

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS
POSGRADO EN ARTES VISUALES

“LA TEXTURA COMO ELEMENTO PLÁSTICO FORMAL
CON CARACTERÍSTICAS BIDIMENSIONALES Y TRIDIMENSIONALES
PARA CREAR SENSACIONES ESPACIALES EN EL ACERO”

TESIS QUE PARA OBTENER EL TÍTULO
DE MAESTRO EN ARTES VISUALES

PRESENTA
ELIZABETH SKINFILL VITE

DIRECTOR DE TESIS
MTRO. JESUS MACIAS HERNANDEZ

MÉXICO D. F., NOVIEMBRE, 2010

UNAM
POSGRADO
Artes Visuales

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

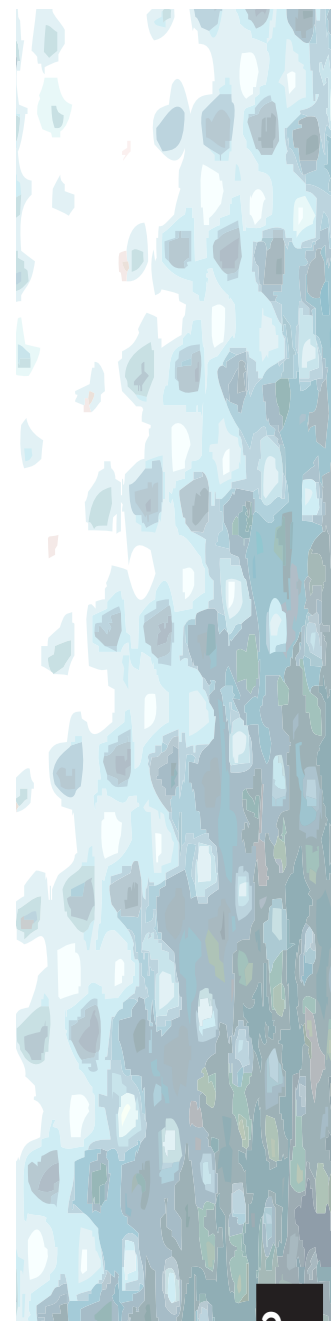
Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

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.

RESUMEN

En este trabajo de producción se realizó el análisis de una propuesta plástica desarrollada a partir de la creación escultórica personal, se trata de una serie de esculturas en acero donde se busca la integración de la textura como elemento formal. En la obra el metal es intervenido por diferentes técnicas y las soluciones formales son por lo tanto distintas; la textura solo tiene presencia en algunos planos confiriéndole sensaciones espaciales, creando acentos en la escultura, la presencia en el espacio de formas solucionadas a partir del manejo de texturas resuelta a partir del acero sometido a tratamientos propios de otras disciplinas como el grabado en acero y el esmalte industrial.

Los planos intervenidos por la textura confluyen en armonía con superficies lisas, es decir totalmente pulidas o tratadas a base de lacas brillantes, desde un inicio la propuesta esta inmersa en la investigación y la experimentación de procesos alternativos dentro de la escultura en acero.

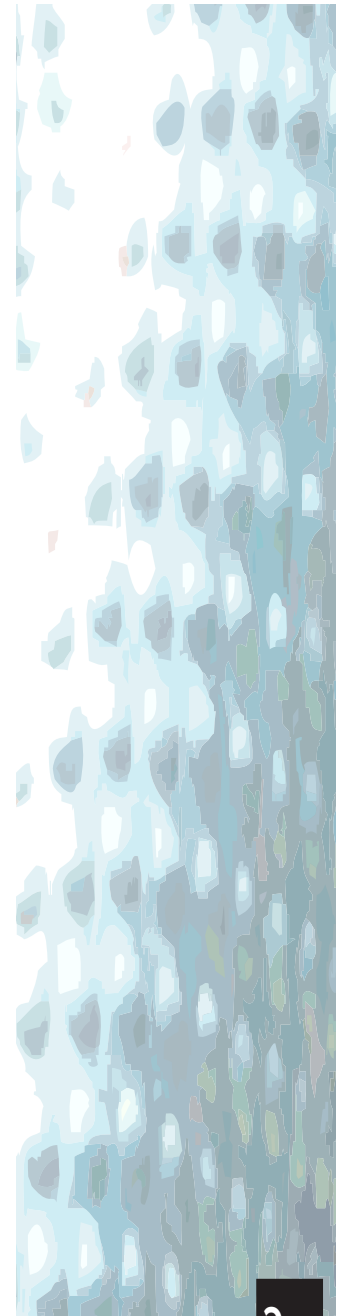

INTRODUCCIÓN

El movimiento constructivista tiene sus orígenes en Moscú sus rasgos formativos básicos fueron creados y desarrollados por artistas rusos, iniciando en 1913 con Vladimir Tatlin y es hasta 1920 cuando es retomado por Pevner y Gabo quienes se oponen a lo estático y lo figurativo, siendo así su propuesta tecnológica con la que logran la conquista del movimiento, proyectando construcciones dinámicas que actúan en el espacio, fueron las primeras propuestas constructivistas de escultores abstractos.

El constructivismo estableció cambios en la producción plástica, partiendo de la revaloración de los distintos materiales de construcción, llevando al materialismo a ser el tema de algunas esculturas, originando desde luego una producción libre.

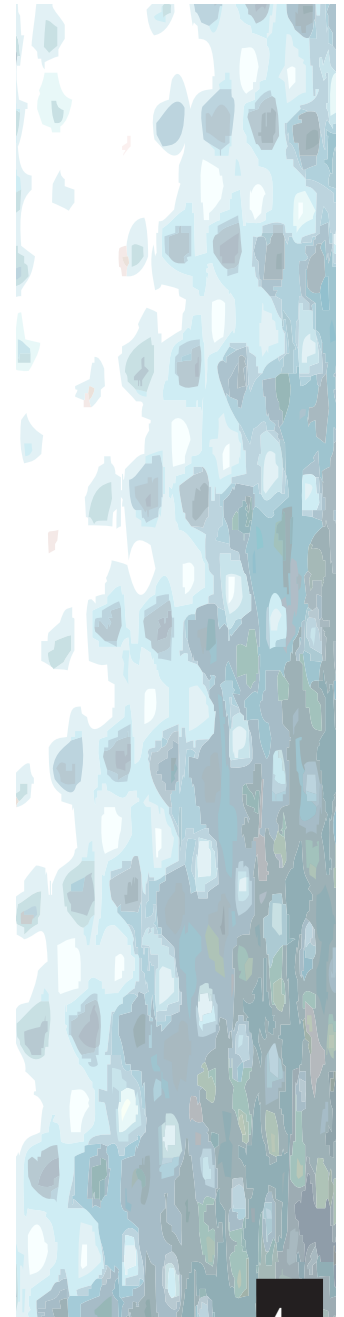
Muchos de los materiales y métodos de estos artistas que claramente encontraron la liga entre el arte y la industria, dan cuenta de la historia épica de la escultura en el siglo XX.

Y como resultado de la aplicación de procesos industriales la soldadura permito adicionar frecuentemente de forma consiente o imprevista materia a las construcciones escultóricas, de esta manera la escultura se relaciono con el espacio, pues este último considerado como los limites de la estructura, cosa que no se produce en formas monolíticas de piedra, madera y moldes de bronce, que acentúan el volumen de la escultura más que implicar el espacio.

El trabajo de los constructivistas da como resultado el desarrollo de un concepto, en el que requiere de la técnica, como un medio para proyectar diferentes ideas, así el concepto y la técnica son dos aspectos simultáneos e indivisibles en la escultura, que no deben de manejarse de manera aislada por el artista, que selecciona los recursos técnicos, así como el material que tendrá para traducir una intención a proyectar, de acuerdo al concepto personal y el dominio de este sobre la técnica y la tecnología más avanzada utilizada para crear un lenguaje propio.

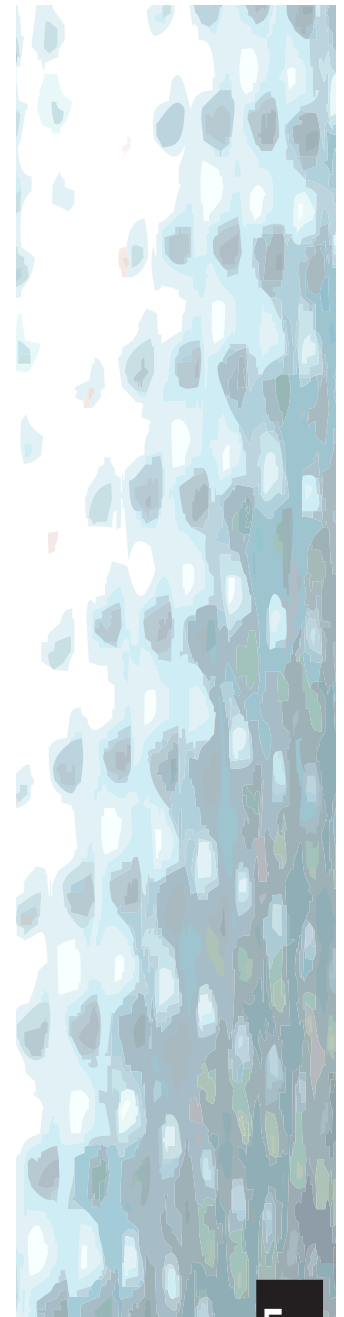
A partir del desarrollo industrial en 1920 el arte se ve beneficiado por diferentes aportaciones técnicas, al ser revalorado el acero como un material de construcción de espacios escultóricos cuyos procedimientos técnicos pueden considerarse un medio de expresión plástica de nuestro tiempo, mismos que aprovecha el escultor contemporáneo para desarrollar ideas y conceptos, que proyecta y vincula con la técnica, el artista cuenta con recursos técnicos avanzados que conllevan a resoluciones formales estos representan una conquista del escultor contemporáneo.

