

Bellas artes 2021-2022

MENCIÓN: Artes Plásticas

TÍTULO: Victoria 2.0

ESTUDIANTE: Milagros Nicolau Béjar

DIRECTOR/A: David Vila Moscardó

PALABRAS CLAVE:

Escultura, final, evolución, desarrollo, diferencias.

RESUMEN:

Este proyecto consiste en la realización de una obra escultórica en base a la evolución del arte a lo largo de la historia. Se expresa en este caso realizando dos piezas formalmente iguales pero con diferentes características.

Pretendemos visibilizar este desarrollo en la escultura mediante el uso de distintos materiales, así como de diversas técnicas y por tanto obtener como resultado diferentes acabados conseguidos a través de varios procesos de producción. Así mismo se representa la victoria como fin de una etapa.

ÍNDICE

	Pág/s
1. Propuesta y objetivos	04
2. Referentes	05-08
3. Justificación de la propuesta	09
4. Proceso de producción	10-14
5. Resultados	14-19
6. Bibliografía	20

1. PROPUESTA Y OBETIVOS

La idea principal de este proyecto es la realización de dos piezas de una obra perteneciente al período helenístico, la *Victoria alada de Samotracia*. La elección de esta escultura se debe a que la intención es representar el final de un objetivo, en este caso se trata del paso por la universidad, como fin de la etapa estudiantil. Esta figura resultaba ser la idónea para dicho propósito puesto que la obra representa la victoria y que fue creada durante la antigüedad, por lo tanto está dotada con características más tradicionales. Para poder plasmar dichas características decidimos trabajar con bronce, ya que permite crear fielmente el modelo en cera, y seguir trabajando con él una vez reproducido en bronce, además de sus posibles múltiples acabados.

La intención de nuestro proyecto trata de poner en escena dos reproducciones dotadas con particularidades diferenciadas entre sí. Una de las piezas ha de recordarnos a una obra que pertenezca a un período artístico antiguo, mientras que la otra versión trata de representar conceptos más contemporáneos. Dicha diferenciación se podrá apreciar debido a los materiales, al aspecto de las figuras, a su estética. Los materiales escogidos para las reproducciones son el bronce y la resina. Gracias al metal podemos alcanzar acabados oxidados, que nos pueden emular a algo más viejo o antiguo, mientras que la pintura en spray sobre la resina hace que la pieza adquiera cualidades mucho más actuales.

En este proyecto se plantea un reto, tanto en el ámbito personal como en el artístico. Esto se debe por una parte, al nivel de complejidad de la figura elegida para reinterpretar y al laborioso proceso de producción de piezas de bronce, y por otra a la inexperiencia personal trabajando con resina.

Para poder obtener los resultados deseados trataremos de alcanzar los siguientes objetivos:

- Realizar la creación de dos piezas formalmente idénticas.
- Emplear diversas técnicas y procesos, así como hacer uso de varios materiales como bronce, resinas y siliconas.
- Diferenciar dos etapas artríticas distintas mediante las características de cada una de las piezas.
- Representar el concepto de victoria para simbolizar el fin de un proceso.
- Reproducir con la mayor fidelidad posible una obra artística clásica a través de técnicas de creación distintas a la original.

2. REFERENTES

En cuanto a referentes podemos mencionar varios, uno de ellos es Barry x Ball, por una parte en un aspecto conceptual ya que su temática trata de reinventar los hitos históricos del arte utilizando tecnología de escaneo 3D de última generación, software de modelado y las combina con técnicas artesanales centenarias que requieren miles de horas de trabajo manual detallado. Por otra parte debido a su estética puesto que en ambos se muestran esculturas tradicionales con materiales actuales y un aspecto distinto. Crea esculturas extrañas y evocadoras que parecen a la vez antiguas y de la era digital.

Fabio Viale es otro de los referentes que cabe destacar puesto que recrea esculturas clásicas con tatuajes, mezclando así dos corrientes artísticas. De este modo dota sus obras de una estética formal antigua pero que contienen un carácter actual. En gran parte de sus obras muestra la belleza de las piezas de mármol con los colores y formas en tinta. El objetivo en común con el artista es el de crear esculturas con doble identidad, ya que da a viejas obras maestras una segunda vida, una contemporánea.

