

14.
29

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA
DE MEXICO

ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLASTICAS

“EFECTO Y PROCESO DE LA ESCULTURA EN MADERA”

MEMORIA DE DESEMPEÑO PROFESIONAL

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE
LICENCIADA EN ARTES VISUALES

P R E S E N T A :

MARIA EUGENIA GAMINO CRUZ

MEXICO, D. F.

SECRETARIA
ACADEMICA
Escuela Nacional de
Artes Plásticas

1994

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

A G R A D E C I M I E N T O S

A MIS PADRES.

A RAUL POR SU AFECTO, COMPRENSION Y AYUDA.

A MIS HERMANOS, ESPECIALMENTE A ERNESTO POR SU APOYO Y AYUDA.

A MIS AMIGOS, ESPECIALMENTE A QUINA Y SU APRECIADA FAMILIA.

A MIS PROFESORES, ESPECIALMENTE A TADASHI UEI ORIBATA Y A -
FRANCISCO QUEZADA, DIRECTOR DE ESTA MEMORIA.

INDICE

INTRODUCCION.	I
PRELIMINAR.	1
ASPECTO FORMAL.	2
ASPECTO CONCEPTUAL.	4
ASPECTO TECNICO.	5
EL MATERIAL.	7
LA ESTRUCTURA.	9
LA MADERA.	9
ESCULTURA EN MADERA. REFLEXION.	13
FOTOGRAFIAS.	17
CONCLUSIONES.	24
BIBLIOGRAFIA.	25

INTRODUCCION.

El hombre mismo está constituido por materiales diferentes como la carne, los huesos, el cabello, etc., por lo que debe a ellos su propia existencia. Y su comportamiento se desarrolla íntimamente ligado a ellos, acciona sobre la materia primeramente por medio de sus capacidades físicas, supera el trabajo realizado con instintos, evoluciona y desarrolla otro trabajo sustentado en facultades como la reflexión, el conocimiento y la voluntad. Así con su capacidad de ensimismarse, piensa, proyecta, inventa y crea lo que no hay en la naturaleza, reconstruye su medio utilizando su ecosistema, cubriendo sus necesidades vitales para después ocuparse de otras.

Los principios mecánicos y la evolución de la tecnología para enfrentar al material ocasionan la separación de actividades humanas dando origen al nacimiento de las sociedades. Esta conducta lo ha elevado en la civilización a través de muchas etapas y le a permitido satisfacer gran parte de sus crecientes necesidades. Así el uso de la materia en donde el hombre es el protagonista y el dominador de las cosas, le impone su voluntad para realizar en el mundo sus ideas y modelarlo según sus preferencias de intimidad, es decir, al construir el mundo se construye un mundo interior y el mundo se convierte en lo que el hombre es.

Toda acción del hombre arranca genéticamente de un gesto biológico, ya sea de adquisición, de consumo o comunicativo, y la primigenia actitud biológica es adquirir y consumir las cosas que están a su disposición. Y esa asociación cognitiva de las constricciones materiales, el actuar con las herramientas y el efecto que estas producen, requieren una representación mental estable en donde interviene el conocimiento y la memoria para relacionar el gesto con el material y el manejo del útil,

dando como resultado un objeto comunicativo.

El objeto escultórico es un objeto comunicativo y su producción y sus fines también han evolucionado: de fines mágicos, idílicos, religiosos y de poderío, han llegado a producir un arte profano que busca el refinamiento e interior de si mismo y un arte más puro, que tienen nuevas referencias al reflejar la realidad; surge lo abstracto como opuesto a la figuración, con el interés particular de algunos productores al negar las tendencias anteriores. Por esto y nuevas opciones es que los artistas necesitan precisar y manifestar su propia posición dentro de la historia del arte, en busca de una conciencia de la creación.

Esta Memoria de Experiencia Profesional enfoca los aspectos de procedimiento para expresar y representar por medio de una práctica experimental y semiótica un objeto escultórico. Planteamientos que se comenzaron a dar desde principios de siglo por las nuevas tendencias analíticas del arte contemporáneo, las nuevas formas educativas de la Bauhaus y actualmente por teóricos del arte. Dichos aspectos desarrollados en este trabajo son: el aspecto formal, el aspecto conceptual, el aspecto técnico, la estructura, el material, la madera y finalmente la reflexión sobre mi producción escultórica ilustrada fotográficamente.

PRELIMINAR.

El trabajo escultórico requiere de una estructuración de las formas y la materia, y como consecuencia del espacio, apoyadas en un concepto.

La cohesión de estos aspectos será el resultado primeramente, de tener la conciencia de sí mismo como ser creativo y de su yo corporal, que cuenta con facultades, sentidos, sensibilidad, inteligencia e imaginación; que deberá desarrollar a partir de la práctica, investigación y experimentación personal, lo cual parte de su propia vocación, adaptación sociocultural y aprendizaje profesional.

El aprendizaje profesional específicamente en el taller de escultura de madera, se enfoca precisamente al manejo y sustentación teórica de los aspectos formal, conceptual y técnico, así como en el fin que persigue el alumno al realizar un objeto escultórico. Esto le permite desarrollar un trabajo de análisis crítico tanto de su producción escultórica como de cualquier otra obra plástica.

Los objetos producidos son un medio pedagógico que parte de normas planteadas como ejercicios, de los cuales se discuten ideas primarias, aproximaciones formales, propuestas, desarrollo y posibles soluciones; de tal forma que finalmente esta intención pedagógica sea superada por el alumno.

Pues el acto de crear es una lucha, no contra algo, algo que no está detrás para ser imitado, sino delante para ser inventado, vivido. Esta voluntad de ser exige la experiencia del riesgo, lo que implicará un trabajo de enorme soledad.

De hecho el trabajo de un profesional del arte responde a un

1.- La Estructura y el Objeto. Jean-Francoise Pirson p. 104

proceso creativo muy largo que se va desarrollando a través de muchos años, el cual, va desde la concepción y proyección de ideas valiosas, realizaciones que darán un proceso evolutivo hacia la maduración y como consecuencia un trabajo creativo, en donde el conocimiento y la experiencia son decisivos en el trabajo para formular aspiraciones de mejora o búsqueda que supere lo anterior, lo cual se da a través de la reflexión y raciocinio sobre un trabajo concluido.