Con la introducción del hierro como material de construcción en la escultura ésta se ha liberado de ciertas convenciones obligadas, como la de tener una base(física de un material u otro) como apoyo, actualmente en este siglo XXI, no es necesaria en la propuesta escultórica, se libera de este convencionalismo, otro aspecto importante en la escultura es que el espacio vacío tiene presencia como parte de la propuesta, las formas ya no necesariamente serán sólidas y se podrá integrar más de un material de construcción, otro aspecto importante resultado de la era industrial es que por medio del metal se conquista el gran formato, y los acabados sobre la superficie escultórica.

Por estas cualidades actualmente los metales son aprovechados como un medio de producción; los artistas contemporáneos exploran en él sus diferentes aspectos estructurales como textura, peso, color, elasticidad, maleabilidad, resistencia, etc. Trasmutando los metales al desarrollar sus conceptos esenciales lo que enriquece los procesos de trabajo y transformación del acero por medio del corte, la unión, el desbaste, los acabados y el color.

Dentro de este contexto entre el material y el proyecto plástico las esculturas realizadas en diferentes metales, guardan entre si profundas diferencias, el trabajo y la experimentación propia en el acero como material de construcción y las distintas posibilidades expresivas de este para producir efectos provocados en el metal como elementos plásticos controlados se pueden explorar distintos aspectos pues poseen ricas cualidades expresivas, como son su textura, peso, tratamiento superficial, color, reflexión, contraste, elasticidad, transparencia y vigor

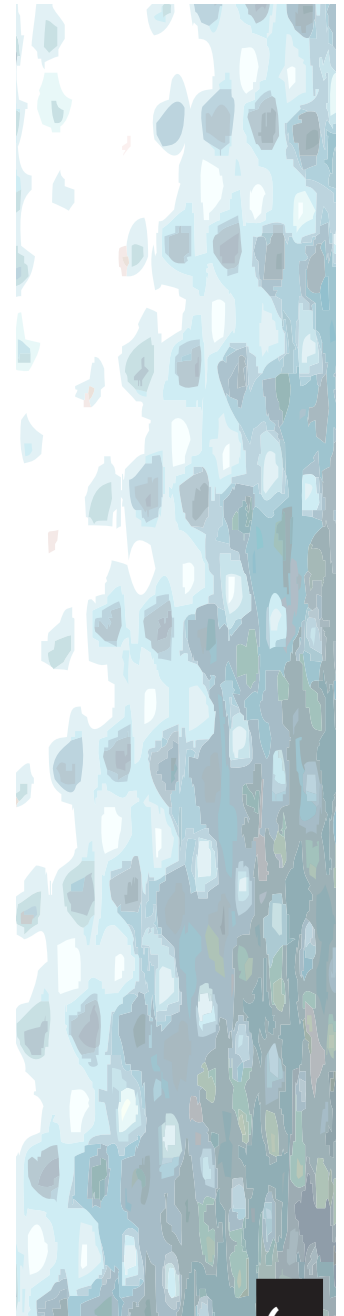

Lo que los escultores contemporáneos proyectan en la escultura tiene una relación directa con el desarrollo de su conocimiento personal y profesional, un ejemplo Alexander Calder; quien estudio ingeniería distinguiéndose por obtener las mejores notas en calculo estructural, quien aplica en sus los móviles cálculos estructurales que él mismo soluciona, otro ejemplo es David Smith que en un principio fue pintor y en su trabajo escultórico en acero inoxidable buscaba captar los colores de la naturaleza que convive en torno a su escultura, al bruñir el acero inoxidable.

Otro elemento importante que fue tomado dentro de la escultura fue La textura tanto visual como táctil esta presente en todo lo que nos rodea de manera natural o creada por el hombre, mismo que se a dado ha la tarea de modificar su entorno con un sin número de propuestas no naturales de texturas.

A partir de esta consideraciones la presente investigación propone el empleo del acero para la creación de texturas enfatizando las propiedades particulares de la materia: su dureza, resistencia, ductibilidad, maleabilidad y la gran riqueza visual que establezca una totalidad armónica, entre los planos lisos armonizados con planos en los que la textura este incluida como un elemento plástico generador de espacios visuales, como parte de la producción escultórica personal, transformada en objeto de investigación de un trabajo de más de 15 años, manejando la textura en acero.

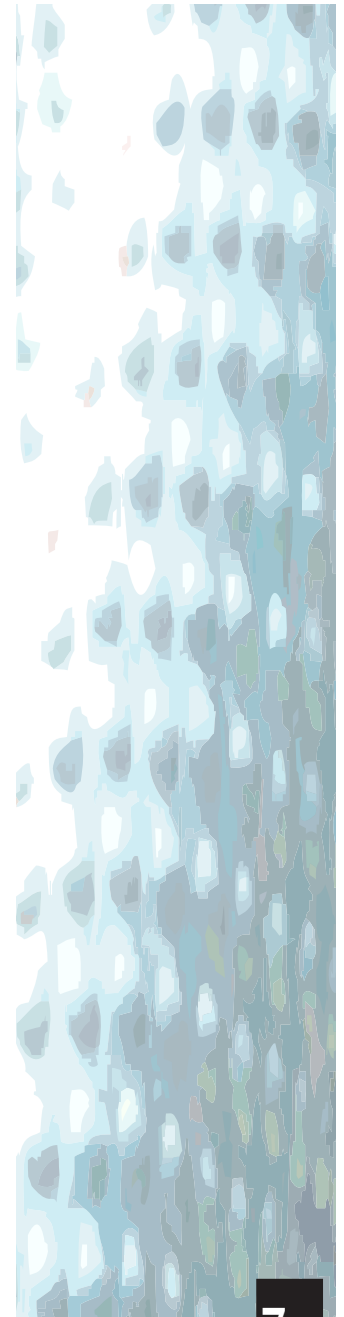
La textura utilizada como producto de un concepto consiente en la aplicación de esta como elemento compositivo en cada pieza, de la que

surge una asociación de formas iguales o diferentes entre sí, derivación de ciertos elementos que se ubican en el espacio, y saturan una área o bien que tan solo intervienen como un acento dentro de la pieza, la distribución visual de los elementos que integran la textura son ubicados espacialmente utilizando dibujos de retículas para dar una coherencia y justificación a la textura con la que se definen sensaciones espaciales que conviven en armonía.

El manejo del concepto textura y la producción de ésta son el resultado de formas gráficas llevadas al objeto, donde son parte de una investigación personal la que pretende demostrar el poder estético de la textura como elemento plástico para transformar el acero de un material frío y rudo a un material con posibilidades estéticas donde se desprende un lenguaje propio; esto buscando reconfigurar el espacio y redimensionarlo a través de la integración plástica de la textura manipulada y creada exprofeso para cada pieza realizada, como resultado se obtendrán piezas únicas con identidad propia que se han visto enriquecidas a través de la investigación y realización de la textura, con lo que se aprecia en su totalidad los espacios lisos que conviven en armonía con espacios en los que la textura parece vestir al metal de manera natural, su presencia sugiere espacios de gran fortaleza que establecen diálogos, entre la forma y el espacio.

