

tf g

memoria

bellas artes

2022

MENCIÓN: Artes plásticas

TÍTULO: Serie 'Para no olvidarme de mí'

ESTUDIANTE: Fernández Scala, Josean

DIRECTOR/A: Vila Moscardo, David

PALABRAS CLAVE: _____

Escultura, serie, fundición, latón, recuerdos, miedo.

RESUMEN: _____

'Para no olvidarme de mí' es una serie de obras escultóricas realizadas con la técnica de fundición a la cera perdida con molde de cascarilla cerámica mediante el proceso de microfusión con colada por volteo basadas en una obra propia que nace de un análisis propio y búsqueda de una solución plástica al miedo que tengo a perder la memoria. Se trata de la creación de siete piezas figurativas, representando con cada una todas las etapas importantes de mi vida, relacionadas con las personas y animales que más han influido en ella hasta el momento.

Índice

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos	4 - 4
2. Referentes	5 - 6
3. Justificación de la propuesta	7 - 8
4. Proceso de Producción	9 - 10
5. Resultados	11 - 18
6. Bibliografía	19 - 19

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS

1.1. Propuesta

El proyecto consta de la creación de una serie de piezas producidas con la técnica de fundición a la cera perdida con molde de cascarilla cerámica mediante el proceso de microfundición con colada por volteo basándome en una obra propia muy significativa para mí llamada *'Para no olvidarme de mí'* (2021). Dicha obra fue la creación de un libro escrito a mano con formato de diario en el que describo la mayoría de acontecimientos que recuerdo sucedidos en mi vida. Es un libro en formato A5 de 164 páginas divididas en 24 capítulos, uno por cada año de mi vida.

La idea de esta obra surge del único miedo que tengo: perder la memoria. La memoria es lo que nos forma como personas, nuestras vivencias nos convierten en lo que somos. No quiero perder eso.

Partiendo del libro, recogí diversas historias o etapas relacionadas principalmente con personas o animales influyentes en mi vida y realicé una pieza por cada una de ellas. Se trata de una serie de siete piezas figurativas de un tamaño aproximado de 11cm. Al ser una serie y tratarse de piezas tan diferentes entre ellas, quise darles hegemonía, un parecido estético final que trata de oxidar las piezas con los mismos tonos de azul y negro y de resaltar ciertos detalles dejando ver el color dorado del latón pulido.

Al estar basada en mi vida, esta serie tiene un orden cronológico. La primera (**fig. 11**) representa a mi familia cercana, que son mis padres y mis hermanas. La segunda (**fig. 13**) a la parte de mi familia que vive en Argentina, que son abuelas, abuelos, tías, tíos, primas y primo. La tercera (**fig. 15**) a mis perros. La cuarta (**fig. 17**) está relacionada con mis amistades de mi ciudad, los de la infancia, los de "toda la vida". La quinta (**fig. 19**) es el crecimiento personal que tuve mudándome a Altea. La sexta (**fig. 21**) representa tanto el año que viví en Tenerife como a la gente que conocí allí. Y la séptima (**fig. 23**) pertenece a la persona a la que pertenece mi corazón, mi pareja.

1.2. Objetivos

- Crear una serie escultórica original que permita recopilar los acontecimientos más relevantes de mi vida hasta el momento.
- Realizar un estudio introspectivo que me permita identificar y sintetizar en siete elementos los momentos o etapas más representativos de mi vida para perpetuarlos con su materialización.
- Mejorar mi capacidad de creación en la técnica de fundición a la cera perdida con molde de cascarilla cerámica mediante el proceso de microfundición con colada por volteo.
- Conseguir con el resultado final una hegemonía que permita identificar cada uno de los elementos y mantener el carácter de serie escultórica.

2. REFERENTES

En este apartado aparecen mis referentes, tanto visuales como conceptuales. Es realmente difícil recopilar todos los referentes que influyen en uno mismo para crear obra, ya que nos vamos nutriendo de información durante toda nuestra vida e inconscientemente nos quedamos con lo que nos interesa.

