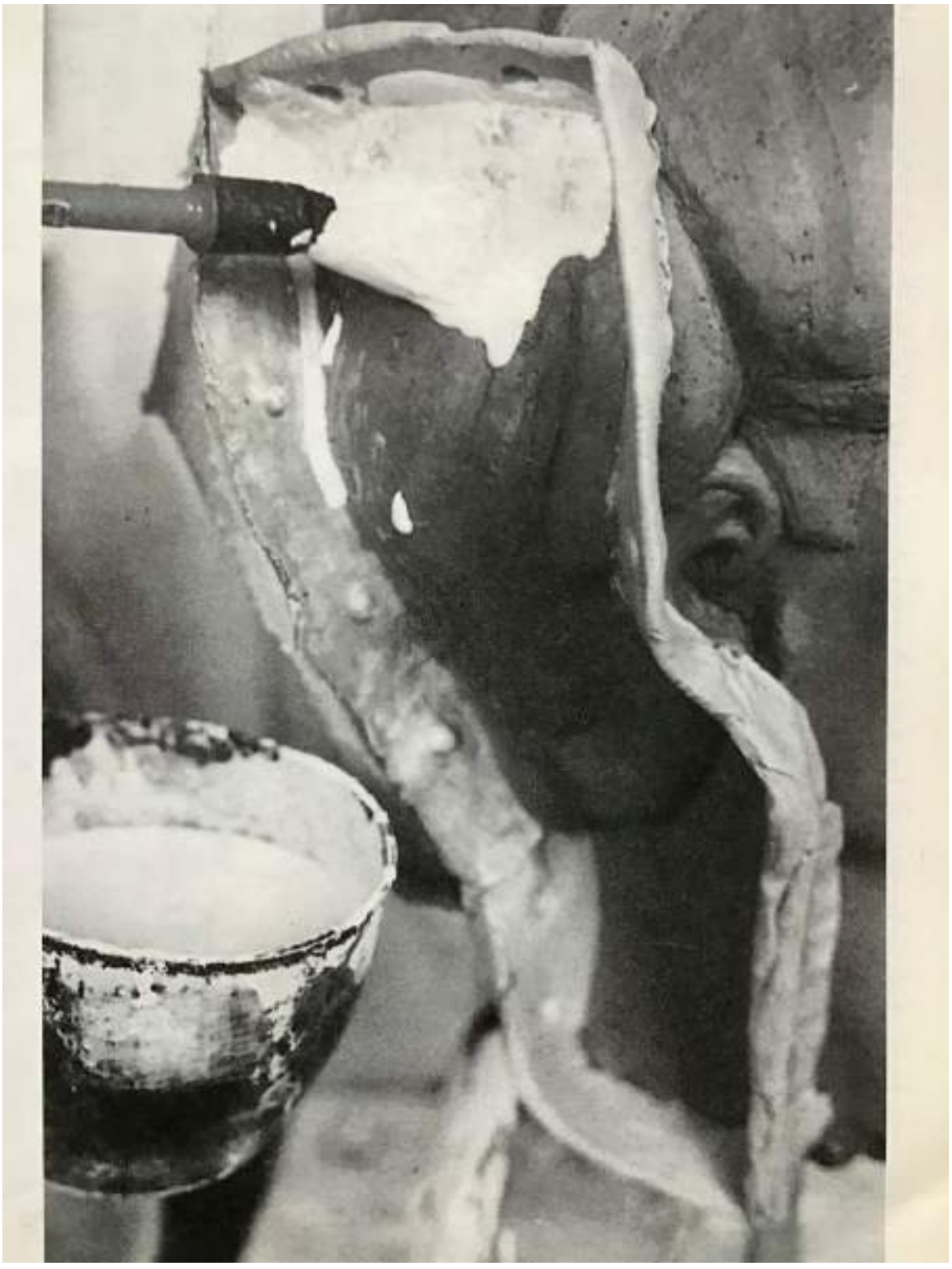
contrariamente, si se desea realizar más copias de la misma pieza, hará falta un molde reutilizable (hecho en silicona, látex,..). Este tipo de molde, también es más indicado cuando la escultura tiene recortaduras, para evitar roturas de dichas partes durante la separación dal molde. Por RECORTADURA se entiende una sección concava de una pieza

o una parte que sobresale o se proyecta hacia fuera.