Fabio Viale: *Kouros*, 2020, 80 x 54 x 31 cm. Escultura, mármol blanco con pigmento. <fabioviale.it > [consulta: 23/05/22]

Jack of the Dust trabaja fabricando piezas de resina generalmente y empleando moldes de silicona y fibra de vidrio para poder realizarlas. Lo relacionamos con nuestro trabajo debido a que tanto los materiales como los procesos de producción son parecidos a los que hemos empleado. Además cabe destacar que últimamente también está incorporando en sus creaciones obras de períodos históricos pasados, lo que visualmente nos recuerda a nuestro proyecto.

Jack of the Dust: *Venus & Gaddi* , 60,96 x 28,44 x 24,38 cm. Escultura, resina y acero. https://jackofthedust.com/ [última consulta: 13/06/22]

En este caso el referente a destacar es el libro de Arnold Hauser, *Historia social de la literatura y el arte I y II.* Con esta lectura se puede comprender mejor el contexto en el que se creaban las diversas disciplinas artísticas durante diferentes épocas de cambios constantes.

Y por último hacer mención a una serie llamada *Élite*, en la que durante los primeros capítulos varios alumnos luchan por conseguir el trofeo que la escuela otorga al mejor estudiante. Dicho trofeo no es nada más ni nada menos que una representación a escala de la *Nike de Samotracia*. Coincidiendo así temáticamente con la obra a realizar.

Fotograma serie *Élite*. Netflix. <mark>Temporada 1</mark>. Episodio 8. Min.17:24.

3. JUSTIFICACIÓN DE PROPUESTA

Desde que somos pequeños comenzamos a asistir a centros educativos, en los que te vas formando y vas evolucionando durante una serie de años. Cuando todo este largo proceso acaba, sientes alegría al obtener la recompensa por los esfuerzos realizados pero también nostalgia de sentir que acaba una bonita etapa de la vida. Es por este motivo por el que he sentido la necesidad de materializar ese sentimiento de satisfacción. Y así, de este modo, poseer algo físico que al verlo haga recordar el esfuerzo empleado para lograr ciertos objetivos.

A lo largo de los años se han empleado cientos de materiales para crear esculturas, tales como el mármol, la piedra, diferentes tipos de metales... Pero con el paso del tiempo se han ido introduciendo otros como pueden ser el cartón, la resina o el plástico. Desde una perspectiva personal considero que los más recientes por lo general son menos resistentes que los que se usaban antiguamente. Aún así cada vez se van incorporando al mundo del arte más materiales, los cuales tienen características muy diversas entre sí. Esto se debe tanto a su reciente aparición como también a su gran accesibilidad, ya que son más económicos, y muchas veces a demás son más fáciles de trabajar que otros, obteniendo resultados similares en algunos aspectos.

La idea gira en torno a la creación de dos figuras que siendo formalmente iguales posean características diferenciadas entre ellas. Los materiales que hemos seleccionado son el bronce, ya que es un metal utilizado desde la antigüedad por una gran cantidad de artistas hasta el día de hoy, y por tanto da lugar a representar la escultura más tradicional. En contraposición el siguiente material a trabajar es la resina, debido a que este tipo de elementos han sido introducidos en el mundo del arte durante las últimas décadas. Por tanto trabajaremos una de las piezas con un metal tradicional y la otra con un compuesto considerado un material más actual y con el que es relativamente sencillo trabajar. Es por este motivo por lo que se producen dos figuras, la que representa la antigüedad de un material como el bronce, y la de resina para mostrar uno más actual pero también a su vez bastante rígido y duradero.

El motivo de elegir recrear una escultura clásica va más allá del de representar la victoria como fin de un proceso. Antiguamente trataban de alcanzar el ideal de perfección, cuidaban el más mínimo detalle y podían emplear años en la producción de sus obras. Hemos pretendido combinar el trabajo tradicional con nuevas técnicas de nuestros tiempos para dotar la obra de un carácter contemporáneo.

Otra de las finalidades de esta obra consiste en plantear un reto personal, ya que para obtener los resultados que queremos se deben llevar a cabo costosas técnicas (debidas al modelo) que quería demostrarme que era capaz de realizar.