La producción objeto de análisis son una serie de esculturas producidas por medio del acero cuyos formatos son variables, son un conjunto de piezas dinámicas abstractas en acero como material de producción por sus cualidades al ser susceptible de ser manipulado por diversos

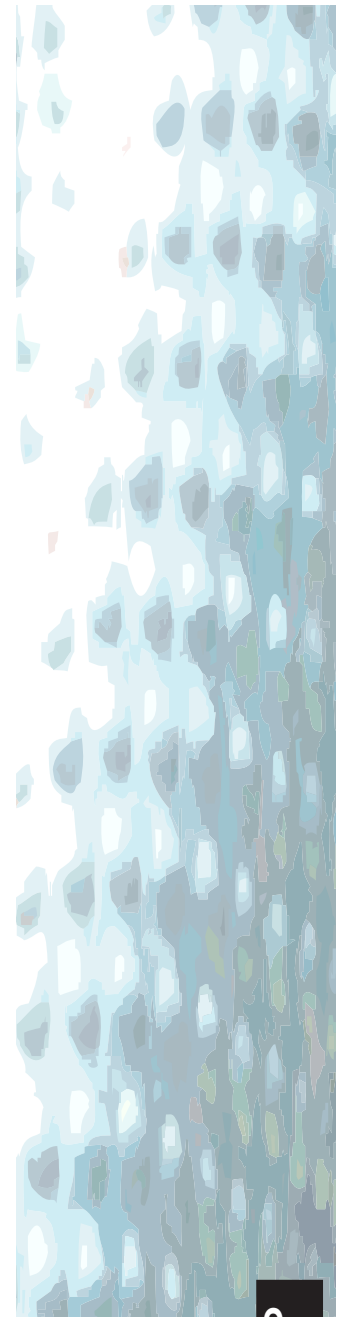

tratamientos que enriquecen su aspecto físico, ayudando a conformar la percepción y representación del espacio en la escultura, explorando las relaciones establecidas entre los espacios intervenidos por texturas y los que están desprovistas de la misma.

El análisis de la obra da cuenta que la textura esta presente de manera no solo visual sino también tiene presencia en el espacio por ser tridimensional con elementos externos que intervienen el aspecto físico del material sin que por tal motivo se sientan ajenos.

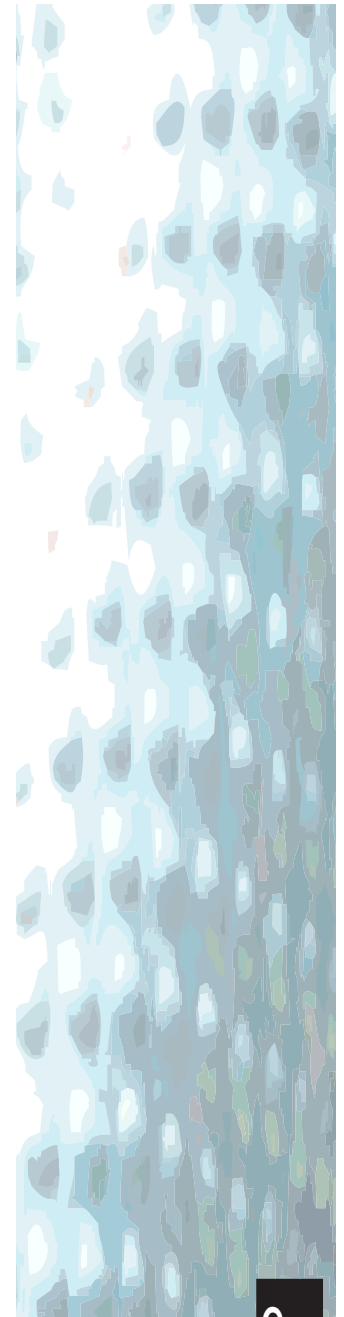
Durante años la investigación de los procesos para crear texturas se han desarrollado y trabajado para dar como resultado final, la integración espacial de armonías en la producción de cada pieza, la utilización del acero como material de construcción es una constante en el trabajo, así la apariencia del material en su superficie adquiere una presencia diferente a la de origen del material.

En el primer capítulo del presente documento son abordados los conceptos en torno a esta investigación como la textura y sus diferentes características su naturaleza y clasificación su importancia como elemento plástico dentro de la producción contemporánea; en el segundo capítulo se define la importancia que para algunos escultores contemporáneos representa el empleo de la textura como elemento plástico en su obra, las diferentes técnicas y materiales con que la llevan al plano escultórico, los desarrollos constructivos y los diferentes acabados; finalmente en el tercer y último capítulo se realiza el análisis de una propuesta personal donde la textura es un elemento plástico integrado a la

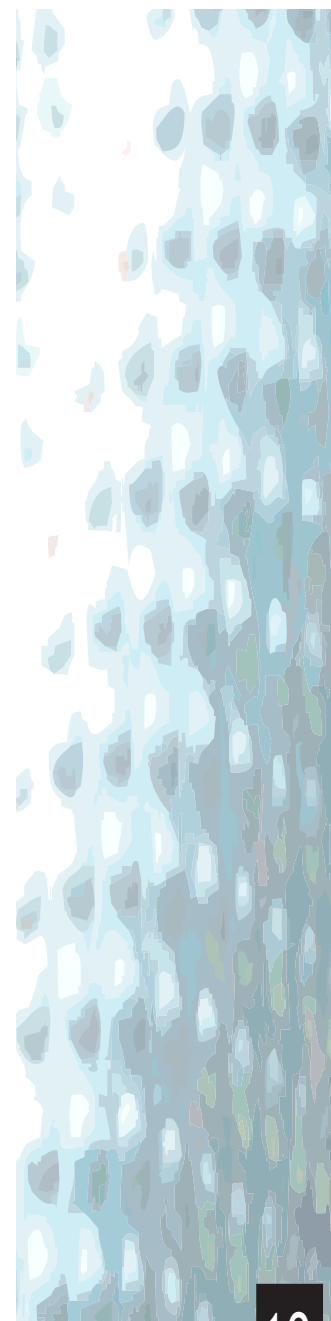
creación de una serie de piezas, desarrolladas a partir de la elección del acero como material de construcción considerado “frío”, que al ser procesado y llevado al campo escultórico se transforma en volúmenes de inusitada calidez, lo que se debe a que es sometido a formas llenas de valores estéticos de los que el movimiento es el primer elemento compositivo de las mismas, el empleo de texturas como elementos plásticos que intervienen las superficies físicas del acero mismo que ha sido utilizado por escultores contemporáneos como material de producción no así revalorado por estos, la investigación y análisis de obras de algunos escultores revela la presencia de las huellas del proceso constructivo en las superficies, no así en la obra del artista y docente Octavio Gómez donde las superficies son atacadas por medio de ácidos de forma proyectada y controlada en sus esculturas formando parte de las mismas.

La importancia de este análisis de obra radica en valorar como son intervenidos planos escultóricos de forma controlada involucrando procesos técnicos propios del grabado y el esmalte industrial desde la perspectiva del concepto plástico, otorgándole al acero una presencia cuyas diferencias sirven a la escultura como un elemento plástico capaz de producir direcciones visuales y dar la idea de libertad estableciendo límites en la forma que proyectan, vida cargada de sensualidad una conquista de la armonía y el movimiento controlado.

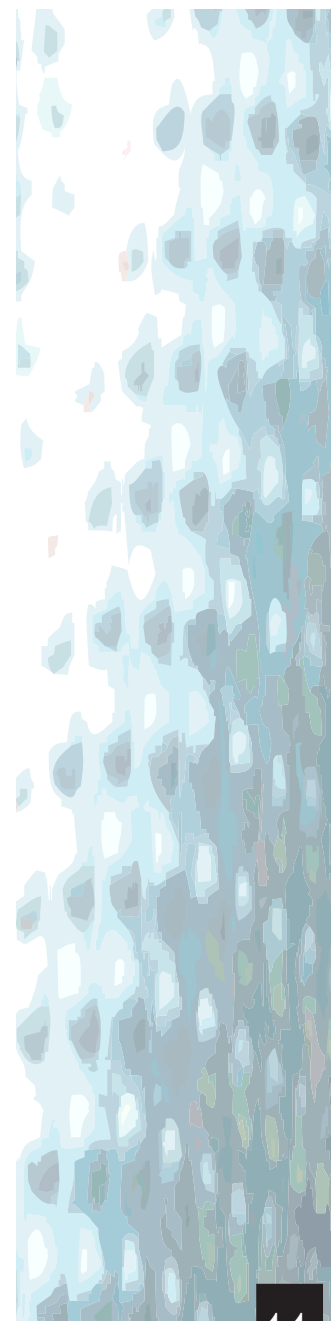

ÍNDICE

Capitulo I Marco referencial y conceptual.	12
1.1. La textura como elemento plástico	13
1.2. Características formales de la textura bidimensional	18
1.3. Características formales de la textura tridimensional	20
1.3.1. Texturas naturales y texturas artificiales.	22
1.4. Creación de sensaciones espaciales por medio de la textura sobre los planos escultóricos de la obra personal	23
1.5. Cualidades del acero como material de producción escultórica	25
1.5.1. Técnicas y procedimientos del acero	27
Capitulo 2 Proceso creativo en la producción artística	31
2.1. Análisis de escultores contemporáneos cuya producción en acero es intervenida por la textura como elemento plástico	32
2.2. Materiales y técnicas con que generan texturas.	41
2.3. Desarrollo de procesos constructivos (recorte, ensamblado, integración de Texturas y acabados) como herramientas de producción para el escultor contemporáneo que elige al acero como material de construcción	44