2.1. Referentes visuales

Un artista que me resulta muy interesante es Jorge Marín, México, 1963. Realiza esculturas humanas realistas añadiéndoles elementos como alas, máscaras, esferas, etc. Lo considero un referente porque recojo el cuidado en la estética final de sus piezas, que las dota de una coloración rojiza provocada con óxido.

Biblioteca
UNIVERSITAS Miguel Hernández

Fig. 1. Jorge Marín: *'Imber Uber'* (2012), bronce, 72x56x70 cm.

Otro artista que me resulta atractivo es Thomas Leroy, Bélgica, 1981. Crea obras figurativas desproporcionadas principalmente por la cabeza, haciéndola extremadamente grande y dando la sensación de pesada. Lo considero otro referente porque me gusta fijarme en su manera de tratar elementos y formas figurativas y deformarlas sin dejar de identificar el motivo representado.

Fig. 2. Thomas Leroy: *'Over and over'* (2009), bronce, 45x90x100 cm.

2.2. Referentes conceptuales

Uno de mis referentes conceptuales pertenecientes al mundo del arte es José Requena Nozal con su obra *'El laberinto de la memoria'*, 2018 (Fig. 3). Lo escogí como referente porque en esta obra habla de la dureza del Alzheimer, la enfermedad degenerativa con la que las personas que la sufren pierden la memoria. Ese es mi temor, perder la memoria.

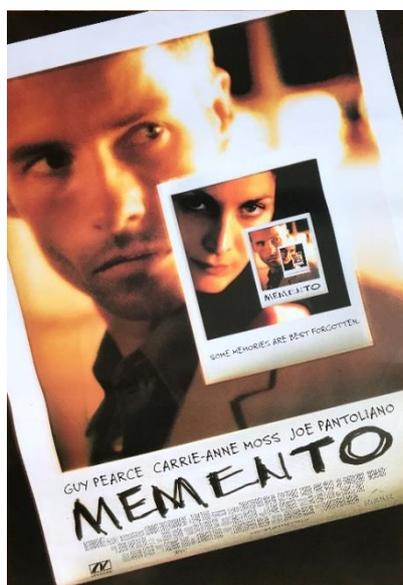
Fig. 3. José Requena Nozal: *'El laberinto de la memoria'*. 2018. Pintura. Acrílico sobre lienzo. 630 x 270 cm.

'La memoria es una sustancia de lo más extraña. Funciona por apego. Si algo logra impactarnos o conmovernos se quedará con nosotros. Si no, desaparecerá en el torrente de emociones cotidianas en el que nadamos.'

El ser humano lleva milenios empeñado en crear herramientas para fijarla. Primero inventó el arte para no olvidarse de sí mismo. Más tarde la escritura. Luego la fotografía. Y toda expresión plástica. Pero el verdadero misterio de la memoria es que ésta puede retornar cuando menos se la espera. Y cuando eso sucede nos deja la profunda sensación de tener dentro de nosotros una sustancia tan invisible como poderosa.'

José Requena Nozal lo sabe, y ha construido este "laberinto" para que tú, explorando sus pliegues, encuentres ese recuerdo perdido que puede darle sentido a TODO. Así es el arte. Y la memoria.'

Javier Sierra sobre la obra de Requena Nozal, Premio Planeta 2017.

Otro referente conceptual siempre fue para mí la película *'Memento'*, Christopher Nolan, 2000. En esta película me fijo porque su protagonista es un hombre no puede almacenar memoria a corto plazo, eso quiere decir que los sucesos del día a día no los puede recordar, pero sí su nombre y dónde vive, por ejemplo. Cada día saca una foto a la que le escribe una palabra o una frase, así como se hace tatuajes él mismo para cuando vuelva a perder la memoria tener eso de referencia, un sitio por el que empezar. El acto de apuntar o fotografiar las cosas que te van sucediendo para que no se olviden me resulta interesante.