Para finalizar el título de la obra hace un giño a la era digital. Cobra un doble sentido por las dos piezas y por el significado de 2.0. Además a diferencia de la obra original que se puede apreciar en un museo, este proyecto sólo se podrá apreciar a través de internet.

4. PROCESO DE PRODUCCIÓN

Ya desde el inicio del proyecto teníamos clara la idea de querer trabajar con bronce, puesto que tras haber realizado alguna que otra experimentación con dicho material, queríamos aumentar el nivel de complejidad de las piezas. Para poder llevar a cabo el desarrollo de las piezas se han tenido que realizar diversas técnicas.

Para empezar hay que construir un modelado de la obra a recrear. En este caso hemos empleado una pasta de modelar que seca al aire y se reblandece con calor, de modo que se pudieran ir haciendo las modificaciones necesarias hasta obtener el resultado esperado. Seguidamente lo que hacemos es un molde mediante silicona y vendas de escayola. En un inicio la intención era emplear silicona y fibra de vidrio para ello, pero debido a problemas en su desarrollo finalmente hemos optado por usar las vendas. Una vez ya tenemos el molde hecho procedemos a crear la reproducción en cera para posteriormente comenzar con el proceso de fundición. Sobre la reproducción en cera procedemos a incorporar los bebederos, y continuaremos con el proceso aplicándole la goma laca, el grafito, y los correspondientes baños de "papilla" y moloquita. Cuando ya tenemos todo esto comenzamos con el proceso de descere y fundición de la pieza. Finalmente descascarillamos la figura, le cortamos los bebederos y retocamos lo necesario para conseguir el acabado deseado. Por parte con el molde que ya hemos realizado procedemos a crear la otra figura en resina de poliéster. Para este proceso es necesario mezclar bien la resina con el catalizador correspondiente y verter la mezcla en el interior del molde. Una vez transcurrido el tiempo de secado procedemos a desmoldar la figura. Esto nos resultó bastante complejo ya que debido a una fuga el molde se quedó pegado por algunas partes. Para finalizar cuando ya tenemos la pieza en resina le proporcionamos un acabado con pintura en spray. Hemos elegido este acabado puesto que este material también ha cobrado más importancia en el arte durante los últimos años.

La mayoría de procesos a seguir los habíamos trabajado con anterioridad, si bien en modelos más sencillos de realizar formalmente. La reproducción del modelo en cera salió bien a la primera, así como el de bronce. Mientras que para conseguir la de resina hemos tenido que sopesar varios obstáculos. A la hora de realizar el molde en silicona nos surgieron problemas, ya que para realizar el molde lo suficientemente grueso se necesita más material del que disponíamos en ese momento. Es por esto por lo que quedó más fino y endeble de lo que pretendíamos en un inicio. Posteriormente a causa de las bajas temperaturas la fibra de vidrio no curó lo suficientemente rápido y el exceso de peso supuso la rotura de una de las alas del modelo. Tras su reparación decidimos sustituir la fibra de vidrio y finalizar ese proceso con las vendas de escayola. Para la segunda pieza primero hicimos una prueba con resina epoxi, la cual tiene unas 72 horas de curado, y salió mal debido a una serie de fugas en el molde. Estos acontecimientos supusieron tomar la decisión de probar con resina de poliéster, ya que seca bastante más rápido y las características son muy similares.

Estas contrariedades forman parte de los procesos de desarrollo, habíamos tenido en cuenta posibles fallos, pero lo que no era de esperar es la gran cantidad de veces que íbamos a errar. Una vez realizados dos intentos fallidos con resina epoxi, decidimos optar por un material similar pero de secado más rápido, como es la resina de poliéster. Gracias a su mayor velocidad para endurecerse nos ha permitido sopesar el problema de las fugas y conseguir el modelo.

Fig. 1. Inicio modelado.

Fig.2.Modelado finalizado.

Fig.3.Modelo en cera ya con bebederos.

Fig.4. Reproducción en bronce del modelo.

Fig.5. Pieza de resina en proceso.