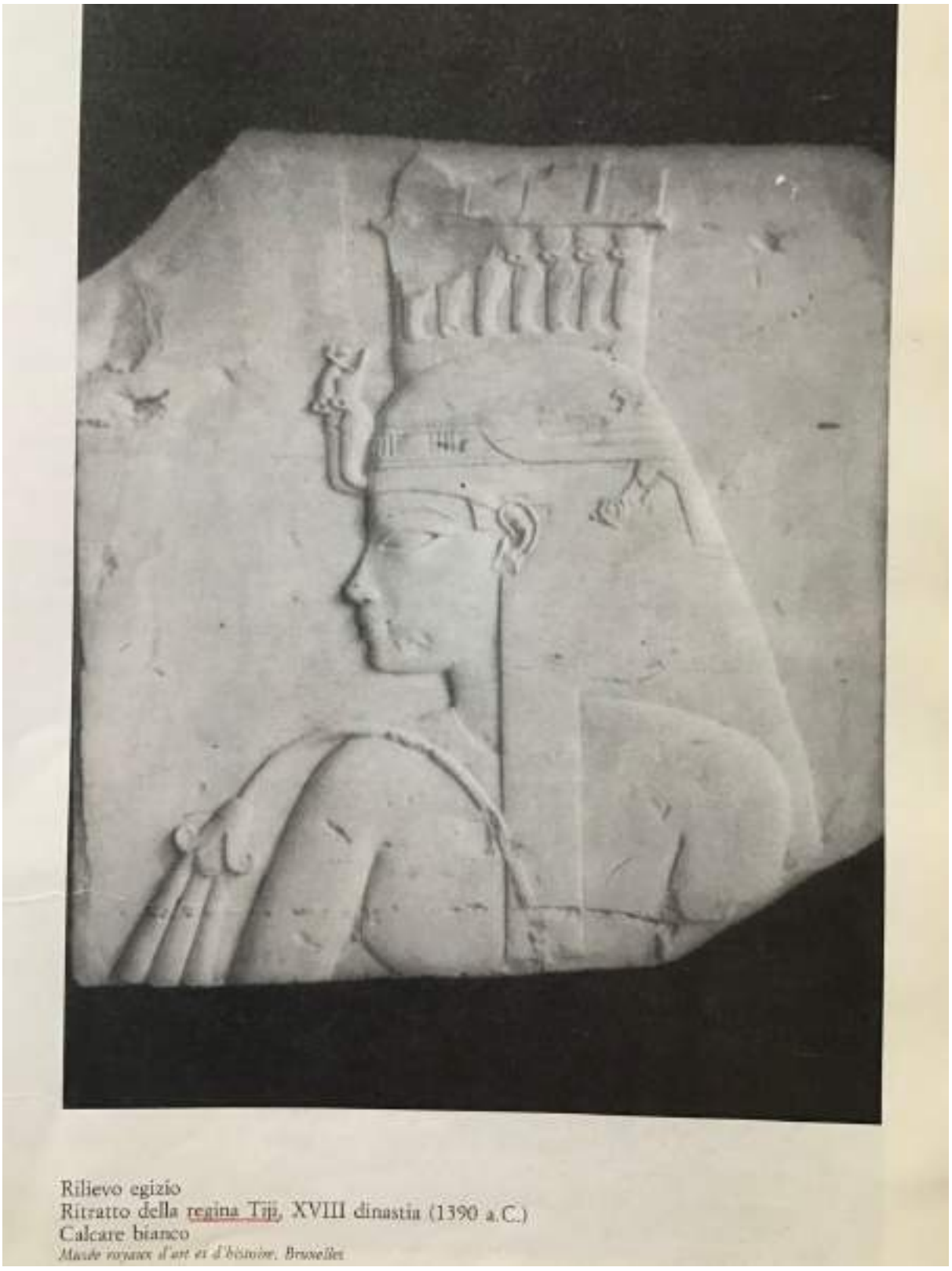
En la imagen 1 tenemos una sección de una pieza (en negro) que podemos desmoldar con facilidad . En la imagen 2 en cambio, sería imposible extraer el molde sin dañar la pieza.

Por moldear una pieza con más de una cáscara de yeso (como un bulto redondo), tendremos que subdividir el molde en diferentes piezas que moldearemos una a la vez, separándolas con barrieras de arcilla o plastilina.