ASPECTO FORMAL.

Una parte de ese raciocinio se da al dominar el aspecto formal o visual, donde el autor utiliza mecanismos expresivos representados por medio de formas o figuras y elementos de la alfabetividad visual. El escultor es un trabajador de las formas con las que constituye un lenguaje o código visual, que dan al autor la capacidad de transmitir ideas, simbologías o conceptos, dirigidos a un receptor o espectador, "la alfabetividad significa que todos los miembros comparten el significado asignado a un cuerpo común de información"., Así esta alfabetividad se compara al lenguaje escrito y a todos sus componentes como son: las letras y palabras, sus normas gramaticales y ortográficas, y sus factores de organización: la sintaxis. También los datos objetuales, matéricos, gestuales, signicos, simbólicos y escultóricos entre otros, transmiten información.

Como consecuencia, la sintaxis de objetos escultóricos, estará constituida por elementos o datos de las partes que componen la totalidad de la obra, cuya característica es la

tridimensión, son objetos reales que viven en el espacio y que pueden ser vistos desde arriba, abajo, de frente, de atrás, derecha e izquierda, o desde infinidad de puntos de vista dependiendo de la composición de la obra. Lo que ensancha el campo, tanto de lo que intenta comunicar el autor (si aprovecha creativamente las características tridimensionales de la escultura), como de las interpretaciones del espectador.

Cada artista tiene su mundo de signos, pero todos convergen en la gramática del tiempo total, primero de los signos del arte. Por eso el arte tiene una capacidad de supervivencia extraordinaria a través de la historia.

3

Este aspecto formal de la escultura está constituido por elementos primarios de la tridimensión, que por ejemplo incluyen al punto manifiesto en texturas o formas que van directamente a tratar el concepto y sus posibles representaciones; la línea se representa en alambre, hilos, tubos o aristas, que caracteriza a la escultura filiforme; el plano se presenta en lámina o superficies que caracterizan a la escultura planimétrica; el volumen y el color que puede presentarse puro con sus teorías psicológicas y como color matérico.

Los elementos secundarios incluyen a las figuras, referentes a lo figurativo y las formas referentes a lo abstracto (el espacio, el movimiento real o virtual, y la luz).

La composición corresponde al aspecto sintáctico de la obra y está constituida por factores de organización tales como: la simetría, las proporciones, las direcciones, los ritmos, los contrastes. Es decir, la composición implica la toma de decisiones para la selección, disposición, experimentación e

3.- Arte y Sociedad. Juan José Barreiro. p. 46

interpretación de los elementos que forman parte de la estructura de los objetos escultóricos, causando efectos en el significado.

Las figuras y las formas son lo que vemos, son el medio para interpretar y lo que dará el mensaje. Es decir, este aspecto de la obra busca expresarse en sí mismo como concepto formal o también en un contenido temático. La composición exige una guía organizada de lectura, exige creatividad y la capacidad de provocar el consumo de la obra por el espectador.

ASPECTO CONCEPTUAL.

El aspecto conceptual es el que da respuesta a lo que el autor pretende comunicar a través de su obra plástica.

El término concepto implica el procedimiento de descripción, clasificación y previsión de los objetos, formas o figuras, concretas o abstractas. de todo se puede tener un concepto, sea universal de género o individual de especie, como de teorías científicas, épocas históricas, teorías filosóficas, políticas o religiosas; temas que pueden ser muy amplios o complejos, pero que también pueden ser denominados conceptos, cuya finalidad es comunicar la sustancia, esencia o significación rememorativa, empleando la referencia semántica con el conocimiento de la realidad.

El contenido de la obra será una búsqueda del autor por encontrar algo de su propio interés. Que tendrá que ver con el desarrollo de aptitudes y actitudes razonadas, así como de trabajo mental para cuestionar su interior; para lo que se deben superar bloqueos, estereotipos, influencias y falacias, para manifestar sus conocimientos y experiencias con reflexión lógica y posición crítica sustentada teóricamente por una autogestión y motivaciones axiológicas por medio de la investigación, hasta obtener una cosmovisión del mundo, de su

sociedad, de la lucha de clases, modelos y valores básicos de la conciencia, así como de la personalidad. Con esto y su posición crítica le hará encontrar el concepto de su interés y manifestarlo en su obra.

Como mencionamos anteriormente, el concepto se puede dar a través de un tema, que es poco usual en la escultura ya que se reducen las posibilidades de representar algo narrativo por la cantidad de elementos que se requieren. Pero se han presentado a través de temas bélicos, religiosos, políticos, sentimentales, eróticos, entre otros. Cabe mencionar que muchos escultores han utilizado como pretexto un tema en manera figurativa para tratar otro concepto más importante, como la luz, el espacio, el tiempo, etc..

Lo estético es otro de los aspectos comunicativos que se refiere a lo sensible del hombre, con sus percepciones y sentimientos, en cuyas calidades se encuentra: la belleza con sus ideales, la fealdad o aversión, la comicidad o dramaticidad, grandiosidad o trivialidad, típicas o novedosas. Estos mensajes o valores estéticos se convierten en mensajes signícos al paralelo de un tema o concepto y en otras propuestas, es el concepto principal de la obra.

Los conceptos, otro componente importante de la estructura de la escultura, en donde el autor podrá proponer e innovar creativamente.

ASPECTO TECNICO.

El aspecto técnico es otra faceta del trabajo escultórico que implica la capacidad de transformar la materia y con ello su significado. Lo cual se da a través de aptitudes y habilidades que van desde capacidades físicas (con el cuerpo o las manos se puede sostener, agarrar, golpear, enganchar, contener, romper, etc.), instintos o facultades como la reflexión y la voluntad

que inciden sobre los instintos. Y con su capacidad de ensimismarse, el escultor piensa, proyecta, inventa y utiliza nuevas técnicas, herramientas y maquinaria sofisticada, para actuar sobre la materia, aunando los procesos físicos a los psíquicos y a los sociales.