5. RESULTADOS

En cuanto a los resultados cabe resaltar el acabado de la figura creada en broce, que tras muchas horas de trabajo y finalmente empleando pátinas para su acabado ha adquirido un aspecto estético que podía emular obras de épocas pasadas. Respecto los acabados de la pieza en resina no son los que esperábamos obtener en un inicio. Después de sopesar varias contrariedades y cambiar de un tipo de resina a otra al menos hemos conseguido reproducir de algún modo la pieza. No se trata de dos piezas idénticas, debido a las reparaciones y reconstrucciones de una de las figuras, esto ha supuesto unas diferencias formales notables entre ellas, principalmente en las alas.

Aún así varios de los objetivos propuestos han podido ser cumplidos y las dos piezas creadas están dotadas de características diferenciadas entre ellas.

A lo largo de los años de carrera hay momentos en los que te sientes frustrado, disgustado, enfadado con uno mismo, en ocasiones por la incapacidad de realizar todos los objetivos personales planteados. Pero también los hay de satisfacción personal y orgullo cuando alcanzas las metas propuestas. Con el desarrollo de estas piezas hemos revivido todas esas emociones encontradas, tanto por el proceso creativo de la figura en bronce, con el que hemos disfrutado mucho, como por el de la de resina, la cual ha requerido de varios intentos fallidos hasta su reproducción. Esta parte es la que más agobio y rabia nos ha causado, ya que en varias ocasiones nos planteamos desistir y dejarla inacabada.

En conclusión hemos podido realizar una de las piezas satisfactoriamente mientras que la segunda tras mucho desgaste físico, psicológico y económico hemos tomado la decisión de mostrar en el proyecto el resultado más conseguido. Si bien estas contrariedades le han aportado a la figura un aspecto distinguido.

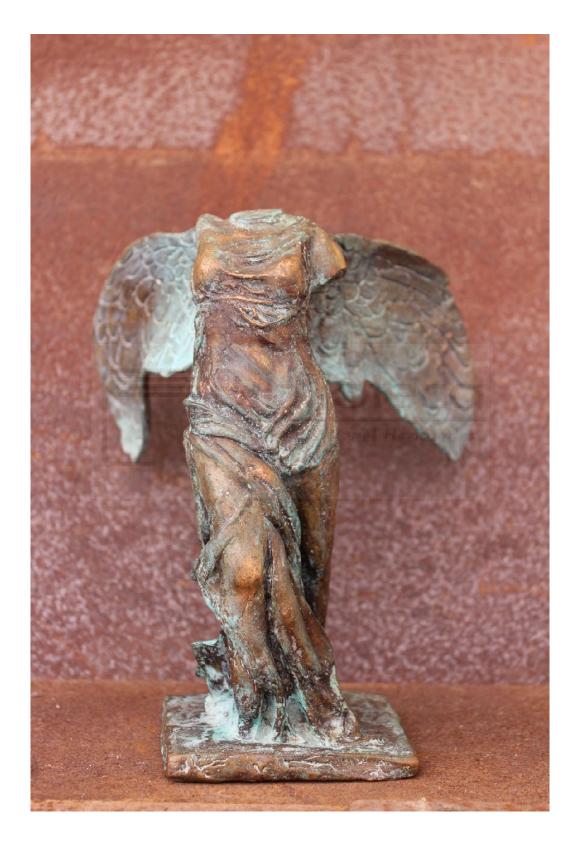

Fig.6. Milagros Nicolau Béjar. Victoria 2.0 (2022). Medidas: 20 x 17 x 17.5 cm. Edición limitada de 1. Escultura de bronce.