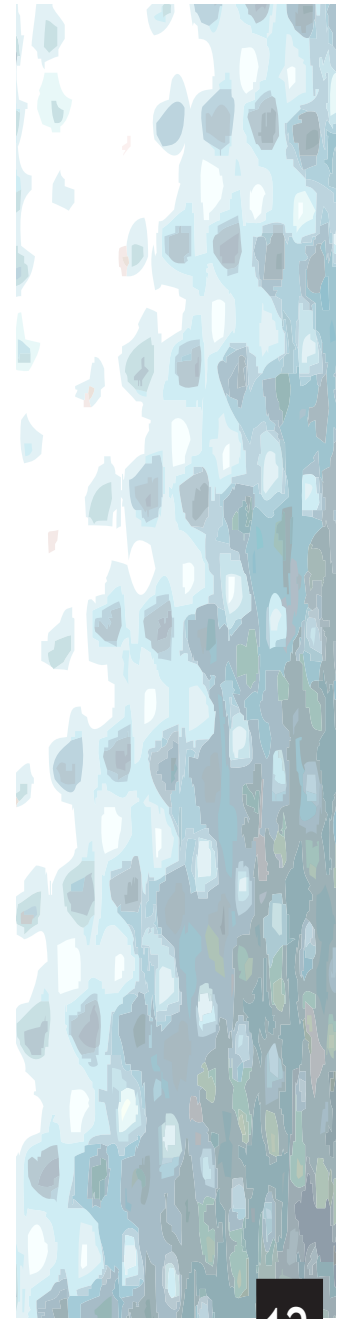
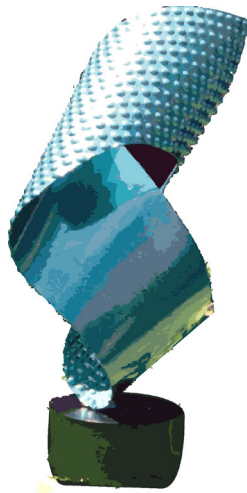

Capítulo III Proceso creativo en la producción personal	46
3.1. Proyectos y experiencias personales	47
3.2. El proceso de realización del Proyecto “La textura como elemento plástico”	52
3.3 Materiales y técnicas con que generan texturas en la escultura personal	56
3.4 Ensamblaje de piezas	60
3.5. Análisis de la obra personal	62
Conclusiones	82
Referencias bibliográficas	86
Bibliografía	86
Anexos	87

CAPITULO I

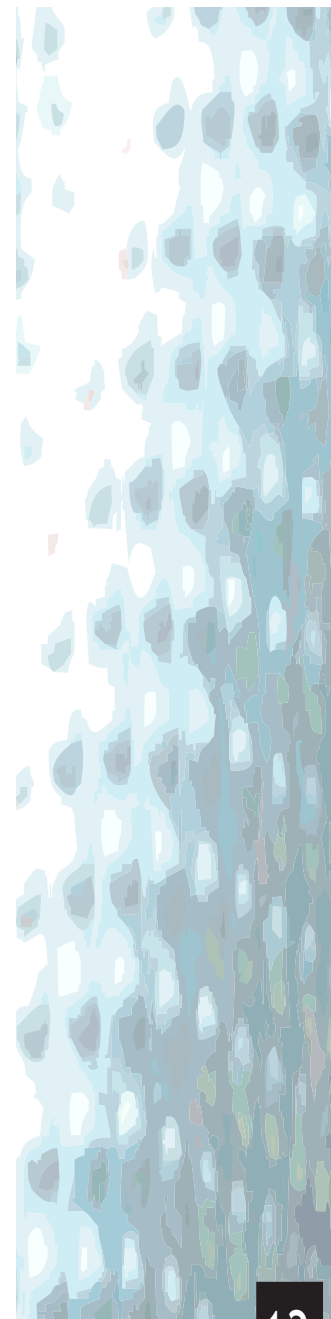
MARCO REFERENCIAL Y CONCEPTUAL

1.1 LA TEXTURA COMO ELEMENTO PLÁSTICO.

Todo lo que nos rodea posee textura propia y diferente, nuestra vida cotidiana esta inmersa en un sinfín de formas donde se contiene la textura como un elemento característico de los diferentes materiales que nos circundan tanto naturales como industriales, sus características están definidas, pero pueden sufrir cambios en su apariencia sobre todo cuando el hombre los interviene dándoles otro uso diferente, por ejemplo una madera al ser cepillada pierde su corteza y su color característico al igual que su textura de origen, si esta madera la trabaja un escultor a su vez sufre no sólo cambios de apariencia en su forma y proporción sino en su textura, ya que el artista le otorga al material intervenido otra textura propia del proceso de desbaste, de tal manera que la textura es la apariencia de una superficie, un elemento plástico que enriquecer y puede ser un elemento que otorga expresión a una composición, produciendo sobre la superficie efectos de movimiento visual, donde las texturas tienen características propias como son la forma, el color, la figuración y el tamaño.

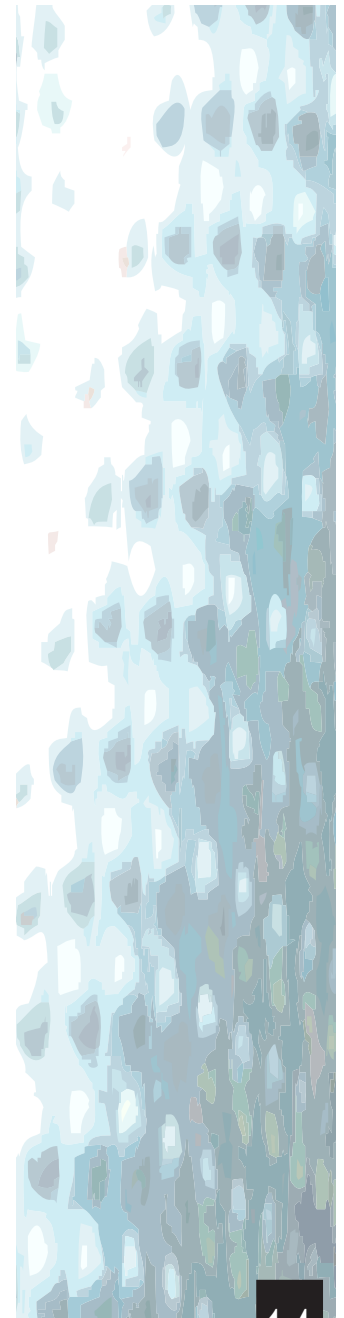
Para Wucius Wong la textura es un elemento visual *“sin embargo, tiene aspectos singulares que son esenciales en ciertas situaciones de diseño y que no deben de ser descuidados”* (Wong:2001; 119) la textura se explica como las características de una superficie que pueden ser descritas como suaves o rugosas, lisa o decorada, opaca o brillante, blanda o dura, se cree que las superficies pintadas carecen de textura alguna, no siendo así ya que la pintura misma crea una textura propia mas la del material que fue pintado.

Por sus diferentes características la textura se divide en textura visual que es aquella con carácter bidimensional, donde solo está presente por medio del dibujo, de impresiones de serigrafía o bien en pintura plasmada sobre planos lisos; por otro lado se considera una textura táctil aquella que tiene presencia en el espacio al tener volumen está representando un acento en el plano por su carácter tridimensional, siendo estas una serie de estructuras que no solo son percibidas visualmente y cuya característica es el producir sensaciones táctiles al ser tocada, Wong define a la textura táctil como *“la superficie táctil es el tipo de textura que no solo es visible al ojo sino que puede sentirse con la mano. La textura táctil se eleva sobre la superficie de un diseño bi-dimensional y se acerca a un relieve tridimensional”* (Wong: 2001; 121), por lo anterior se reitera que todo lo que percibimos, y nos rodea posee una textura la que forma parte de todo nuestro entorno visual y táctil.

Al definir la textura como estructura me refiero a la presencia externa de un material que de manera visual y al tacto produce una sensación no solo por la calidad del material utilizado sino también por la forma en que se aplica y la apariencia resultante hay texturas creadas que se logran como diseño por la repetición de elementos y su justificación dentro del plano, por lo que la intención del artista para crear textura en su trabajo es determina por una serie de valores diferentes como la proporción, la forma y el color que son utilizados con el fin de producir una serie de texturas, sensaciones y emociones en el espacio.