Fig 4. Cartel promocional de *'Memento'*, Cristopher Nolan, 2000.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

El mayor miedo que tengo es perder la memoria. La memoria es lo que nos forma como personas, nuestras vivencias nos convierten en lo que somos. No quiero perder eso.

“Los recuerdos modelan nuestras acciones, nos acompañan y nos dan sentido del yo. Sin recuerdos no sabríamos cómo somos, como fuimos alguna vez ni quiénes deseáramos ser en un futuro memorable. Somos la suma de nuestros recuerdos”.

Ackerman, Diane: *Magia y alquimia de la mente*, Buenos Aires, El Ateneo, 2005, pp. 95-97 y 110.

De aquí nace mi obra *‘Para no olvidarme de mí’*, 2021 (Fig. 5), un libro escrito a mano con formato de diario en el que describo la mayoría de acontecimientos que recuerdo sucedidos en mi vida, en la cual he basado esta serie de piezas con el mismo título. Decidí seguir la misma temática de trabajo y crear piezas relacionadas con mi miedo. Tengo 24 años, muchas historias y vivencias, muchas etapas diferentes en mi vida, todas escritas y contadas, pero ¿cuáles podía elegir para ser representadas?

Fig. 5. Detalle de la pieza *‘Para no olvidarme de mí’*, 2021.

En obras anteriores, he estado trabajando la misma temática: los recuerdos. Mi manera de simbolizar los recuerdos ha sido con esferas o círculos y formas orgánicas abstractas, pero esta vez quería hacer algo diferente, así que decidí realizar piezas figurativas.

Me percaté de muchos detalles después de releer mi libro, pero el más importante fue que todas las historias están relacionadas con personas o animales importantes. No hay historia o etapa en mi vida en la que no haya influido gente. Me interesó seguir por esa línea y dividir las etapas en personas que influyeron en cada una. Como el libro es un diario, está escrito en orden cronológico, y así es mi serie.

Desde que nací las personas que influyeron en mi vida fue mi familia más cercana: mis padres y mis dos hermanas. Tengo muchísimos recuerdos con cada una de ellas, pero lo que más me marcó son los vídeos caseros que grababa normalmente mi madre y que de vez en cuando revemos para recordar. También recuerdo los viajes en coche cuando nos íbamos de viaje todos juntos en el coche escuchando música con los radiocasetes. Así nace la primera pieza: *‘Casete’* (Fig. 11).

La segunda pieza está relacionada con la parte de mi familia que vive en Argentina. Para esta pieza evoqué una historia graciosa que me ocurrió en la comunión de mi prima el año 2006. En el banquete me disponía a ir al baño por un pasillo estrecho de mesas y sillas. Un señor (que resultó ser el abuelo de mi prima) colocó una silla en mi camino cortándome el paso, cosa que yo no entendí. Me dispuse a quitarla para pasar y, en el momento de apartarla, el señor se intentó sentar. Obviamente, al no haber silla se desplomó justo delante de mis ojos y todo el mundo se empezó a reír, como si lo hubiera hecho a propósito. Así nace '*Silla*' (Fig. 13).

La tercera pieza es simple, representa a mis perros: Alfajor y Dulce. Se titula '*Collares*' (Fig. 15).

La cuarta pieza representa mi etapa de infancia y adolescencia, y está relacionada con mi grupo de amistades de Benicasim. Tengo tantas historias y recuerdos que me fue difícil escoger el adecuado para englobarlas a todas y todos, pero considero haber elegido bien. Siempre que nos juntamos recordamos las historias de apuestas que hacíamos jugando a juegos recreativos, como los bolos, el billar, los dardos, etc. Esta se titula '*Bolo*' (Fig. 17).

La quinta pieza describe mi crecimiento personal desde que me mudé a Altea con 18 años para estudiar, pero me quedé. Han sido siete años de vivencias y experiencias que me han formado como la persona que soy. Así nace '*Plantita*' (Fig. 19).

La sexta pieza pertenece a mi estancia en Tenerife el curso 2017/18, a toda la gente que conocí y todo lo que visité, en especial a uno de mis sitios favoritos. Se llama '*Fachada*' (Fig. 21).

