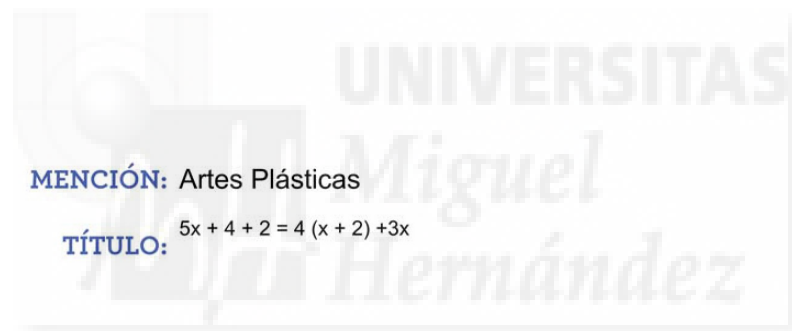


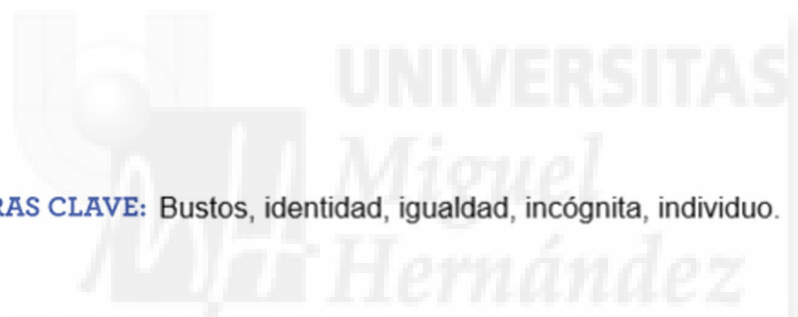
tf g  
memoria  
bellas artes

2014-2015



**ESTUDIANTE:** Úbeda Fuentes, Jesús

**DIRECTOR/A:** Mengual Pérez, Imma



**PALABRAS CLAVE:** Bustos, identidad, igualdad, incógnita, individuo.

**RESUMEN:** En una identidad hablando en términos algebraicos, se llega a una igualdad entre polinomios, cumpliéndose siempre, sea cual sea el valor de las incógnitas.

Si trasladamos esta relación al individuo, esos números y letras, serían rasgos del propio ser o de su colectivo, marcado por su contexto.

Es por tanto una búsqueda de valores, que mediante diversas disciplinas artísticas -escultura, fotografía, vídeo y música- pretenden ser hallados.

# Índice

pág/s.

<b>1. Propuesta y Objetivos</b>	4	-	5
<b>2. Referentes</b>	5	-	7
<b>3. Justificación de la propuesta</b>	8	-	8
<b>4. Proceso de Producción</b>	9	-	14
<b>5. Resultados</b>	15	-	18
<b>6. Bibliografía</b>	19	-	21



## Propuesta

El término *empeirikos* tiene su origen en la Grecia antigua, y significa en prueba o experimentado. En las ciencias descriptivas y sociales, se utiliza el método empírico como modelo de investigación, basándose en medios inductivos, hipotéticos y deductivos, revelando relaciones y características esenciales de los objetos.

Se pretende unir algunas ciencias separadas (sociología, antropología, psicología social, análisis del discurso, etc.) siguiendo un proceso de investigación empírico-analítico, creando una obra personal de un busto doble inspirado en el período helenístico griego, confluyendo en torno a él, varios siglos y culturas, buscando analogías en este modelo escultórico. Adentrándonos así en las normas sociales, las representaciones, las identidades e imaginarios colectivos.

Alrededor de esta figura principal que es el busto, habrá una instalación centrada en el S. XVIII y en la ruptura del canon de representación clásico, con el escultor Franz Messerschmidt como figura clave. Todo queda resumido en un segundo de vídeo (16 imágenes en colodión húmedo) alrededor de la escultura expuestas en forma de espiral áurea, haciendo una revisión de las primeras imágenes en movimiento del fotógrafo británico Eadweard Muybridge, al compás del sonido que generará la peana, es decir, una caja de música<sup>1</sup> a escala. Es un modo de manifestar que todo está vinculado, y a la vez mantiene una única identidad.