La textura puede ser modificada en su apariencia por medio del uso de la luz y el color, esto debido a la proyección de sombras de las diferen-

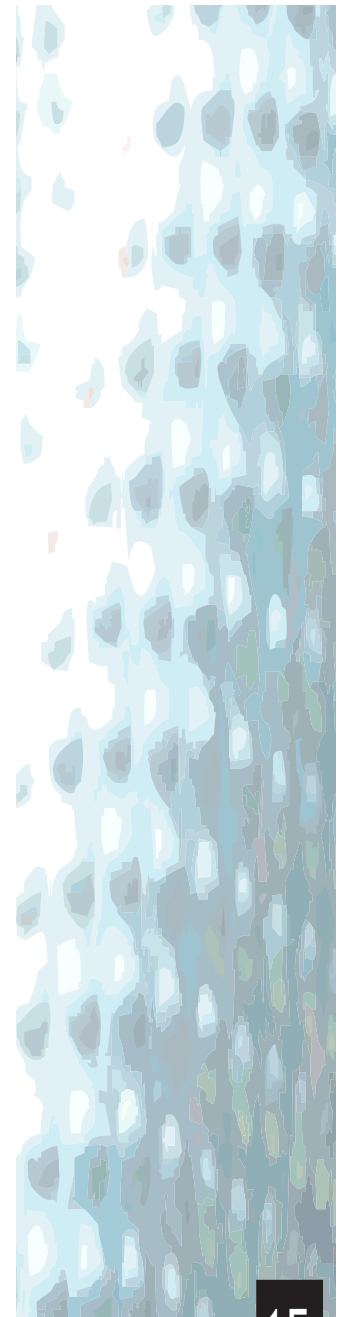

tes formas que otorgan valores a las superficies con textura siendo un elemento importante para dar presencia por sus contrastes en el espacio.

La textura suele estar planteada por medio de una estructura formal que se compone a base de líneas apoyadas en toda una formación de diseño la que es estructurada de manera matemática, dándole a la composición una organización justificada en el espacio.

La textura de los objetos actúa en los sentidos del ser humano, produce atracción o rechazo según sus características, crea impresiones táctiles de varios efectos; de igual forma se crean emociones debido a las superficies rugosas e irregulares provistas de diferentes colores con lo que se le confiere un mayor efecto de movimiento visual.

La textura como característica del material y como recurso escultórico de expresión plástica en la escultura en el panorama contemporáneo, continúan expresándose con los procedimientos tradicionales de trabajo en muchos escultores , sin embargo también hay otros que establecen esquemas alternativos están en un continuo cambio experimentando con los avances tecnológicos, ejerciendo de esta manera una libertad creativa que da el conocimiento de nuevos materiales y herramientas, sus propuestas pueden continuar transformándose, así encontramos diferencias entre los trabajos escultóricos contemporáneos los que sin duda están sujetos a las diferentes investigaciones tanto de materiales como de procesos de producción que los escultores retoman para su creación, si el escultor tiene un concepto a desarrollar este podrá hacer uso de un sin número de posibilidades que por su experiencia podrá aplicar en su obra.

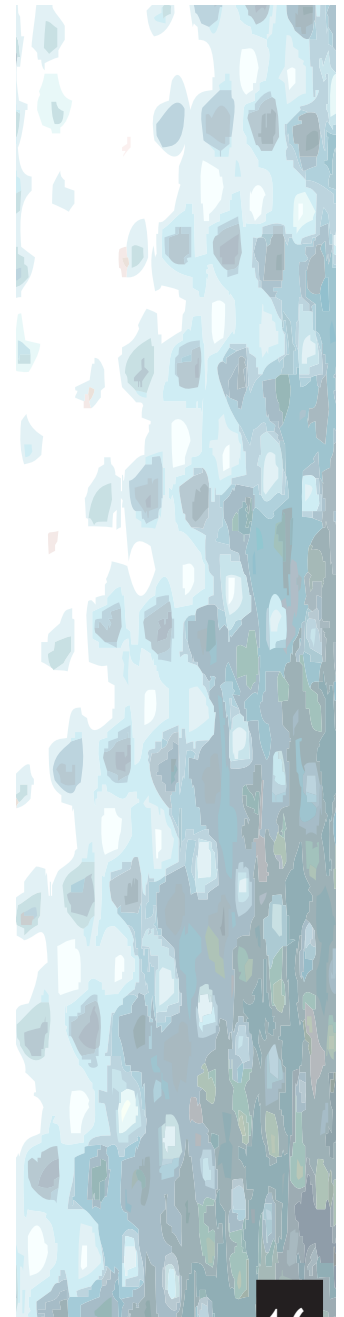

La obra escultórica motivo de este trabajo parte de la investigación de los diferentes procesos no solo constructivos sino también de aquellos que transforman la materia de trabajo, obligando al material a no permanecer en un espacio sin presencia propia, así que por medio de la textura como elemento plástico se busca poder connotar un concepto de identidad a las piezas.

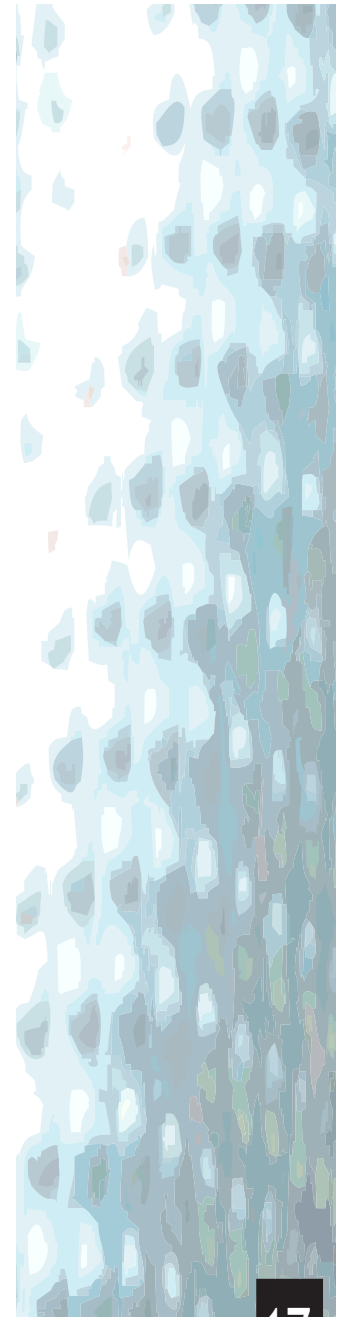
Con la utilización de la textura construida o lograda por medios y procedimientos técnicos se exploran la transformación en la percepción en la forma, y los cambios que implican la presencia de ésta sobre alguna superficie escultórica con lo que se establecen los límites de la misma solucionados por el manejo de una serie de elementos de composición propios de la escultura.

Por medio de las texturas se busca crear sensaciones espaciales que al organizarse sobre los planos y de acuerdo a su distribución sobre las diferentes superficies puedan crear ritmos ascendentes, así como ritmos con movimiento o ritmos de gradación. Los elementos que componen la textura se justifican por una retícula de composición donde se ordenan, buscando las proporciones de armonía entre las partes, en donde cualquier abuso en la profusión de textura proyectan un efecto de caos entre el movimiento, el espacio y la forma, lo que se sugiere con el empleo de la textura es lograr una armonía entre las partes, buscando la integración entre espacios con textura y los que son totalmente lisos.

Para la creación de una textura lo más importante es saber cuál es el concepto a plasmar; consideración de la cual se desprende el motivo

plástico y escultórico de esta una investigación de lo propicio a desarrollar, ya sea por medio de texturas visuales o texturas táctiles, que son aplicadas a el trabajo escultórico, considerando todas las texturas como táctiles creadas como elementos de expresión plástica aún estando estas en un plano, ya que establecen una relación entre los diferentes componentes de la textura, a través de una asociación entre el concepto y la forma.

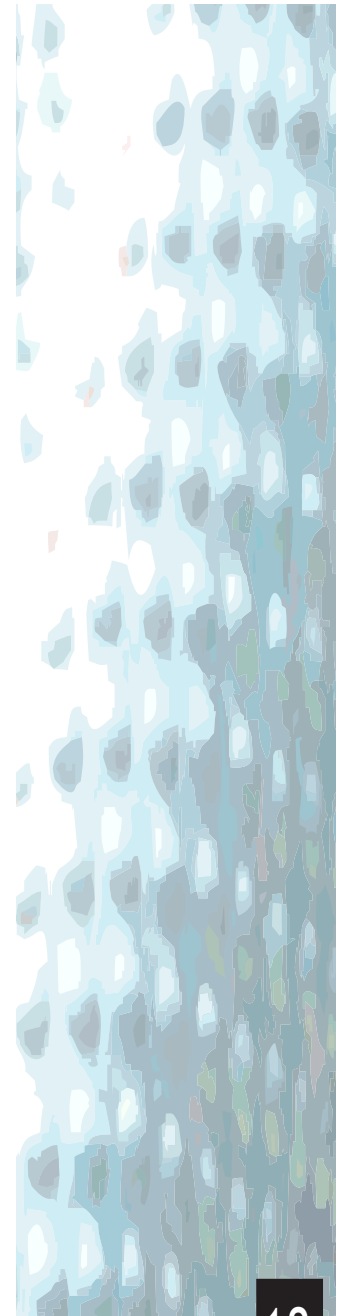

1.2. CARACTERÍSTICAS FORMALES DE LA TEXTURA BIDIMENSIONAL

La textura visual solo tiene presencia por medio de representaciones gráficas en un plano bidimensional, el uso del color y la forma generan las diferentes texturas dentro de un plano, son diversos los procedimientos para crear texturas van desde la pintura, el dibujo, los achurados producto de las líneas sobre un plano, la creación de transparencias, por medio de la serigrafía, el grabado, hasta impresiones gráficas, podemos mencionar como un ejemplo que tan sólo un periódico común nos proporciona texturas visuales debido a la tipografía sobre la hoja.