El escultor refleja por medio de la memoria y en la realidad visible de sus objetos, sus condicionamientos profesionales, de los que deberá también liberarse por medio de la experimentación e investigación personal posterior, técnica y material, con lo que además encuentra afinidades y procesos creativos que puedan darle nuevos o mejores enfoques a su trabajo.

El equipo y herramientas utilizadas contribuyen determinantemente a construir la forma, y ésta a su vez el contenido. Lo cual no quiere decir que toda la obra requiera de un excesivo trabajo técnico pero siempre se interponen los medios materiales que llevan expresiones intrínsecas y comunicativas utilizables.

No hablamos aquí de un virtuosismo técnico, pero si de tener los conocimientos y capacidades de lograr técnicamente (personalmente o no) y de solucionar la obra escultórica a nivel de los objetivos planteados. Porque lo contrario al virtuosismo es ir modificando la forma a nuestra capacidad técnica, en donde el resultado final no tiene ninguna relación con nuestro propósito o proyecto inicial y por consecuencia tampoco la forma ni el contenido. Por lo que para serle lo más fiel posible al aspecto formal elegido, se requiere de habilidades y aptitudes de interpretación, utilizando adecuadamente las técnicas sobre los materiales.

Cabe insistir que me refiero al dominio técnico, como a tener el conocimiento de técnicas antiguas, artesanales e industriales contemporáneas sin importar cual sea la mano hacedora del objeto artístico, estando concientes de que el

nivel que requiere cada propuesta es muy diferente, e inclusive que existen tendencias que ni siquiera demandan un trabajo técnico. Con el conocimiento de las posibilidades creativas como una alternativa y de lo que se puede lograr con ellas, todo trabajo práctico se hará presente en el resultado de la producción.

Es importante mencionar que aunque el hombre es quien manipula los materiales generando con ellos una infinidad de formas diferentes, sólo serán posibles aquellas que respetan las constricciones que la materia impone a toda producción. Se tiene a disposición en la naturaleza las mismas materias primas y las mismas energías; cuando éstas se ponen en correspondencia con las capacidades de los materiales, la creación aparece como un fenómeno que obedece a normas tanto para la fabricación como para uso y resistencia del objeto.

EL MATERIAL.

El trabajo tridimensional o escultórico, es ante todo materia, y la materia es todo lo que nos brinda el ecosistema, todas las materias naturales, los que ha inventado el hombre al transformar esta naturaleza, él mismo con su corporalidad y su espacialidad, todos son útiles en el quehacer artístico.

Es claro que se puede hablar de materiales de la antigüedad (naturales tales como: piedra, bronce, madera, cerámica, etc.) y materiales contemporáneos (sintéticos-polimórficos como: acero, plásticos, cemento, láser, computadoras, etc.). Todos materiales sin anteponer ninguno como mejor que otro, todos con particularidades y características propias, aunque muchos de los contemporáneos, además de tener sus propias expresiones, tienen la peculiaridad de imitar a los naturales, pero son tan auténticos los unos como los otros porque está intrínseca en

ellos la capacidad imitativa.

Es definitivo que el descubrimiento o invento de nuevos materiales han ocasionado cambios radicales en la historia de la escultura y provocado que se vean con nuevos ojos los materiales de la antigüedad, dándoles enfoque diferentes y revalorizando su potencial expresivo.

Los nuevos usos del material han permitido que el trabajador plástico se libere de prejuicios, de ideologías culturales, morales y axiológicas que pueden ser: psicológicos como la magia o antigüedad; valores mercantiles por durabilidad, rareza y peso; de status o poder por valores mercantiles. Y se pueden ver objetivamente lo que los materiales son en sí mismos con un valor propio y auténtico. Por lo que han adquirido un nuevo sentido y una nueva utilización. Ya no solamente en acabados brillantes y pulidos en un sentido hedónico (lo que sigue siendo una posibilidad) sino con texturas, acabados rústicos, con desquebrajaduras, roturas, corroídos, quemados, etc., con una imagen de trabajo inacabado, despreocupado o espontaneo; son otras alternativas del material más hacia su naturaleza.

Actualmente el fin también puede ser inspirado y dirigido por los materiales, no solamente como un medio sino como parte de la idea misma, todo partiendo de la naturaleza de los materiales, ya que cada uno contiene su propia potencialidad, por ejemplo: los textiles con su grado de flexibilidad, su facilidad de deslizamiento, la fragilidad de algunas fibras; en la madera el grano, la veta, el color, los nudos, la flexibilidad, el astillamiento; la dureza en el marfil y el hueso casi la misma cosa; en los metales su ductibilidad y maleabilidad; en los minerales y piedras la cristalización, la densidad, la dureza, la resistencia al fuego, al hielo, al martillado, la sierra y cincel, etc. etc., son características que han ayudado a encontrar un valor de análisis y concepto propio de cada uno de los materiales.

Así es como la materia lleva en sí misma significaciones, y por consiguiente la obra tendrá resultados que le pertenecen; el autor decide si utiliza un acrílico transparente o un látex flexible, si un barro negro por reducción o una porcelana translúcida, si un pino blanco amarillento de vetas características o un nogal obscuro, una placa de acero natural o una de inoxidable reflejante. Esto quiere decir que cada material tiene una conotación general y una particular.

El escultor debe tener conciencia del lenguaje signico material y elegir con razonamiento el que más le convenga a su concepto escultórico. Ya que de hecho el utilizar o recurrir a materiales nuevos nunca antes utilizados, puede constituir un nuevo enfoque escultórico. Como a sucedido en el paso de lo volumétrico a lo planimétrico y filiforme, de lo matérico modelable a lo constructivo, de lo opaco a lo transparente, de lo perpetuo a lo efímero y de lo pasivo a lo corporal.

LA ESTRUCTURA.