Y como *en todo arte, la última expresión abstracta es el número*<sup>2</sup> dando lugar al título de la obra:  $5x + 4 + 2 = 4(x + 2) + 3x$ . Ya se verá por qué.

<sup>1</sup>Producción en serie caja de música, llevada a cabo por el relojero Antoine Favre en 1796.

<sup>2</sup>Kandinsky, V. (1996). *De lo espiritual en el arte*. Barcelona: Ediciones Paidós/Novagràfik. Pág. 99.

## Objetivos

- Investigar sobre los conceptos análogos.
- Analizar los rasgos faciales en sus múltiples modos de expresión.
- Buscar una identidad colectiva a través del autorretrato.
- Traducir toda la ecuación-investigación en una obra artística personal de forma multidisciplinar.
- Interaccionar con el espectador y propiciar su participación en la obra.

## Referentes

Desde la antigüedad en distintas culturas, ha habido un interés por el rostro de los muertos, derivando en ritos de variada índole.



Figura 2. Thutmose: *Busto de Nefertiti* (1345 a. C.), Piedra caliza y yeso estucado, 40cm altura.



Figura 1. Autor desconocido: *Cráneo humano hallado en Jericó* (7000 a. C.), los rasgos son de yeso moldeado y lleva conchas de ciprea en los ojos.

Podemos observar en los bustos, una clara tendencia a la interpretación de personajes de elevado rango social, casi siempre tras su muerte a modo de homenaje, perdurando su imagen así, en el tiempo.

A posteriori, en el período helenístico griego, nacen figuras bicéfalas de hombres destacados en algún Arte.



Figura 3. Autor desconocido: Busto doble de *Homero y Menandro*, (146 a. C.-395 d. C.) , copia romana de busto griego perdido.

Un punto indiscutible de inflexión en la tradición escultórica del busto, aparece en el S. XVIII, fuente principal del análisis por el interés del autor austríaco en mostrar múltiples rasgos expresionistas, en su gran mayoría autorretratos en materiales varios, entre ellos el bronce.



Figura 4. Franz Messerschmidt: *69 bustos sin título* (SXVIII), piedra, metal, yeso, etc.

Durante más de 9000 años, a través de múltiples formas y modos, la sed humana de conocimiento, no ha puesto freno a las inquietudes analíticas del cuerpo. Entre las disciplinas actuales más usadas como método de expresión, cabe destacar la fotografía, el vídeo, o la performance.

El filósofo y fotógrafo Jorge Molder (Lisboa, 1947) sorprende con la sobriedad de sus nada monótonas composiciones gráficas, pese a pretender contar nada<sup>3</sup>.



Figura 5. Jorge Molder: Serie de 27 imágenes digitales sobre papel Arches 640g, 96 x 96 cm (2009)

<sup>3</sup>Contar nada, creo que para eso están los escritores. Los artistas no tienen que contar historias.

## Justificación de la propuesta

Tanto la máscara como el busto tienen gran importancia en el mundo helenístico griego, en el arte etrusco romano y en las imágenes *Maiorum* en cera, máscaras de las personas muertas guardadas en las casas para rendir culto y ser mostradas en procesiones.

Existe un amplio abanico de escultores entregados a esta temática, en distintas épocas, materiales y contextos. Entre los artistas analizados más destacados, en orden de más antiguo a más contemporáneo están: Thuthmose, Cresilas, Franz Xaver Messerschmidt, Fautrier, Eduardo Paolozzi, Gustav Seitz, Richard Stipl, Ah Xian, Marc Sijan, Ai Wei Wei, Thomas Schütte, Ron Muecky, Tony Cragg, Arnulf Rainer, Jorge Molder...

La propuesta presentada nace como un análisis e investigación en profundidad del retrato facial en todas sus facetas, centrándose en el busto doble, utilizando el autorretrato como una mirada al pasado, buscando una identidad colectiva.