Para Wong *“la textura se refiere a las cercanías en la superficie de una forma. Puede ser plana o decorada, suave o rugosa, y puede atraer tanto al sentido del tacto como a la vista”* (Wong: 2001; 43).

Todo lo que podemos ver posee una textura nada de lo que nos rodea esta exento de dicha característica, se puede describir un plano liso aún con una textura en su superficie ya que lo liso y brillante nos producen emociones de una sensación visual estática, las texturas que ofrece la naturaleza son infinitas aún siendo bidimensionales estas son poseedoras de color, forma, proporción etc. Una madera siempre características propias de su especie y no podrá ser confundida con otra tan sólo por su textura visual, un ejemplo puede ser un cedro que a diferencia de un pino posee una textura con menos accidentes en su superficie, el pino

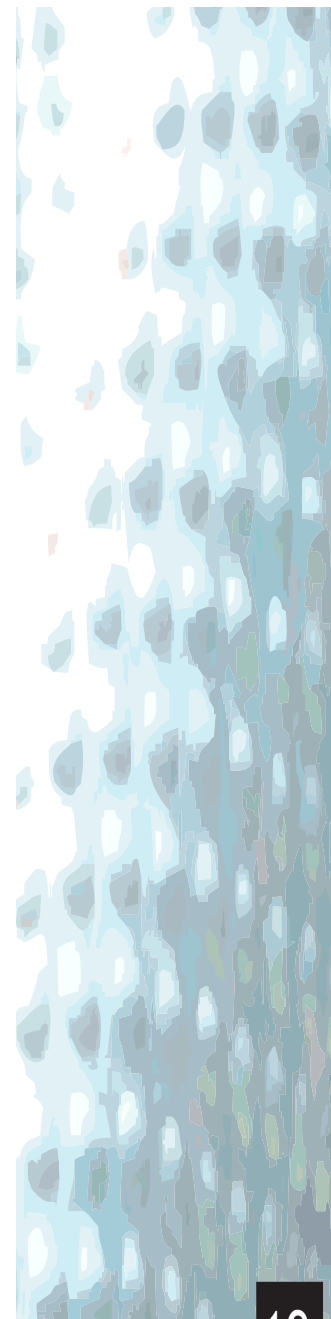

por el contrario tendrá vetas mas marcadas, la textura visual sólo tiene presencia bi-dimensional y puede ser vista por el ojo y provocar sensaciones táctiles.

La textura visual es utilizada con fines decorativos su presencia en una obra como elemento puede estar o no presente y no afecta en nada, otra manera de encontrar textura visual sería de forma espontánea la que se deriva del proceso de creación visual y la que no puede ser separada del diseño, una tercera forma de textura es la mecánica producto de un proceso esto podría ser una textura generada por la presencia de los píxeles en una impresión digital.

La textura visual es producto de técnicas comunes como son: El dibujo o la pintura, la creación se da de forma programada o espontánea esta última se obtiene al trazar líneas de manera libre a mano alzada o por medio de pinceladas, la textura programada es el resultado de la construcción de fondos detalladamente dibujados.

Otros procesos para crear textura visual son por medio de la impresión, la copia y el frotado de un papel sobre una superficie con textura, por procesos zoográficos, y por medio de cualquier método que permita transformar la superficie visual de un plano.

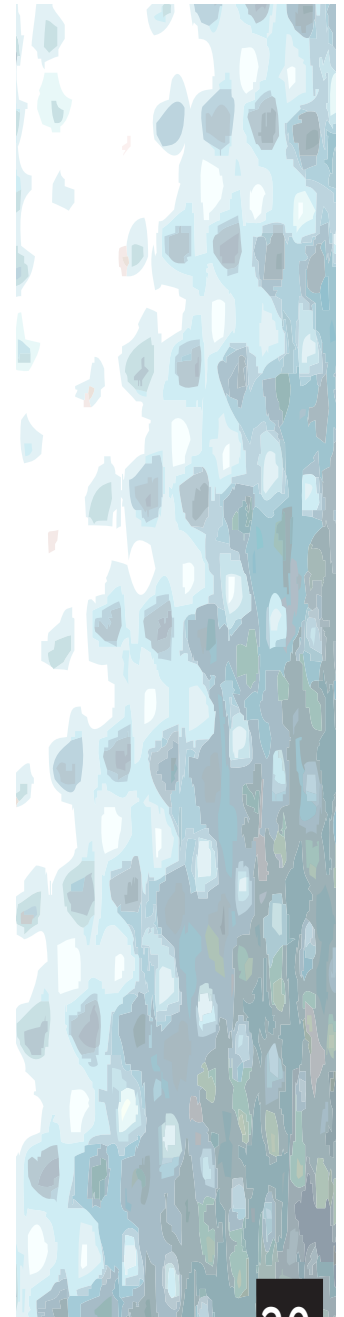

1.3. CARACTERÍSTICAS FORMALES DE LA TEXTURA TRIDIMENSIONAL

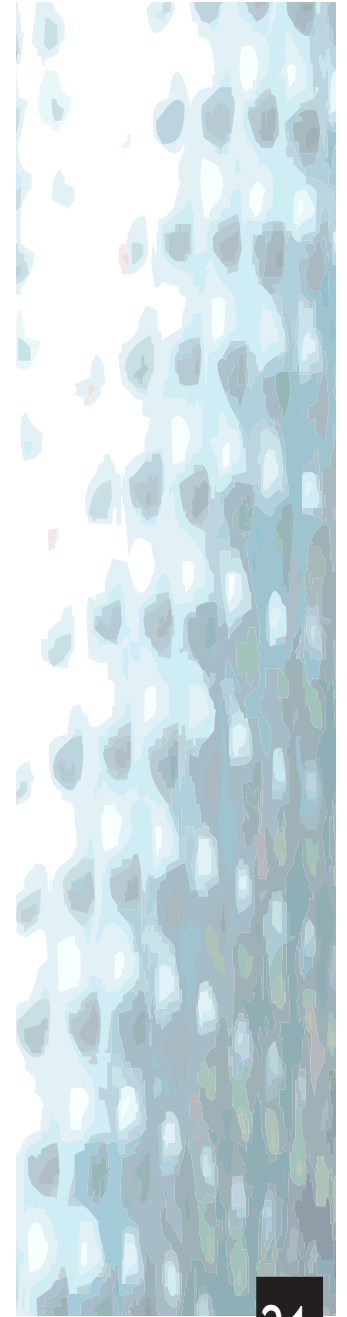
Las texturas que tienen carácter tridimensional son aquellas que no sólo son percibidas por el ojo sino también se perciben mediante el tacto y observar la superficie de los objetos, para Wong *“la textura tridimensional es el tipo de textura que no solo es visible al ojo sino que puede sentirse con la mano.”*

“La textura táctil se eleva sobre la superficie de un diseño bidimensional y se acerca a un relieve tridimensional.”(Wong:2001;121); estos pueden poseer relieves suaves o rugosos, lo que depende de la textura de cada material.

Se denomina textura táctil por no sólo ser visible al ojo sino por tener como característica el poder sentirse con la mano, todo lo que nos rodea tiene presente esta textura táctil ya que por muy lisa que sea una superficie esta provocará nuevas sensaciones de textura, por medio de la luz la textura táctil es más interesante debido a la proyección de las sombras sobre las diferentes superficies, la luz y la sombra son elementos visuales proyectados y no son de manera alguna texturas táctiles pero si producen sobre el diseño efectos luminosos móviles, de igual forma el color tiene presencia dentro de la textura táctil creando sensaciones diferentes y modificando la presencia real del material de construcción.

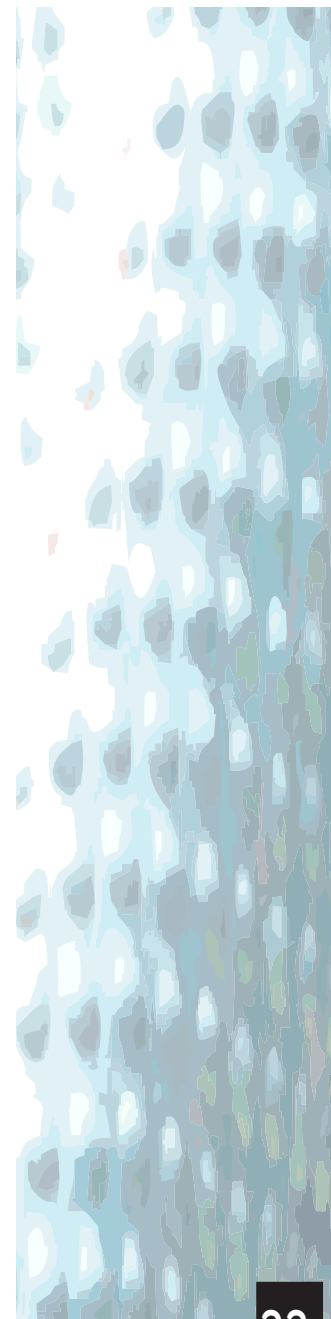
La producción de texturas táctiles y el contacto con estas superficies crean emociones y producen sensaciones en el espectador esto no sólo depende del diseño de la textura sino de su composición dentro del plano, las texturas cuyas superficies son rugosas e irregulares, y de diferentes colores provocan un mayor efecto de movimiento visual.