Se han planteado aisladamente los aspectos que conforman un trabajo escultórico. Y la estructuración de ellos es la forma de como se condicionan, se equilibran, se entrelazan e interrelacionan mutuamente.

La concepción de la idea se realiza a través de un trabajo mental o material, ya sea en proyectos bocetados, dibujados o modelados, que se aunan a la definición de las formas más apropiadas, elección de material y el proceso técnico con que se llevará a cabo. Estas relaciones se pueden convertir en un problema a mejorar cualquiera de los aspectos, hasta llegar a estructurarlos de tal manera que el objeto en su totalidad no necesite ningún otro elemento, pero que tampoco pueda prescindir de ninguno que lo constituya.

El análisis considera al objeto como un conjunto de elementos interdependientes, un sistema donde todo se entrelaza. Cualquier modificación que afecte a alguna de las partes del sistema repercute en su totalidad e, inversamente, el sistema debe poder reconstruirse al menos en su origen a partir de un fragmento con las otras unidades constituyentes.

La experiencia en el manejo de los elementos estructurales corporiza el concepto, la forma, los medios y los fines. Y las soluciones sucesivas darán capacidades de mejora y dominio, así como visión y solución integral y paralela en busca de trabajo futuro mejor, esto aunado a las fuerzas que le da la sensibilidad y creatividad del autor.

LA MADERA.

La madera es la materia dura y fibrosa que encontramos debajo de la corteza, formando el cuerpo de los árboles, y es parte de los recursos naturales.

El árbol es una planta perenne que pertenece al reino viviente de los vegetales, que se ramifica y arraiga en la tierra, su cuerpo es el tronco que además de conducir la savia, proporciona la fuerza mecánica necesaria para sostener el peso de su copa (formada por ramas y hojas), y almacenar las sustancias nutritivas elaboradas por las hojas para su crecimiento, mediante el proceso de la fotosíntesis, la cual consiste en una compleja reacción química. El árbol obtiene de la luz solar la energía para poder combinar el dióxido de carbono con el agua absorbida del suelo y formar azúcares. Esta reacción requiere de la presencia de la clorofila, sustancia verde que da a las hojas sus color característico.

La anatomía del tronco es quién determina las

características de la madera. Los árboles crecen en grosor gracias a la actividad de una única capa de células llamada cámbium. Esta capa produce albura o xilema por su capa interna y corteza o floema por la externa. dado que el cámbium se divide continuamente, las células xilemáticas formadas en primer lugar van apartándose progresivamente del cámbium, sufriendo cambios físicos y químicos que dan lugar al duramen y médula. Estas capas forman los anillos con los que se conoce la edad y condiciones de crecimiento o vida del árbol.

Las características siguientes personalizan y ayudan a facilitar la clasificación de distintos tipos de madera:

Hilo o grano.- es la disposición de las fibras con relación al eje longitudinal del tronco

Veta.- es la apariencia decorativa de la madera producida por sus características estructurales como los anillos de crecimiento, el grano y las variaciones de color.

Textura.- disposición normal de las fibras, tamaño y distribución de las células.

Nudos.- estos indican el lugar de renacimiento de las ramas en el tronco del árbol. Las ramas vivas tienen continuidad orgánica con el tronco, y por consiguiente los nudos vivos afectan a las fibras y dirección de la veta.

Peso.- Determinado por la estructura interna y cantidad de agua.

Movimiento.- se define a los cambio dimensionales que se producen en la madera seca cuando está expuesta a condiciones variables de humedad. Se presenta en la amplitud y en el grosor mientras que las dimensiones longitudinales son estables. Debido a fenómenos de contracción tiende a torcerse y a partirse en grandes grietas.

Dureza.- densidad y resistencia física de la madera, a mayor densidad mayor dureza. En un mismo árbol varía la dureza, las capas más próximas al centro son más duras que las exteriores.

Humedad.- La madera en condiciones normales siempre contiene mayor o menor cantidad de agua, se adapta a la del medio ambiente.

Tenacidad.- es la resistencia que los cuerpos, en esta caso la madera, opone a la rotura. esta tenacidad depende de la edad de la madera y de su mayor o menor desecación. Una pieza muy seca y más vieja es más tenaz que la madera joven o verde.

Flexibilidad y elasticidad.- la madera puede ser alabeada o curvada por medio de presión, calor, humedad o vapor. La madera joven o verde se curva con mucho más facilidad, las duras son mucho menos flexibles que las relativamente blandas. La madera adquiere mayor dureza después de utilizar el método de vapor de agua para curvar.

Durabilidad.- se hace referencia a la capacidad de la madera para resistir la putrefacción, el ataque de insectos y enfermedades sin necesidad de tratamientos preservativos cuando es utilizada en exteriores.

Cada una de las maderas posee sus características en cuanto al tamaño, forma y distribución de los distintos tipos de células. Esto unido a sus propiedades físicas y mecánicas, hace posible clasificar e identificar en laboratorios botánicos los centenares de clases de madera. Así como tantas especies de árboles existen sobre la tierra, tipos de madera hay.

La madera también padece de defectos y enfermedades como tumores padecidos por golpes, cicatrices foliares por el desplazamiento de brotes, inclusión de cortezas cuando dentro del tronco quedan encapsuladas cortezas muertas, depósitos pétreos formados por agua y sales minerales en forma de cristales, objetos extraños en la madera como pequeñas piedras o metales, carcoma producida por larvas o insectos, hongos causados por humedad, putrefacción por descomposición de la savia o fermentación de sus componentes y agrietamientos como el acebollado, fendas o hendiduras, pata de gallina, etc.

La madera viva contiene mucha agua. Por lo que al cortar un árbol este deja de actuar como ser vivo, comienza a perder humedad y se contrae, comenzando un proceso de desecación.

La desecación puede lograrse de manera natural o por medio de estufas (estufado), con el objetivo de producir madera con un contenido mínimo de humedad y así, que se raje o tuerza lo menos posible.