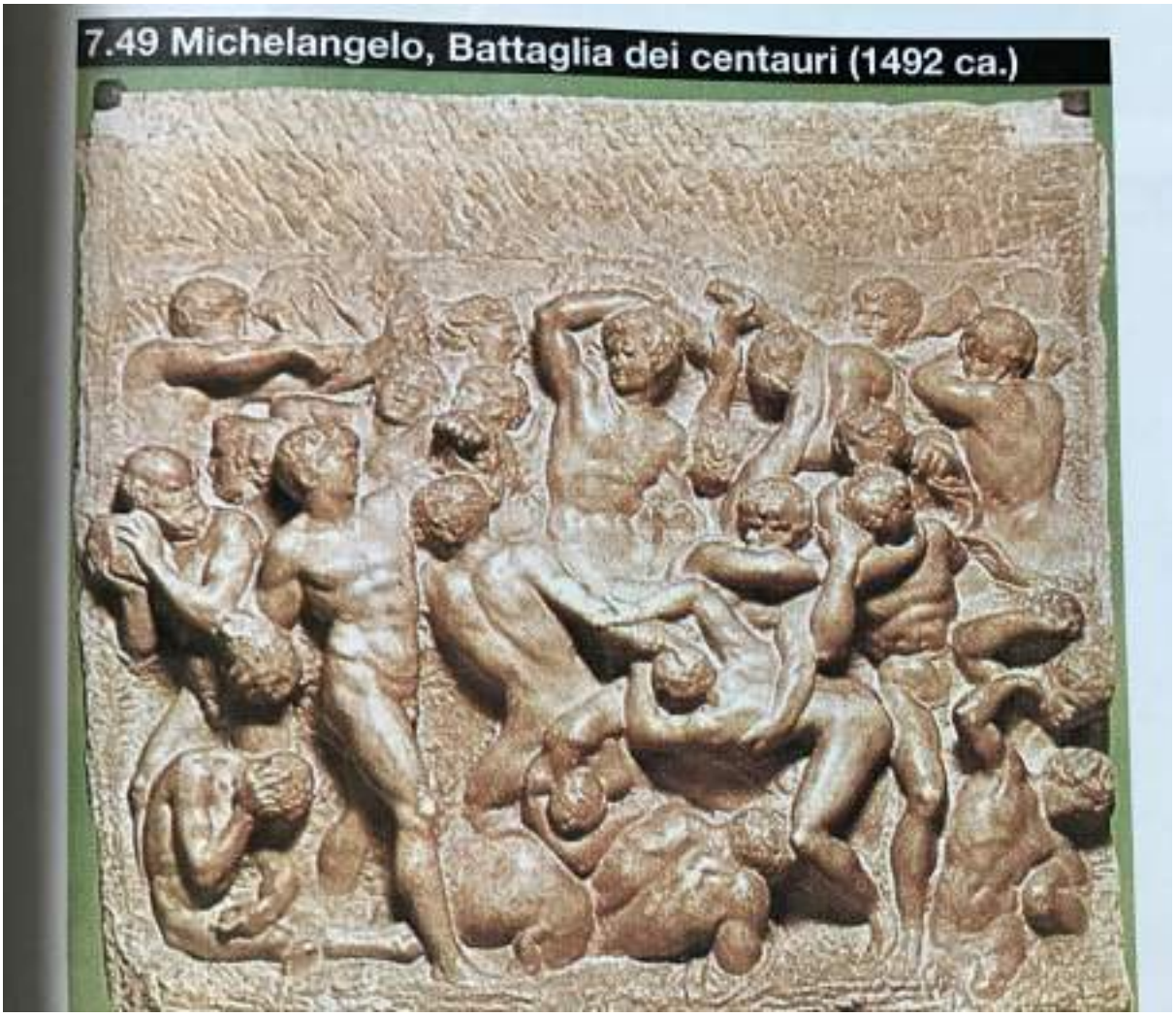
Ejemplo de ejercicio: como hacer un relieve modelado en arcilla, y su vaciado en yeso

El **relieve** es una tipología de escultura interesante para empezar a experimentar el concepto de PROFUNDIDAD y descubrir que rol juegan la LUZ y la SOMBRA en relación a ella.
En un relieve, las formas sobresalen y penetran partiendo de una base común, creando espacios que son al mismo tiempo reales y ficticios: la profundidad no es representada en verdadera proporción, (a diferencia de lo que sucede en un **bulto redondo**), sino con una ligera reducción .
Nos encontramos entre las dos y las tres dimensiones, entonces podemos jugar con las profundidades.
Un relieve puede ser alto o bajo dependiendo de la distancia entre el punto más sobresaliente y su base.