1.3.1. TEXTURAS NATURALES Y TEXTURAS ARTIFICIALES.

Al clasificar los tipos de texturas estas son divididas en naturales y artificiales, las primeras pertenecen a elementos de la naturaleza como son la superficie de un cactus, el pétalo de una flor, la piel de una rana, o bien de un mono, cuyas características son propias del elemento de estudio, no pasando lo mismo con las texturas artificiales que estructuran las superficies del material con que están fabricados los objetos, como será un tabique, un utensilio de cocina o una alfombra, las texturas artificiales son en las que el hombre tiene ingerencia directa y son creadas por un gusto estético personal que en ocasiones busca cubrir un aspecto funcional o decorativo meramente.

La producción de texturas artificiales dentro de las artes plásticas tiene mayor presencia dentro de lo que será la pintura donde por medio de texturas se pretende imitar la realidad buscando proyectarla sobre un bastidor, en la escultura esta presente el manejo de textura en algunos casos como parte del proceso creativo teniendo como un ejemplo de esto la obra de Giacometti donde al ejecutar sus figuras la textura esta presente de forma natural en sus bronceos los que innegablemente están impregnados de un mismo espíritu, es más frecuente el manejo de la textura como elemento plástico dentro de la producción en bronce, no siendo lo mismo al investigar la obra escultórica en acero.

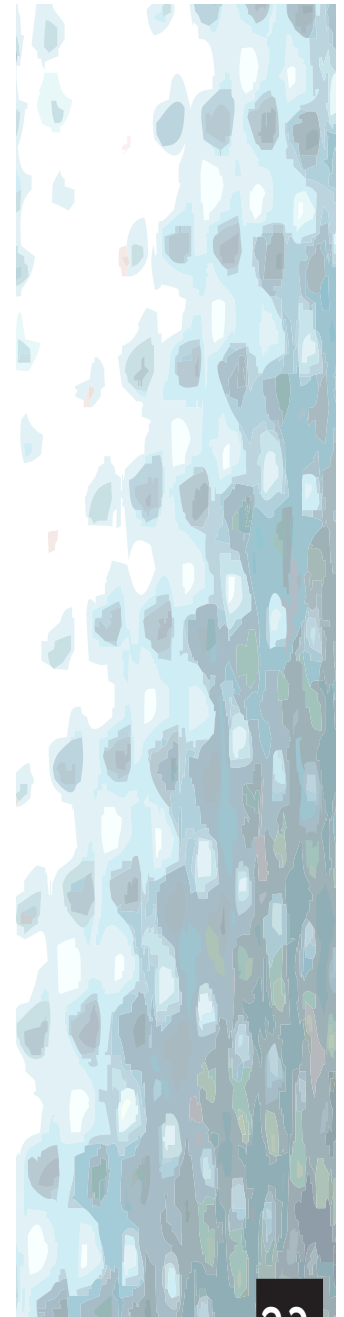

1.4. CREACIÓN DE SENSACIONES ESPACIALES POR MEDIO DE LA TEXTURA SOBRE LOS PLANOS ESCULTÓRICOS DE LA OBRA PERSONAL

La textura como medio plástico dentro de la producción escultórica motivo de este análisis es utilizada para crear toda suerte de relaciones espaciales donde existe el orden constructivo pero con la flexibilidad de establecer la presencia de esta sobre las diferentes superficies escultóricas.

La idea que genera el concepto plástico de la obra es crear una propuesta escultórica que no parezca ser dominada por el estatismo de los esquemas formales y que por medio de la textura se pueda construir una expresión personal a través de la propuesta escultórica

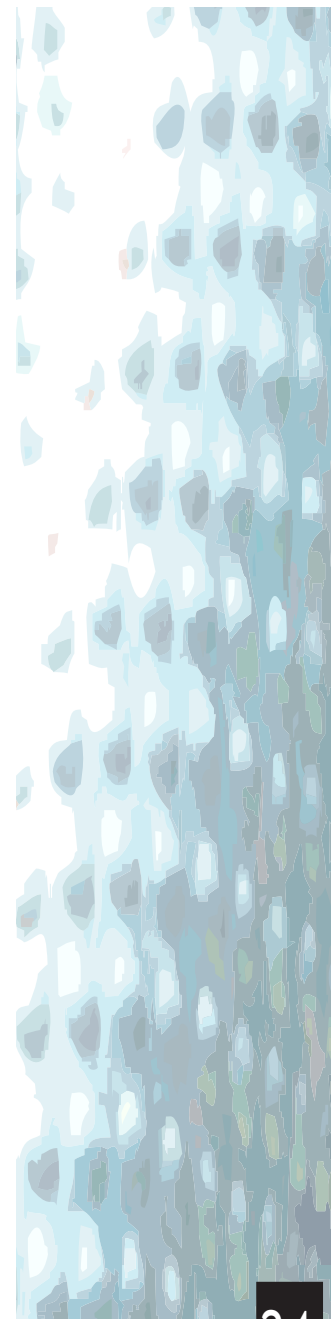
El La idea concepto es producir sensaciones espaciales en la superficie escultórica una vez que se ve incorporado un lenguaje creado por medio de la textura, donde la integración de distintos elementos den como resultado que se enfrenten y se concilien de forma alternada los espacios, generando posibilidades múltiples en la superficie, así por ejemplo, cuando la textura es porosa esta simboliza la proximidad misma que se logra a través de los colores cálidos, que expresan un mayor dinamismo interno de la materia y sensualidad, de igual forma la sensación de superficie continua, es producto del distanciamiento de toda textura lisa, por parte del color esto se logra con los colores fríos.

Las texturas son un elemento formal importante en la obra y su presencia sobre la superficie escultórica determina un concepto; así por ejemplo, si las texturas convergen al centro de estas se produce la sensación de energía; efecto creado por la libertad en que están dispuestas en el espacio, si se mueven alrededor del centro estas forman una sensación espacial, también pueden estar dispuestas sobre la superficie apuntando a diferentes direcciones creando movimiento o sensación de caos.

El espacio de la escultura es determinado por la forma donde confluyen los elementos formales como el color y la textura, siendo así que en algunos planos surge la presencia de un vacío en el que se establece un dialogo entre el espacio interior y el espacio exterior experimentando ritmos y movimientos liberados por las mismas formas, así también se crean tensiones por la saturación del espacio por medio de las texturas que refuerzan la sensación espacial deseada, otorgando al espacio una fuerte presencia a través de los cortes curvos de las formas.

Por su parte las formas orgánicas en el espacio son formas que producen la sensación de libertad, de movimiento y de sensualidad.

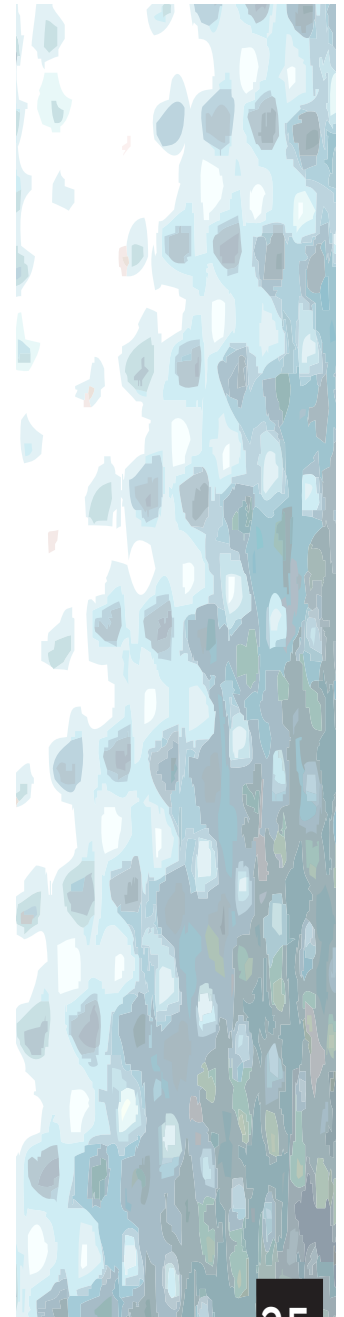

1.5. CUALIDADES DEL ACERO COMO MATERIAL DE PRODUCCIÓN ESCULTÓRICA.

La producción del hierro comienza hacia el segundo milenio antes de Cristo, primero fue utilizado por el pueblo Hitita , y debido a las dificultades técnicas que representaba su transformación este no tuvo utilidad práctica hasta mucho tiempo después, tan sólo para fundir el acero, ya que este debe de alcanzar una temperatura superior a los 1700 °C, el hierro es un metal que posee ventajas sobre otros como el bronce y el cobre, por su mayor resistencia por lo cual fue propicio para la construcción de armas, herramientas y objetos utilitarios .