La madera requiere de protecciones antisépticas que se dan por impregnación y superficiales que además funcionan como acabados o apariencias: tintes, goma laca, cera, barnices, lacas, pinturas, estucos, etc..

Debido a las cualidades de la madera esta se puede trabajar básicamente, además de utilizar las partes del árbol al natural, por las técnicas de talla, construcción y torneado. Su superficie puede modificarse a base de texturas, esgrafiados, grabados, relieves, inscripciones, quemados, puede recibir incrustaciones, ser pulida y bruñida.

El árbol vive, respira, se desarrolla, tiene enfermedades, envejece, tiene un ciclo de vida y muere. Podemos saber el tiempo de vida, variaciones y condiciones de crecimiento a través de sus anillos y después de procesada la madera sigue siendo sensible adquiriendo o perdiendo humedad, según se modifique su medio ambiente, por lo que se le considera una materia no inerte.

Estos aspectos desarrollan en la sociedad un sentido nostálgico a lo que estuvo vivo y afectivo al oponerla a los materiales artificiales.

ESCULTURA EN MADERA. REFLEXION.

ASPECTO FORMAL.

Hablando en general de constantes formales que se manifiestan a través de mi producción escultórica en madera se puede decir que en busca de una tridimensionalidad o de intereses de diferentes puntos de vista, compositivamente he buscado los contrastes que las fotografías hacen ver con mayor claridad. Estas constantes se hacen presentes a través de la saturación de formas determinadas, ubicadas estratégicamente en alguna "cara" de la escultura o relieve, contrastadas con otras de tratamientos diferentes. Otras soluciones han sido contraponiendo superficies limpias con otras, que al contrario cuentan con concentraciones o repetición múltiple en ocasiones de la misma forma, resultando valores formales e información de distinto nivel.

La transparencia a través de huecos o ventanas es otra alternativa formal presente, aunque con objetivos y soluciones distintas en cada obra.

Se puede decir que busco en mi obra un impacto visual a través de esas transparencias y concentraciones formales o formas que se ven a través de esas transparencias, que inviten a consumir el objeto comenzando por las formas para ser sumergido después en lo conceptual.

ASPECTO CONCEPTUAL.

Desde el punto de vista conceptual, inicio planteándome un tema de interés personal, que me motiva a buscar soluciones formales, que en ocasiones son fenómenos naturales no matéricos como una nube o la lluvia. Que me invitan a cuestionarme y enfrentar el problema de objetualizarlos en un material, siendo que son fenómenos más etéreos y espaciales que matéricos. En otras ocasiones he utilizado conceptos de la cultura prehispánica o de la cultura popular, como el árbol de la vida o códices. En otras he utilizado aspectos de la vida cotidiana como la desaparición de una manzana al ser comida por gusanos o

creación de espacios al desmaterializar el fruto; la destrucción o desaparición de la madera al ser perforada por termitas o la descarnación del cuerpo al enfrentar la muerte.

Todos estos temas en realidad son pretextos de soluciones formales, ya que el concepto de mayor interés en estos trabajos es la espacialidad, y si se analiza bien la mayoría de los temas tratadas tienen que ver con procesos de desmaterialización que ceden su lugar al espacio.

El intento de mostrar el desplazamiento matérico o evidenciar esa transposición o trasladación de las formas llenando y vaciando, es con la intención de hacer evidente la capacidad que tiene el espacio de permitir en él extensión y movimiento, recibe o aleja en su interior cualquier cosa y permanece idéntico, inmóvil, invisible, incorpóreo e infinito. Así estas especies de redes de madera tratan de mostrar en donde había materia y ahora hay espacio.

Como consecuencia de esta desmaterialización se puede hablar también de exterior e interior de los objetos, física o psicológicamente, el interior puede verse a través de las ventanas-orificios, pero la composición crea un juego en algunas de las piezas en donde se visualiza primero el exterior que surge del interior y se convierte en exterior; y en otra obra no queda claro cual es el exterior y cual el interior. Todo lo matérico tiene un interior y aquí se permite conocerlo. Esta desmaterialización implica el movimiento en este caso virtual, que pretende acentuar el traslado de lo matérico en el espacio.

ASPECTO TECNICO.

El desarrollo técnico de estas esculturas a sido el desbaste interior y exterior, contrastando diferentes acabados para evidenciar más los contrastes formales, en algunas áreas se deja la textura característica de la talla en madera ocasionada

por las herramientas (gubias), con acabados naturales protegidos con cera; contrastando con partes perfectamente pulidas, con acabados brillantes o mates laqueados.

Con respecto al material madera, creo que es uno de los más afines para mi trabajo actual. La madera en su estado natural es un tronco, un sólido, un volumen que podríamos definir como monolítico. Peculiaridades que me invitan a descubrir su interior. Al ir quitando material al máximo y pensando en sus capacidades de resistencia se forman especies de redes o mallas que vuelven al sólido en un objeto transparente. La acción de desbastar, el ir quitando materia en un proceso de búsqueda de la forma, la capacidad del material de ser perforado, el crear huecos desarrolla la percepción de las capacidades del espacio antes mencionadas.

Las cualidades del material se dejan ver a través de sus acabados, que tratan de utilizarlo lo mejor posible con respecto a la forma, la dirección de los anillos, de las fibras, de las vetas, su color, sus nudos e inclusive sus agrietamientos o desquebrajaduras para utilizarlos y aprovecharlos estéticamente, creando contrastes o simplemente se deja ver más las características naturales de la madera.

UNA OBRA ESCULTORICA.

Título: "Termitas".

Técnica: Talla en madera (roble rojo).

Medidas: 19 X 19 X 43 cm.

Año: 1990 Santiago de Chile.

Aspecto formal.- "Termitas" está constituido por un prisma rectangular del que quedan reminiscencias volumétricas masivas. Que con la inserción de espacios y el ahuecamiento total interior, lo convierten en un volumen virtual, el que a su vez

está construido por planos virtuales.