El punto de ruptura y *unión* con lo realizado hasta ese momento nace a finales del S. XVIII con el artista austríaco Franz Messerschmidt (1736-1783). Hallando en sus figuras expresiones que bajo mi punto de vista invitan al canto, más que al grito y la desesperación como afirman algunos investigadores. Se rellena esta *falta de sonido* escultórico con una recreación en la peana de una caja de música, realizada ésta por primera vez en fechas cercanas en tiempo y contexto histórico (1796), por el relojero suizo Antoine Favre (1767-1828).

Unos 50 años más tarde, el investigador y fotógrafo francés Gustave Le Gray (1820-1884), comienza a hacer sus primeros retratos, utilizando la técnica del colodión húmedo dando paso a un mundo de posibilidades en dos dimensiones. Veinte años después el también investigador y fotógrafo Eadweard Muybridge (1830-1904), revoluciona la imagen en movimiento con *Le galop de Daisy*, tomando el registro fotográfico del galope de un jinete a caballo, que supone otro aporte a esta investigación y motiva la reproducción del movimiento, en este caso en torno al busto.



## Proceso de producción

Partes de la instalación	Materiales
Busto	Fundición en bronce
Caja de música/peana (Engranajes, "peine" y soporte)	Metal: Hierro, aluminio y acero
Fotografías alrededor de la escultura	Colodión húmedo

El elemento más costoso en cuanto a tiempo, investigación y recursos fue la *caja de música*. Se tuvieron que ajustar y afinar las notas del cilindro/peana y el *peine* hasta conseguir la tonalidad deseada.

Analizando una caja de música pequeña, se reproduce a escala la pieza que golpea las notas, para cortarla con láser.

Tras consultar varios presupuestos con distintos profesionales en metales variados, se realiza la pieza sobre una chapa de acero inoxidable mate de 2mm de grosor, y no se realiza el ensanche de la pieza.

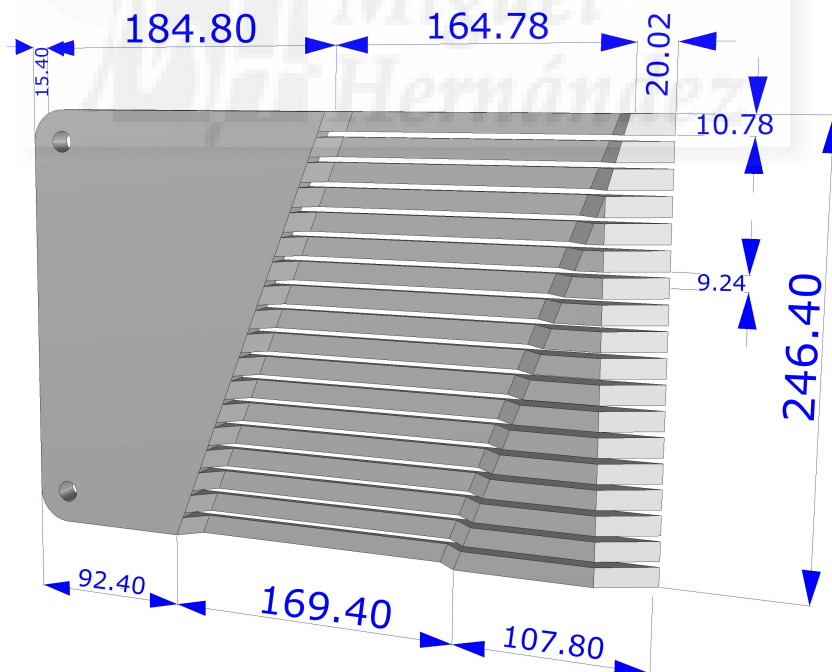


Figura 6: Pieza caja de música a escala 1:15,4

Para el proceso de elaboración de la pieza en cera, se moldeó una parte del busto y la otra fue trabajada con herramientas manuales.