Y la séptima pieza representa a mi actual pareja, la persona de la que me siento más afortunado de haber conocido, Aida. La pieza la titulé '*Luna*' (Fig. 23).

Y con esta serie de siete obras escultóricas de pequeño formato se compone esta serie formada por los elementos más representativos de mi vida y mis recuerdos.

4. PROCESO DE PRODUCCIÓN

Desde el nacimiento de este proyecto, tenía clara una cosa: iba a utilizar la técnica de fundición a la cera perdida por microfusión. Era una decisión tomada no sólo por lo que disfruto con el proceso como con los resultados, si no por las circunstancias y medios que tenía a mi disposición y debía aprovechar.

La técnica de fundición es un proceso complejo y al que hay que dedicarle su debido tiempo, ya que, si no lo sigues correctamente, se pueden cometer errores con consecuencias irreparables o fatales.

En primer lugar, se realizan los modelos en cera. Se puede realizar de diversas maneras, con moldes, sobre el motivo directamente, etc; pero en mi caso fue modelando directamente sobre ella. Como se observa en la **Fig. 6** realicé todas las piezas con la ayuda de un soldador de estaño sobre placas de cera creadas con un molde de escayola.

Después, se realiza la copa-crisol y se suelda al modelo con un árbol de colada compuesto por varillas de cera. Cuando está bien soldado, comenzamos con el proceso de baños en el siguiente orden y con sus respectivos tiempos de secado:

Goma-laca (seco al tacto) – (**Fig. 7**) Grafito con sílice coloidal (1h) – Papilla de harina de moloquita con sílice coloidal (1h) – (**Fig. 8**) Papilla + moloquita de grano fino (4h) – Papilla + moloquita de grano fino (4h) – Papilla + moloquita de grano grueso (4h)

Fig. 6. Modelo en cera de la pieza 'Fachada'.

Fig. 7. Árbol de colada completo con su primer baño de grafito y sílice coloidal. Modelo de la pieza 'Fachada'.

Fig. 8. Árbol de colada completo con su primer baño de papilla de moloquita y sílice coloidal más moloquita de grano fino. Modelo de la pieza 'Bolo'.

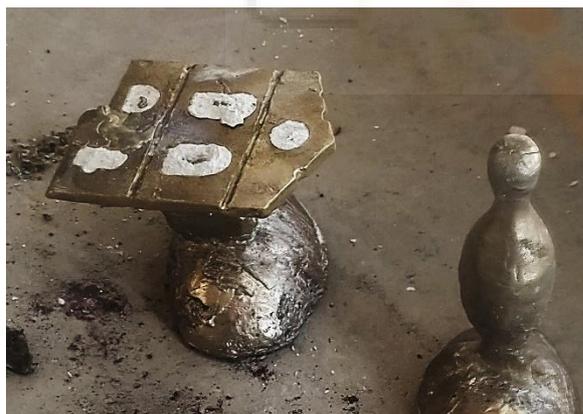
Posteriormente, empieza el proceso de descere, así como la cocción del material cerámico. Como bien dice su nombre, perdemos el modelo de cera y el árbol de colada en este proceso, pero así se queda el molde hueco para que entre el bronce o, como es mi caso, el latón fundido.

Si la pieza ha sufrido algún daño en este proceso, como alguna grieta por contraste de temperatura o dilatación de la cera, algún golpe, alguna rotura, etc; se refuerza con fibra de vidrio empapada en papilla. Después, se le da un baño de seguridad de papilla y cuando está seca se aspira el interior para que no haya ningún resto de algún material que no nos interese.

En cuanto está lista, la pieza se mete en el lecho de colada precalentado y con la ayuda de un soplete se comienza a fundir el metal. En el momento que vemos que el metal está completamente fundido sacamos la pieza con unas tenazas, la volteamos para que el metal se introduzca en el interior del molde y la colocamos en el soporte de varillas hasta que se enfríe y endurezca (Fig. 9).