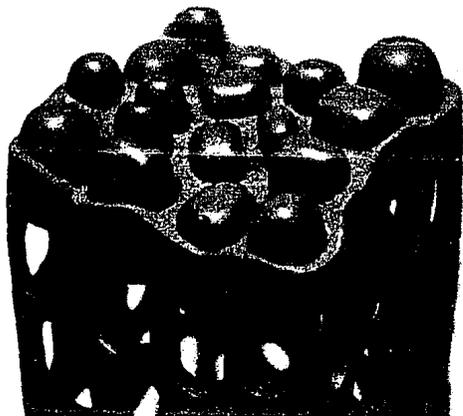
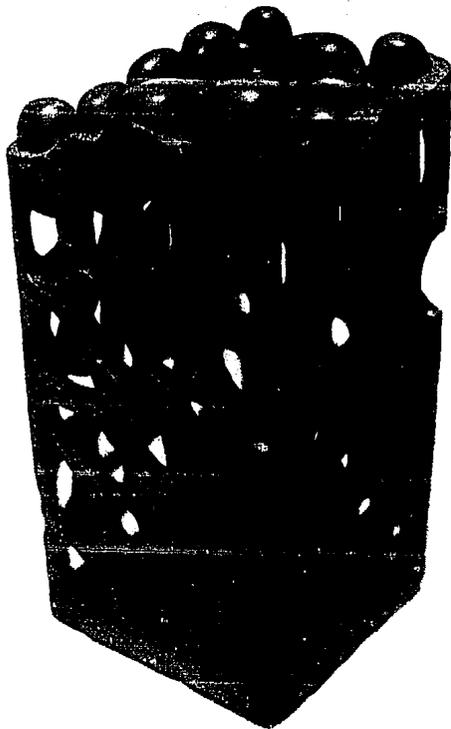
Cinco de sus lados están saturados de huecos de formas irregulares que vuelven al volumen transparente y rompe con la rigidez simétrica, los huecos también permiten ver en la parte superior formas irregulares masivas, de forma y proporción y en algunas en forma correspondientes a los huecos, dando la idea de haber penetrado por alguno de ellos y buscando la salida por otros, coincidiendo todas las formas masivas en su salida por la parte superior, remitiendo a un desplazamiento organizado.

Esta parte superior muestra en oposición a las otras la no transparencia, ya que corresponden en tamaño las formas masivas con los huecos. Lo que vemos es completamente diferente, podemos imaginar si se aísla esta parte de la totalidad, un paisaje extraño o un piso de piedras de río. Pero la intención formal es crear un movimiento o desplazamiento virtual de dichas formas masivas a través del prisma, detenidas en la parte superior.

Aspecto Conceptual.- El título de la obra "Termitas" habla del surgimiento de la idea. Los termes son insectos que se alimentan de madera, la perforan y dejando muy pocos restos de ella o la desintegran por completo en una acción de supervivencia natural.

La acción o desmaterialización y el resultado: espacio o hueco, es lo que me interesa representar en este trabajo.

Aspecto Técnico.- "Termitas" fue desarrollada a través de la talla en madera, dejando la textura ocasionada por las gubias, en acabado natural, con cera como material protector. Los volúmenes fueron lijados en acabado liso, para contrastar en forma y acabado.

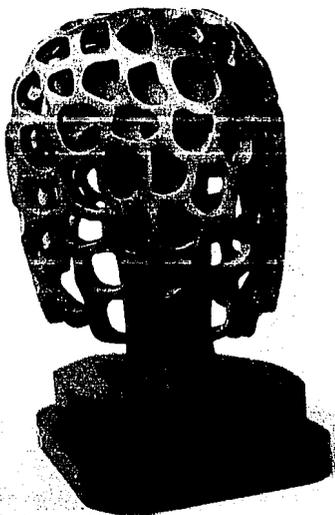
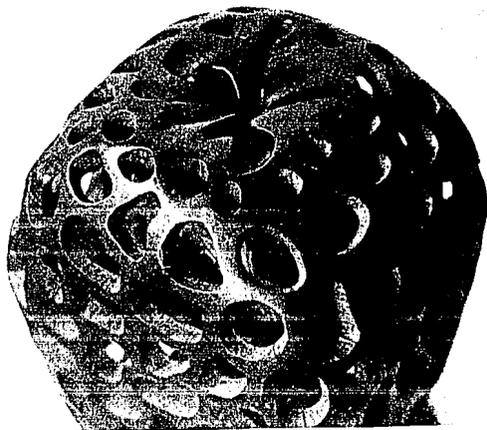

TITULO: "Termitas"

TECNICA: Talla en Madera,
(Roble Rojo).

MEDIDAS: 19 X 19 X 43 cm.

AÑO: 1990, Santiago de
Chile.

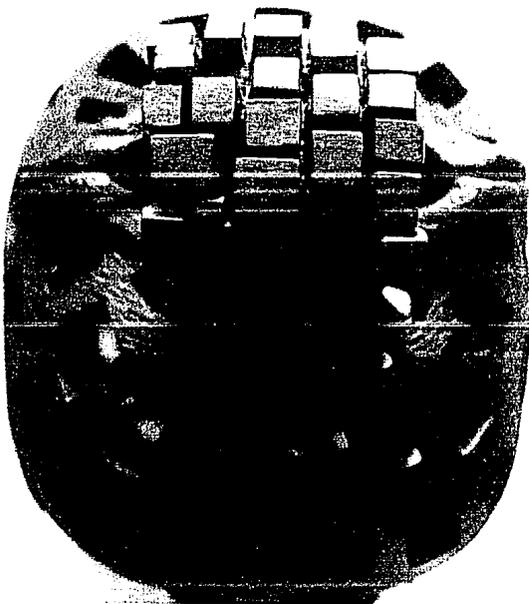
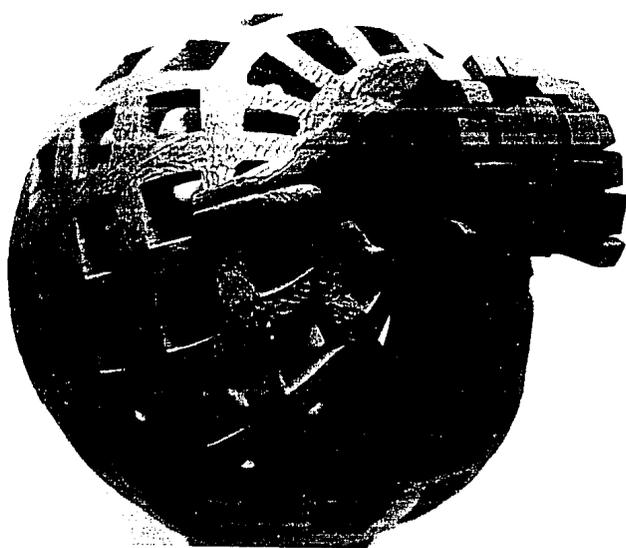
TITULO: "Arbol de la vida"