Figura 7: Réplica de cara con cera de joyería

A los doce canales de colado repartidos por toda la pieza, se añadieron siete canales de ataque con la punta afinada para dar presión a la entrada del metal, como si de una manguera se tratase. Teniendo en cuenta las zonas para el posterior corte, se hizo un bebedero bastante ancho para el correcto descenso de la pieza y posterior entrada del bronce. Se acompaña de dos respiraderos para la correcta expulsión de los gases, debido al tipo de molde poco poroso.



Figura 8: Molde macizo de arena de playa y yeso 40/60

El descere de la pieza y cocción del molde, se hizo de modo artesanal con carbón y combustible, en un barril de 160 litros de capacidad, enlucido con alúmina. El proceso tardó 9,30 horas aproximadamente.



Figura 9: Horno de descerado casero

Para evitar el choque térmico se mantuvo el molde en el horno durante una hora más. La fundición del metal se produjo dentro de un crisol de grafito, con capacidad para 25kg. de bronce. La alimentación calorífica se realizó con carbón, combustible (diesel) y secador de pelo, consiguiendo en 2,15 horas aproximadamente, el punto de fusión del metal.



Figura 10: Horno fundición metal casero

Para la limpieza de los restos de yeso y arena en la pieza, se preparó una mezcla, añadiendo sobre 4 partes de agua destilada, 2 partes de ácido nítrico y lentamente 1 parte de ácido sulfúrico. La solución se aplicó con un cepillo de acero frotando toda la superficie. Para retirar por completo los restos del molde de las hendiduras se utilizó un cincel pequeño e instrumentos dentales de periodoncia.

La pátina a dos tonos con fondo marrón rojizo y toques verdosos se hizo con una mezcla de 1 parte de agua, otra de yodo y tres partes de ácido clorhídrico, dando baños sobre la pieza templada, provocando la oxidación hasta el tono deseado.

Para terminar el acabado del busto, se pusieron en distintas partes trozos de plastilina para dejar grasa, se añadió cloruro de amonio, leche de cabra y una vez seco, transcurridas veinticuatro horas, una capa de cera de ebanistería como protección (ver página 17).

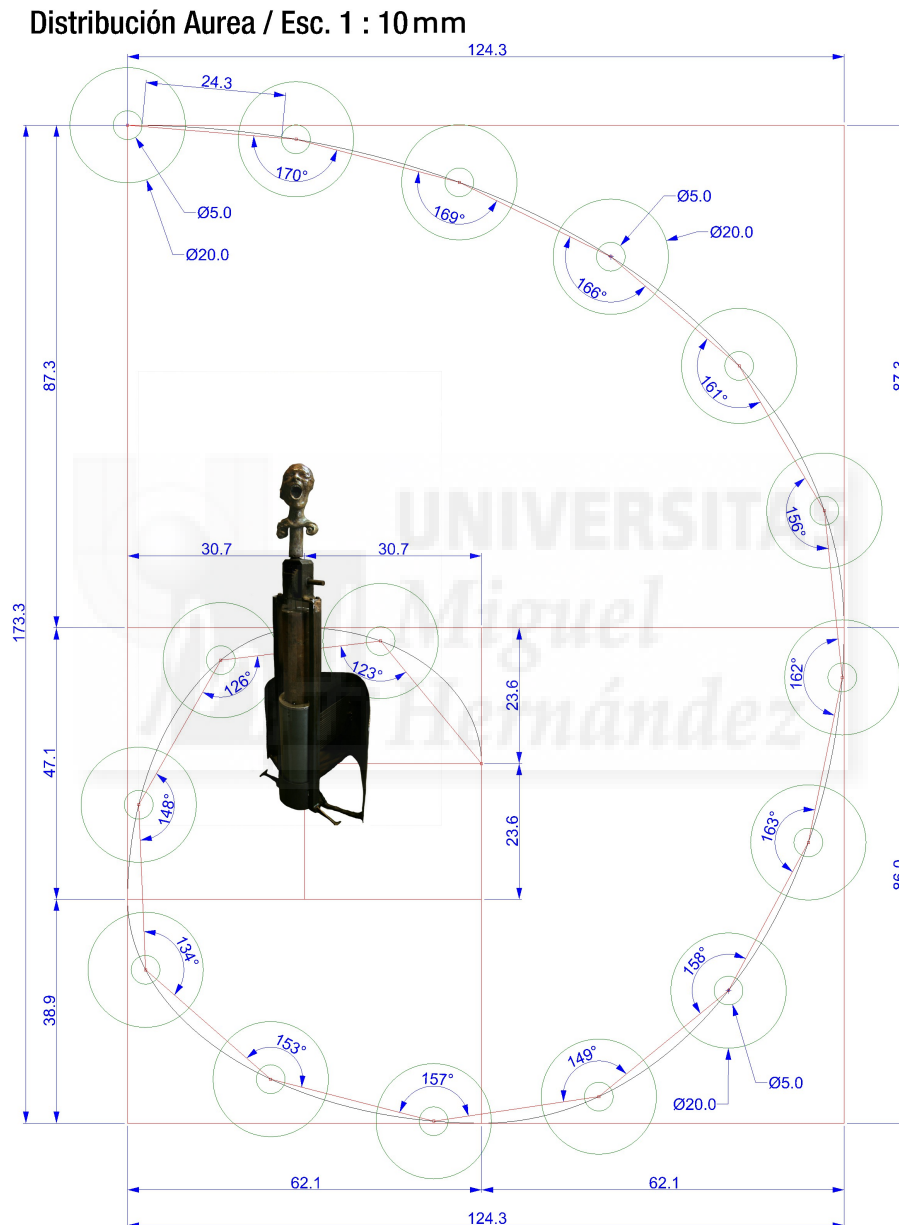
Se practicaron 3 agujeros en el tubo que va unido a la base del cuello, haciendo rosca en los orificios para insertar 3 tornillos, dando sujeción y resistencia a los giros de los engranajes de la pieza inferior al busto.