Rilievo egizio
Ritratto della regina Tiji, XVIII dinastia (1390 a.C.)
Calcare bianco
Musée royaux d'art et d'histoire, Bruxelles

Bajo relieve



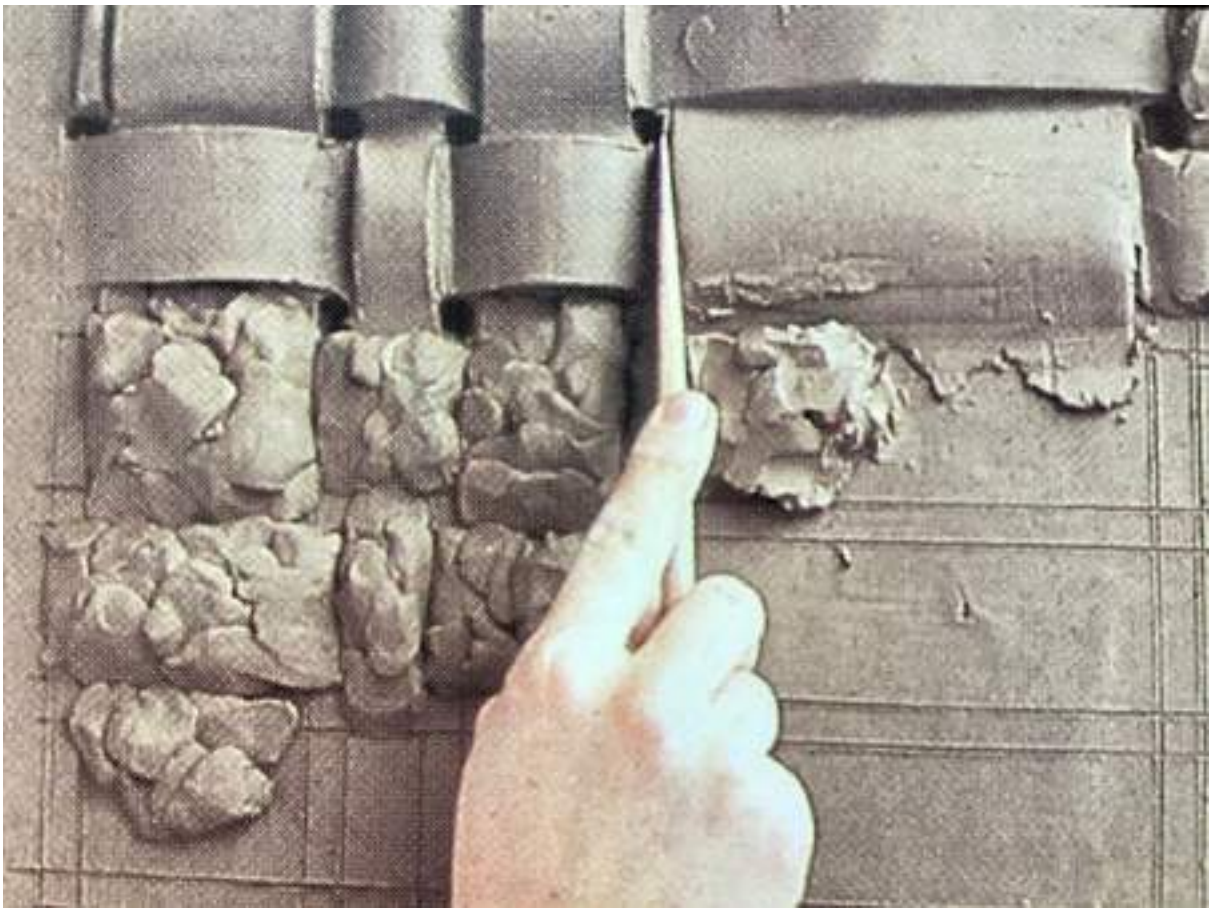
Alto relieve.

Fabricamos con unos listones de madera una base donde colocamos la arcilla.
Preparamos una superficie plana donde dibujaremos la imagen de lo que queremos modelar.