TECNICA: Talla en Madera,
Madera laqueada.
(Rauli).

MEDIDAS: 24 X 24 X 44 cm.

AÑO: 1991, Santiago de
Chile.

ESTA TESIS NO DEBE
SER PRESTADA A BIBLIOTECA

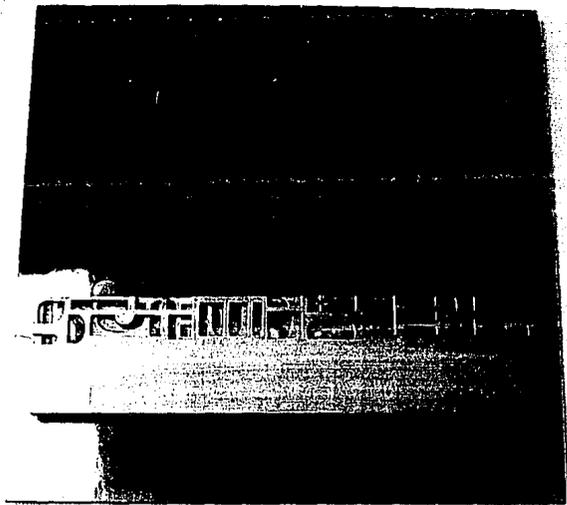
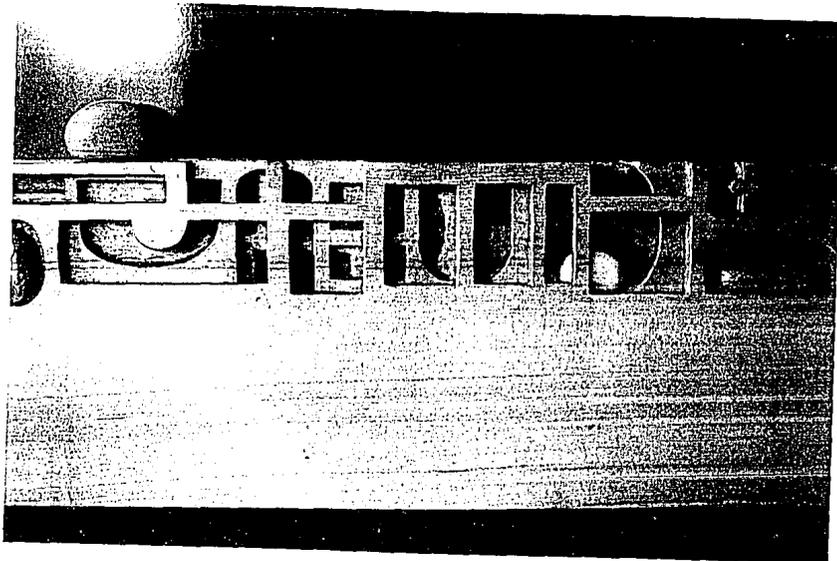

TITULO: "Otro fruto prohibido"

TECNICA: Talla en Madera,
Madera laqueada.
(Eucalipto rojo).

MEDIDAS: 54 X 44 X 42 cm.

AÑO: 1993, México.

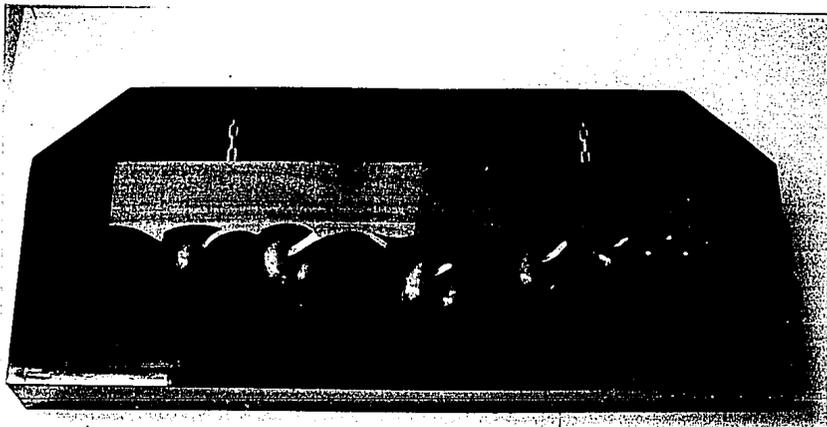

TITULO: "Codice de la
vida y la
muerte"

TECNICA: Talla en Madera,
Madera laqueada.
(Rauli, pino,
nogal).

MEDIDAS: 90 X 90 X 9 cm.

AÑO: 1990, Santiago
de Chile.