El soporte de las piezas que dan movimiento a la escultura está fijado a su vez con barras de acero torneado a la caja de resonancia (ver página 16), haciendo ésta de base junto al cilindro de la peana.

La instalación quedaría acotada por la espiral áurea con soportes de acero inoxidable sujetando las 16 fotografías en colodión húmedo como se puede ver en el plano. (ver página 15)

## Resultados

Las esferas de cinco centímetros de diámetro, equivalen a los postes de sujeción de las fotografías de colodión húmedo, realizadas al busto de bronce a modo de retrato. Según la tabla de partes de la instalación (ver cuadro de la página 8) la distribución de la instalación de la pieza, quedaría según se muestra a continuación:



Fig



Figura 12. J. Úbeda:  $5x + 4 + 2 = 4(x + 2) + 3x$  (2015) Busto fundición en bronce a la cera perdida sobre caja de música metálica. 180 x 60 x 55cm





Figura 13. J. Úbeda:  $5x + 4 + 2 = 4(x + 2) + 3x$  (2015) detalle de busto fundición en bronce a la cera perdida.

La caja de música quedó finalmente sonando con un fragmento de una pieza de 1928, el bolero de Ravel, creada por el compositor francés Maurice Ravel (1875-1937). Para el funcionamiento se requiere la manipulación por parte del espectador, que es quien marca el tempo del giro y la melodía.



Figura 14. J. Úbeda:  $5x + 4 + 2 = 4(x + 2) + 3x$  (2015) Detalle peine acero inoxidable y caja de resonancia, parte caja de música.

Abriendo las puertas a líneas de trabajo futuras, cabe la posibilidad de experimentar el retrato con otros materiales, haciendo hincapié en la interacción con el espectador.

Unidos en igualdad, con las incógnitas por hallar o resueltas, en una ecuación de autorepresentación con el denominador común del busto, quedan abiertas las puertas a las analogías, los números, los procesos, los contextos históricos, y un largo etcétera de posibilidades escultóricas, planteando los fenómenos de hibridaciones entre disciplinas artísticas y su influencia en un contexto determinado.