Fig. 9. Detalle del momento que la pieza se gira para que el metal fundido se introduzca en el interior del molde hasta que se enfríe. Modelo de la pieza 'Bolo'.

En el momento que se ha enfriado, podemos proceder al descascarillado. Con la ayuda de un martillo y de un cincel o puntero, rompemos el molde de moloquita y nos quedamos con la pieza en crudo (Fig. 10).

Fig. 10. Detalle del momento en el que las piezas se han enfriado y se les quita la cascarilla cerámica, dejando ver el metal sin pulir. Detalle de las piezas 'Fachada' y 'Bolo'.

Por último, cortamos el árbol de colada y pulimos las piezas. Con ayuda de diversos ácidos y calor directo, las oxidamos y le damos la estética deseada. En mi caso, me decidí por el óxido con tonos azulados y negros, resaltando ciertos detalles de cada una de las piezas dejando a la vista el color dorado del latón.

Para acabar, le di una capa de cera de ebanista para cortar el efecto de oxidación y así concluir con la estética de las piezas.

5. RESULTADOS

En cuanto a resultados, he logrado mi objetivo. La estética de las piezas concuerda con lo que estaba buscando y con lo que me gustaría transmitir con ellas. Además, cuentan con una gran carga emocional personal que he intentado plasmar en ellas.

Fig. 11. Josean Fernández Scala: 'Casete' (2022), fundición de latón a la cera perdida por microfusión, 6,5x9x1 cm.

Fig. 12. Detalle de 'Casete' (Fig. 11)

Fig. 13. Josean Fernández Scala: 'Silla' (2022), fundición de latón a la cera perdida por microfusión, 9x4,5x5 cm.

Fig. 14. Detalle de 'Silla' (Fig. 13)

Fig. 15. Josean Fernández Scala: 'Collares' (2022), fundición de latón a la cera perdida por microfusión, 8x8x1,5 cm y 6x6x1,5 cm.

Fig. 16. Detalle de 'Collares' (Fig. 15)