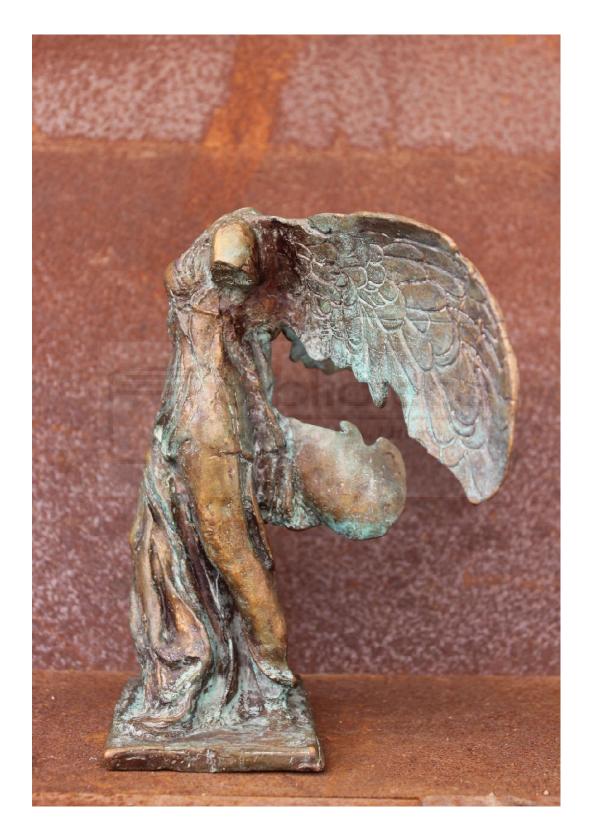

Fig.7. Perfil de la pieza.

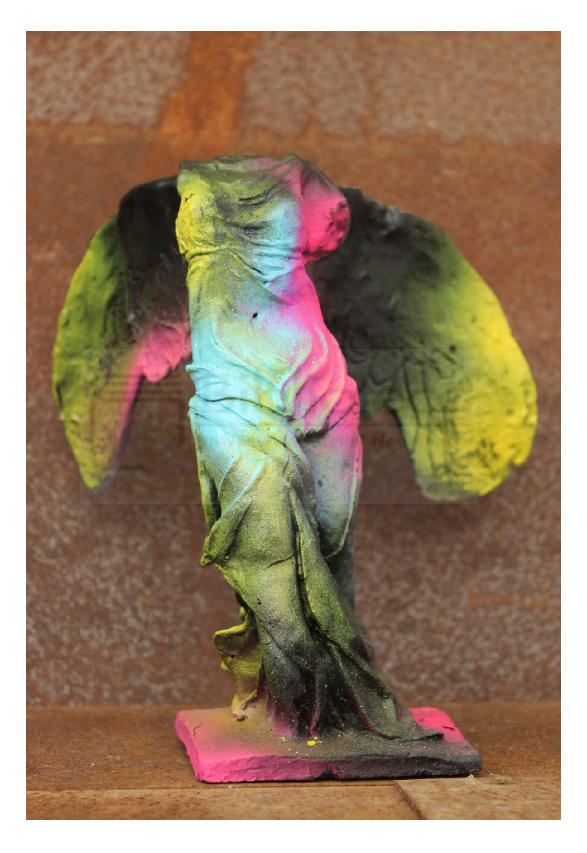

Fig.8. Milagros Nicolau Béjar. Victoria 2.0 (2022). Medidas: 20 x 17 x 14 cm. Edición limitada de 1. Escultura de resina de poliéster

Fig.9. Perfil de la pieza.

Fig.10. Ambas piezas acabadas.

6. BIBLIOGRAFÍA

Libros:

- Hauser, A. (1957). Historia social de la literatura y el arte I. Editorial Debolsillo.
- Hauser, A.(1957). *Historia social de la literatura y el arte II.* Editorial Debolsillo.

Referencias tomadas de internet (fuentes electrónicas):

- Ball, B. (2008-2013) *Envy*. [Escultura, ónix mexicano y acero inoxidable] URL https://www.barryxball.com/masterpieces-1 [última consulta: 20/04/22]
- Dust, J. (2022) *Venus & Gaddi*. [Escultura, resina y acero inoxidable] Obra en venta. URL https://jackofthedust.com/products/venus-gaddi-01 [última consulta: 20/04/22]
- Viale, F. (2020) *Kouros*. [Escultura, mármol blanco con pigmento] Obra en venta. URL http://www.fabioviale.it/ [última consulta: 23/05/22]

Tesis doctoral:

- Vila Moscardó, D. (2015). *La revolución de la cascarilla cerámica*. Facultad de Bellas Artes. Universidad Miguel Hernández, Altea. Tesis doctoral.