## Bibliografía

### Libros

- Duponchelle, J. (1960). *Materiales para el ceramista. Composición, preparación y empleo*. Barcelona: Editorial Ceac.
- Kandinsky, V. (1996) *De lo espiritual en el Arte*. Barcelona: Editorial Paidós.
- Malishev, A. (1994). *Tecnología de los Metales*. México: Editorial Limusa.
- Ronald D. Y. (1988). *Contemporary patination*, New York: Sculpt Nouveau.
- San Miguel, J.; Martínez-ortiz Rey, C. (1982) *Historia Universal del Arte, Volumen I*. Madrid: Ed. Sarpe.
- Seese, W. S. y Daub G. W. (2005). *Química*. México: Editorial Pearson Educación.
- Ulrich Obrist, H. (2014). *Ai Wei Wei conversaciones*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.

### Referencias tomadas de internet (fuentes electrónicas)

- Academic (2014) *Fórmula empírica* [en línea], URL: <http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/493790> última consulta: [04/04/2015]
- Argelina, J. (2014) *Escultura neoclásica* [en línea], URL: <http://es.slideshare.net/jackerouack/escultura-neoclásica-35198568> [última consulta: 28/02/2015]



- Artifex (2005) *Escultores griegos: Fidias* [en línea], URL: <http://www.artifexbalear.org/fidias.htm> última consulta:[28/03/2015]
- AWAsia (2013) *Ai Weiwei Zodiac Heads Gold at the Arken Museum in Denmark* [en línea], URL: <http://www.absolutearts.com/artsnews/2013/07/25/artspublish/2348919707.html> [última consulta: 28/03/2015]
- Baldin (2013) *La cremación en el mundo romano* [en línea], URL: <http://www.rememori.com/articulos/noticias/la-cremacion-en-el-mundo-romano/> [última consulta: 28/02/2015]
- Leyra, A. M.(2006) *Manierismo en el Arte y Manierismo en la clínica* [en línea], URL: [https://books.google.es/books?id=y7SXVtE0odkC&pg=PA55&dq=messerschmidt+escultor+libro&hl=es&sa=X&ei=PO7yVMKSIMWtU\\_DNg9gO&ved=0CCAQ6AEwAA#v=onepage&q=messerschmidt%20escultor%20libro&f=false](https://books.google.es/books?id=y7SXVtE0odkC&pg=PA55&dq=messerschmidt+escultor+libro&hl=es&sa=X&ei=PO7yVMKSIMWtU_DNg9gO&ved=0CCAQ6AEwAA#v=onepage&q=messerschmidt%20escultor%20libro&f=false) [última consulta: [1/03/2015]
- Ménard, R. (2013) *La vida privada de los antiguos. El trabajo en la antigüedad* [en línea], URL: <https://books.google.es/books?id=0dNdux3hvv0C&pg=RA1-PA266&lpg=RA1-PA266&dq=bustos+dobles&source=bl&ots=nL8mXygDXp&sig=A8fhOA-em85cE2x8nxO5vQzLZ1c&hl=es&sa=X&ei=miEXVZeuH8j1ap6rgogN&ved=0CEAQ6AEwBw#v=onepage&q=bustos%20dobles&f=false> última consulta: [28/03/2015]
- Sijan, M. (2015) *MARC SIJAN, World Leader For Realism in Sculpture* [en línea], URL: <http://www.marcsijan.com/about/> [última consulta: 28/02/2015]



- Timna Segal, T. (2014) *Máscaras del mundo* [en línea], URL: <http://distintosenaigualdad.org/imagenes/documentos/cuadernillos%20talleres/exposicion%20mascaras%20p.pdf> última consulta: [21/03/2015]
- Themusichouse (2014) *The history of music boxes* [en línea], URL: <http://www.themusichouse.com/musich/faqbox.htm#History> [última consulta: 1/03/2015]

### **Tesis doctorales**

- Albaladejo, J. C. (2003). *Fundición a la cera perdida. Técnica del crisol fusible*. Santa Cruz de Tenerife: Ed. Departamento de Pintura y Escultura. Universidad de La Laguna. Tesis doctoral.
- Moreno Pabón, C. (2008). *Diseño y normalización de pátinas en la creación escultórica. Caracterización y procesos técnicos*. Facultad de Bellas Artes, Universidad de Granada. Departamento de escultura. Tesis doctoral.