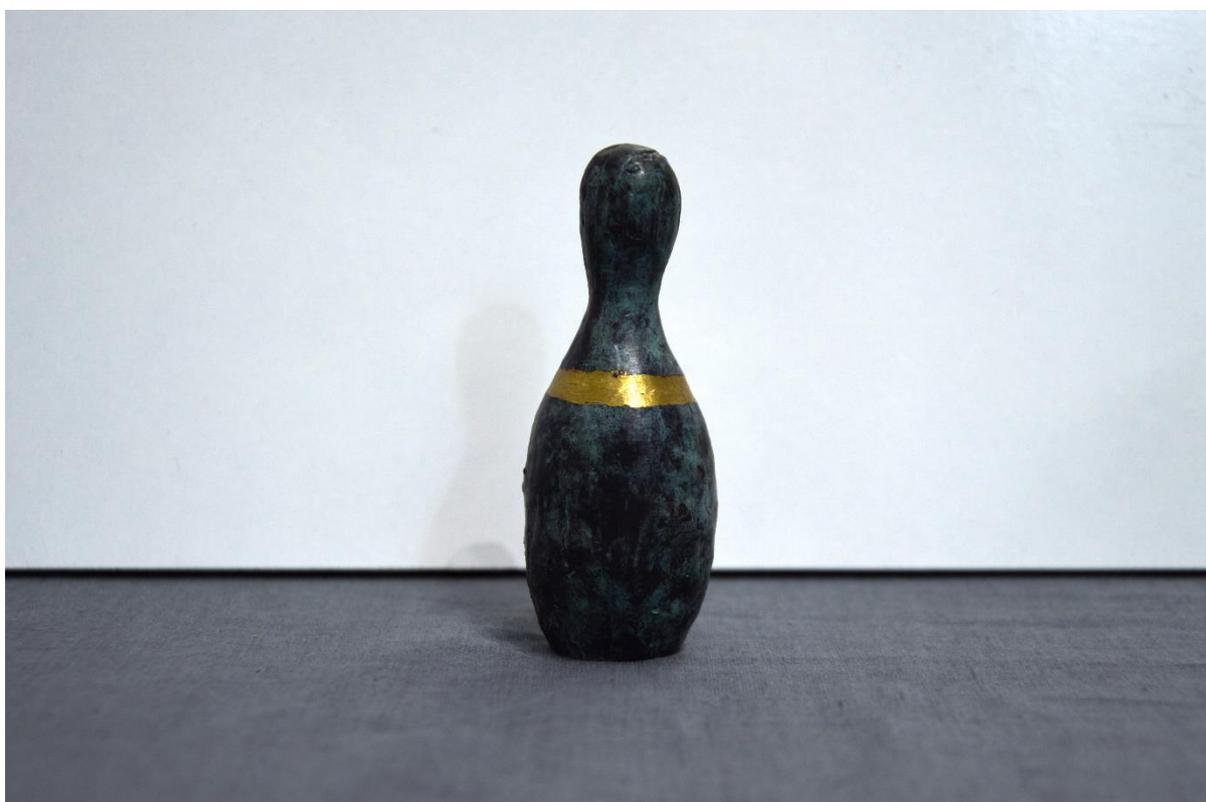

Fig. 17. Josean Fernández Scala: '*Bolo*' (2022), fundición de latón a la cera perdida por microfusión, 9x3,5x3,5 cm.

Fig. 18. Detalle de '*Bolo*' (Fig. 17)

Fig. 19. Josean Fernández Scala: '*Plantita*' (2022), fundición de latón a la cera perdida por microfusión, 11,5x3x6,5 cm.