11.13

11.14

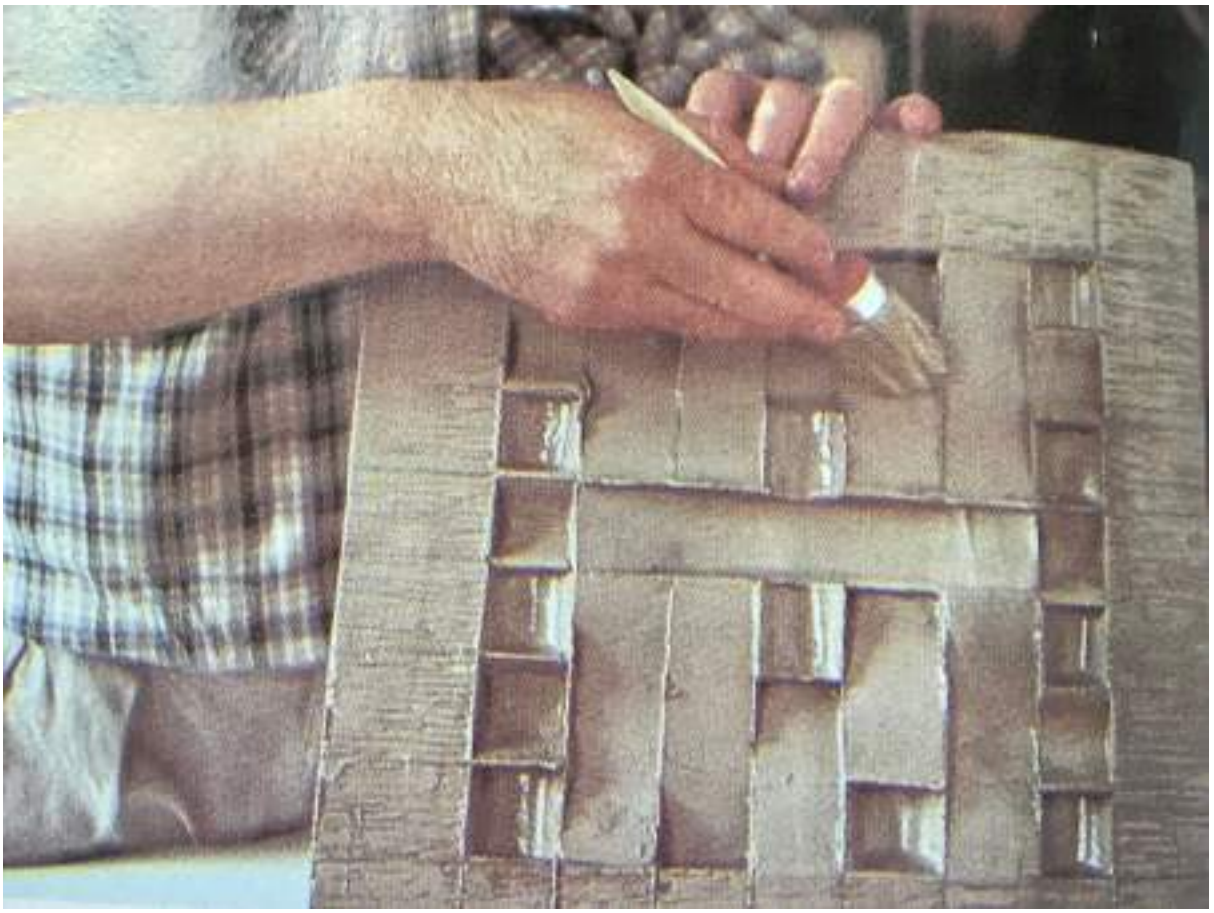
Entonces podemos empezar a modelar.



Cuando estamos satisfechos con el modelado, empezamos a construir el molde. La primera capa se tiene que tirar cuando el yeso está líquido, evitando de dejar burbujas de aire. Luego reforzaremos añadiendo más yeso y eventualmente una estructura de sostenimiento.

Cuando el yeso está rígido ,podemos desmoldarlo simplemente quitando la arcilla. Hay que tener cuidado en esta operación porque el yeso cuando está todavía mojado es frágil por qué no ha acabado su proceso de solidificación.

Ponemos una mezcla de jabón de Marsella (rallado) con un poquito de agua para evitar que se junte el yeso del negativo (molde que acabamos de fabricar) con el yeso del positivo (vaciado)



Colocamos el molde nuevamente entre los listones y repetimos la misma operación de las capas de yeso. Dependiendo de la complejidad de la pieza, se desmoldará más o menos fácilmente. Podemos ayudarnos con un cincel y un martillo.
Cuando nuestro vaciado está completamente seco, podemos perfeccionarlo con limas y papel de lija. Siendo el yeso un material poroso lo mejor es barnizarlo con algo

impermeabilizante para evitar que se dañe la superficie.

Que disfrutéis y os perdáis en el flow creativo ! ;)

Qualquier cosa: camerino.clara@gmail.com

IG: clara_camerino_

claracamerino.tumblr.com