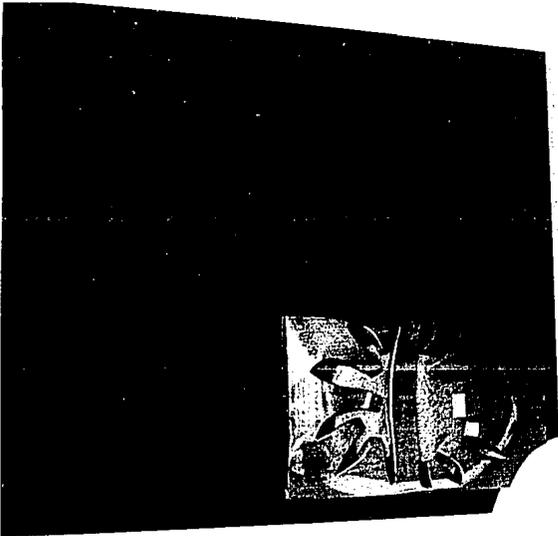
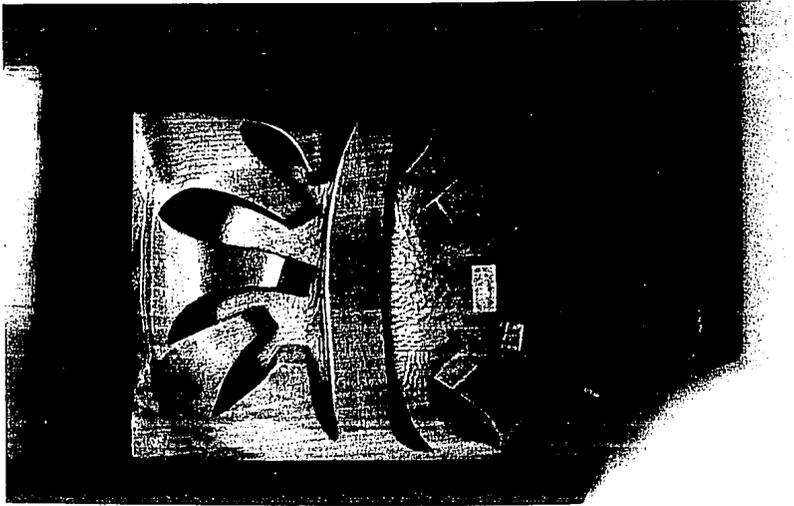

TITULO: "Imágenes de muerte"

TECNICA: Talla en Madera, Madera laqueada. (Rauli)

MEDIDAS: 87 X 38 X 9 cm.

AÑO: 1990, Santiago de Chile.

TITULO: "Vida en la tierra"

TECNICA: Talla en Madera,
Madera laqueada.
(Rauli).

MEDIDAS: 63.5 X 54.5 X
8 cm.

AÑO: 1991, Santiago
de Chile.

CONCLUSIONES.

Esta Memoria de Experiencia Profesional se ha enfocado a desarrollar los aspectos formales conceptuales y técnicos que conforman el objeto escultórico, particularizando este proceso en el material madera, por ser en el que he desarrollado mi último trabajo escultórico y por impartir actualmente la Asignatura de Escultura en Madera.

El aspecto formal plantea la articulación del lenguaje visual como figuras icónicas y formas elementales de la sintaxis y sintáctica de la imagen.

El aspecto conceptual es la manifestación de ideas con respecto a la realidad.

El aspecto técnico es la capacidad de materializar las ideas conceptuales y formales.

La estructura es la interdependencia de los elementos y fuerzas constituyentes del objeto escultórico.

El material es visto como elemento signico.

La madera es un material con características específicas para el trabajo escultórico.

La Memoria de Experiencia Profesional, termina con la reflexión sobre mi producción escultórica, ilustradas fotográficamente.

El arte contemporáneo requiere de los nuevos productores, un desarrollo de actitudes y aptitudes razonadas, dotadas de propuestas innovadoras de su yo cultural. Así este desarrollo estructural cumple con objetivos metodológicos para enfrentar al material, con proyecciones más claras que le permitan al alumno ver con más objetividad para que en un trabajo posterior trate de superar un trabajo meramente tautológico y pueda manifestar su propia visión de las cosas, obteniendo capacidad de lectura de producción plástica de otros autores, desarrollando un sistema de comunicación, consumo y crítica.

BIBLIOGRAFIA.

- DORFLES, Gillo: Ultimas tendencias del arte de hoy.
Edit. Labor 4 Edic. 1973. España.
- ACHA, Juan: Introducción a la creatividad artística.
Edit. Trillas, México. 1992.
- ACHA, Juan: Crítica del arte.
Edit. Trillas, México. 1992.
- PIRSON, Jean-Francoise: La estructura y el objeto.
Promociones y publicaciones universitarias. Barcelona.
1988.
- MENNA, Filiberto: La opción analítica en el arte moderno.
Edit. Gustavo Gili. España.
- BARREIRO, Juan José: Arte y sociedad.
Edit. Edicol S.A. ANNUIES. Méx. 1977.
- BAUDRILLARD, Jean: El sistema de los objetos.
Edit. Siglo XXI. Méx. 1990.
- O.REUVAULT, D'Allonnes: Creación artística y promesas de libertad. Edit. Gustavo Gili. España.
- ACHA, Juan: Expresión y apreciación artísticas.
Edit. Trillas. Méx. 1994.
- HESS, Walter: Documentos para la comprensión del arte moderno. Edit. Nueva visión. Argentina. 1967.
- HERBERT, Read: La escultura Moderna.
Edit. Hermes S.A. Buenos Aires.
- MARCHAND, Simón: Del arte objetual al arte de concepto.
Edit. Comunicación serie B. 1972.
- DONIS, D.A.: La sintaxis de la imagen.
10ª Edición. España 1992.
- ALBRECH HANS, Joachim: Escultura del siglo XX.
Edit. Blume. Barcelona.
- Qu'est-ce que la sculpture moderne?. Centre Georges
Ponpidou, Musée National D'Art Moderne. 1986.

- KULTERMAN, Udo: Histoire mondiale de la sculpture, art contemporain. Edit. Hachette Realités. Italia. 1980.
- WITTKOWER, Rudolf: La escultura procesos y principios. Edit. Alianza Forma. Madrid. 1980.
- MOLES, Abraham: Teoría de los objetos. Edit. Gustavo Gili. España.
- VILLADANGOS, P: Tecnología de la madera. Edit. Everest. España 1967.
- BARRY, Migdley: Guía completa-escultura, modelado y cerámica-técnicas y materiales. Edit. Alianza Forma. Madrid. 1982.