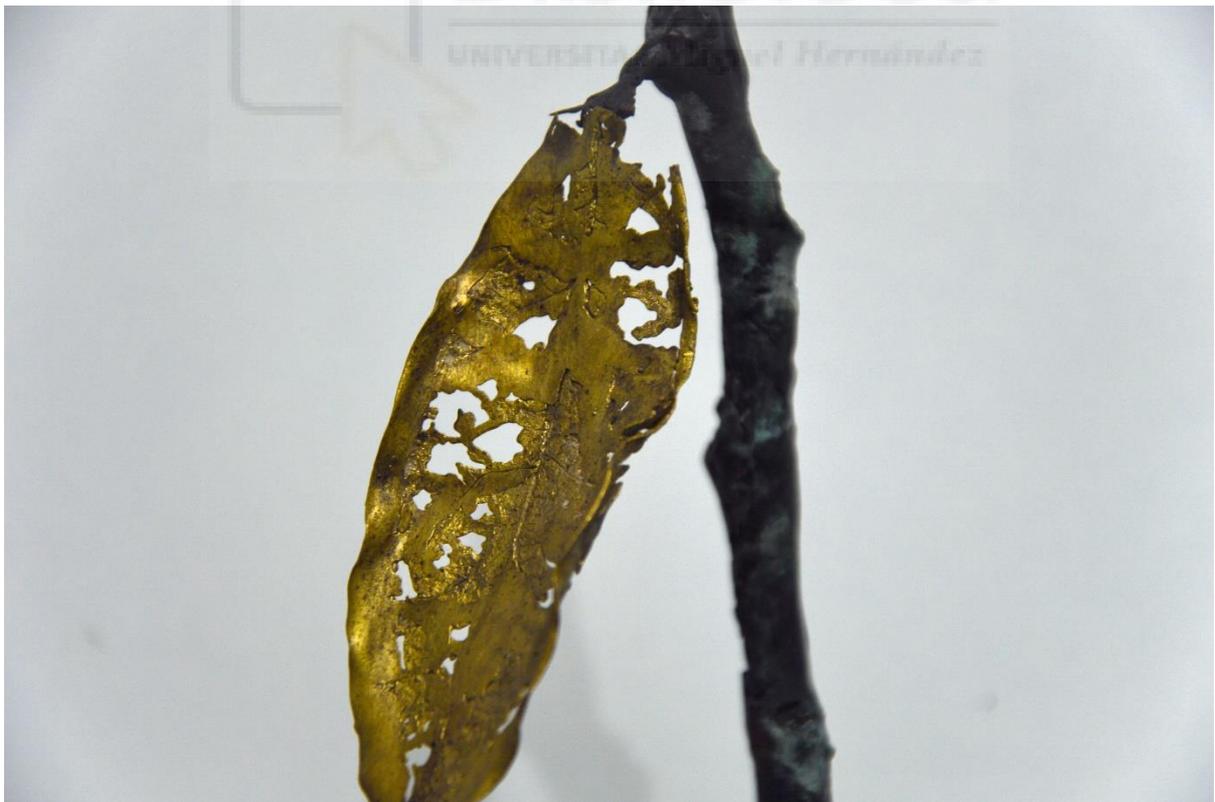

Fig. 20. Detalle de '*Plantita*' (Fig. 19)

Fig. 21. Josean Fernández Scala: '*Fachada*' (2022), fundición de latón a la cera perdida por microfusión, 10,5x7,5x0,5 cm.

Fig. 22. Detalle de '*Fachada*' (Fig. 21)

Fig. 23. Josean Fernández Scala: 'Luna' (2022), fundición de bronce a la cera perdida por microfusión, 10,5x8,5x1 cm.

Fig. 24. Detalle de 'Luna' (Fig. 23)

He acabado satisfecho con mi trabajo realizado, ya que tanto el proceso de investigación previo como la posterior realización de las piezas con la técnica de fundición me han parecido interesantes y he podido desarrollar positivamente mis capacidades de creación.

Esta es una serie de piezas que puede seguir aumentando a lo largo de los años, cuando siga encontrando gente importante para mí y las etapas de mi vida sigan cambiando, y eso me interesa. Me interesa la idea de no dar por finalizado este proyecto y que, además, sea algo representativo propio que dejo para el futuro.

6. BIBLIOGRAFÍA

- María José Zanón Cuenca, David Vila Moscardó, Juan Fco. Martínez Gómez de Albacete, Imma Mengual Pérez (2019), 'Fundición a la cera perdida con molde de cascarilla cerámica. Publicación docente', Universidad Miguel Hernández de Elche, ISBN: 978-84-16024-84-1.

Del siguiente enlace extraje la fotografía de la obra de Requena Nozal (**Fig. 3**) y la cita de Javier Sierra.

- <https://www.requenanozal.com/2-gran-formato>

Del siguiente enlace extraje información sobre la vida, obra y exposiciones del artista José Requena Nozal.

- <https://apintoresyescultores.es/tag/jose-requena-nozal/>

Del siguiente enlace extraje información sobre exposiciones de Requena Nozal.

- <https://www.arteinformado.com/guia/f/requena-nozal-181030>

Del siguiente enlace extraje la fotografía de la obra de Marín (**Fig. 1**) e información sobre el artista.

- <https://elhurgador.blogspot.com/2013/10/jorge-marin-escultura.html>

El siguiente enlace es la página web oficial del artista Jorge Marín.

- <https://www.jorgemarin.com.mx/>

Del siguiente enlace extraje información sobre la vida y obra de Marín.

- https://en.wikipedia.org/wiki/Jorge_Mar%C3%ADn

Del siguiente enlace extraje la fotografía e información técnica sobre la obra de Leroy (**Fig. 2**)

- <https://artmap.com/rodolphejanssen/exhibition/thomas-leroy-2009>

Del siguiente enlace extraje información sobre la vida y obra del artista Thomas Leroy.

- https://nl.wikipedia.org/wiki/Thomas_Leroy

Del siguiente enlace extraje información de la obra de Leroy.

- <https://www.elsoldesanluis.com.mx/cultura/conociendo-la-obra-escultorica-de-thomas-leroy-el-peso-de-los-pensamientos-7012805.html>

Del siguiente enlace extraje la ficha técnica completa y fotografía promocional (**Fig. 4**) de película 'Memento'.

- <https://www.filmaffinity.com/es/film931317.html>