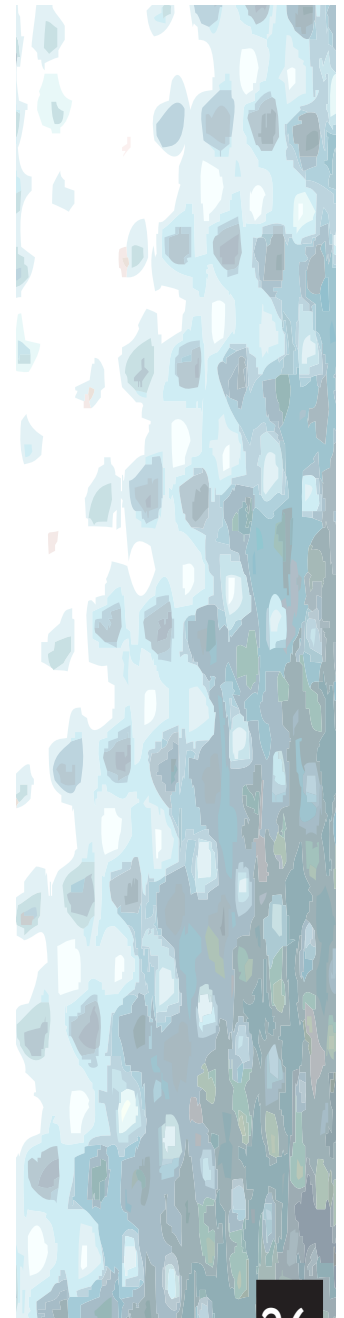
El hierro se obtiene el acero a partir de diferentes temperaturas de calentar y enfriar, y por sus características el acero posee dos cualidades importantes como son la maleabilidad y la ductibilidad las que permiten modificar su forma sin que se rompa, otras propiedades del acero son la tenacidad y la dureza; es un metal que al ser pulido, su superficie posee un brillo característico, también es un metal duro, elástico y tenaz que tiene un punto de fusión a los 1535°C.

El acero es susceptible a la corrosión que produce el medio ambiente, es un material que por sus características puede ser atacado por medio de ácidos para oxidar su superficie como un acabado lo que es una opción dentro de la escultura contemporánea, de igual manera la superficie sólo puede pulirse por medio de lija o bien otorgarle color por medio de lacas automotivas transformando la apariencia del acero.

Hay propiedades físicas que afectan la estructura interna del acero; como es la *dilatación y la contracción* que son la variación de las dimensiones del metal en función de la temperatura que se le aplica al calentar aumenta las dimensiones del metal, se dilata, y al enfriarse disminuye se contrae, el acero de acuerdo a sus propiedades tiene también la capacidad de la *conductibilidad térmica y eléctrica* que obedece la capacidad de los metales de permitir la transmisión del calor o la electricidad a través de sus moléculas, mismas que permiten transformar su forma por medio de la *forjabilidad* que es la capacidad de deformación plástica del metal, las propiedades mecánicas por su parte son las que determinan el comportamiento del acero ante los esfuerzos y cargas que tienden a cambiar su forma por ejemplo esta *la maleabilidad* que es la propiedad que permite modificar la forma del metal sin que se produzcan grietas, otra propiedad importante es la *ductibilidad* que es la propiedad que permite el estirado del metal para formar hilos sin que se produzca su rotura, otra característica es la *tenacidad* que es la resistencia a la rotura al someter al metal a cargas de tracción; *la elasticidad* es la propiedad que permite a los metales deformarse ante una fuerza y volver a su forma inicial al cesar esta.

El acero tiene como una cualidad la *soldabilidad* que es la propiedad que permite la unión de los metales por medio de la fusión. De igual manera es un material que permite la *flexibilidad* que permite al metal doblarse o curvarse sin que se produzca rotura. Y por último la *dureza* que es la resistencia del metal al desgaste por frotamiento.

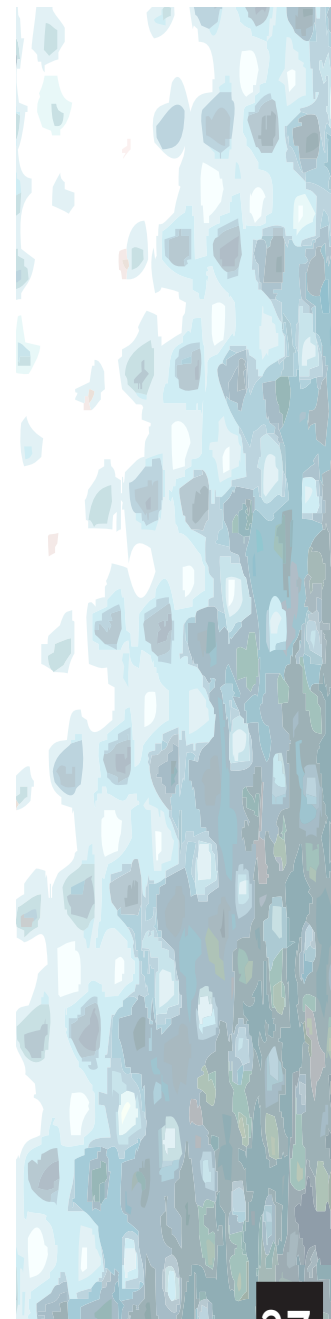

1.5.1. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DEL ACERO.

La revolución industrial fue de gran importancia para la arquitectura y la ingeniería del siglo XIX, por impulsar y propiciar el desarrollo del hierro elemento en el cual se basa la arquitectura moderna, empleándose en un principio como hierro fundido, más tarde como hierro forjado y finalmente como acero.

Como inicio hay que reconocer la importancia de los metales para la evolución y producción de la escultura en acero y cómo el constructivismo Ruso en 1920 buscó a partir de cuestionamientos formales de los materiales industriales un espacio para el desarrollo escultórico, revalorando al acero como un material de producción, debido a sus cualidades plásticas, para la construcción en donde sus procedimientos técnicos pueden considerarse un medio de expresión específico de nuestro tiempo, y como las diferentes ideas y conceptos que el escultor quiere proyectar se vinculan con la técnica, la que no debe de tratarse de manera aislada; ya que dependiendo del concepto a proyectar el artista selecciona los recursos técnicos, para la realización de su obra, la tecnología más avanzada esta siendo utilizada en la producción de escultura con la posibilidad de conquistar las grandes dimensiones de la obra pública actual.

Los metales por sus múltiples cualidades son aprovechados por los escultores contemporáneos que explotan sus diferentes aspectos estructurales como su textura, peso, color, elasticidad, maleabilidad, resistencia;

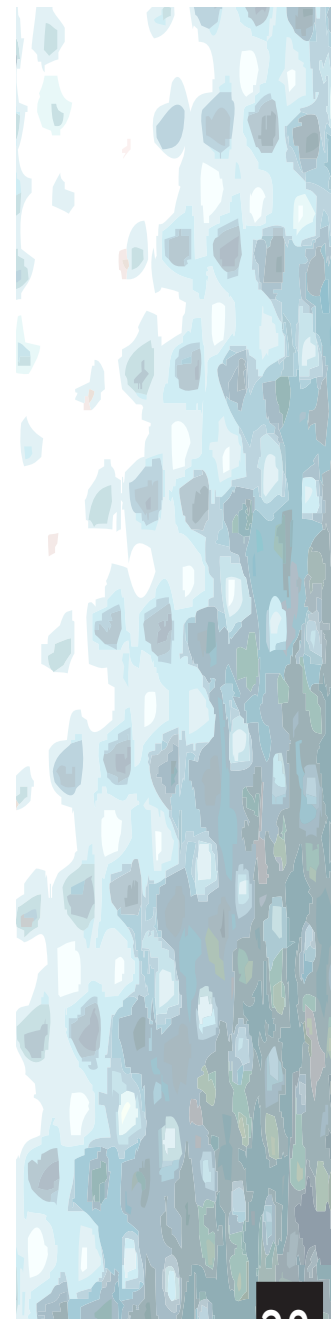

etc., el acero es un material muy accesible y se encuentra en diferentes presentaciones, además ofrece facilidad de construcción al ser cortado, soldado, modelado, fundido, pulido, patinado, etc. y al someterlo a nuevos procesos este puede ser reciclado para una nueva invención.

A partir de estas consideraciones para proyectar obras escultóricas en acero es importante establecer las posibles relaciones entre concepto y técnica: por lo que la producción de varios escultores se ha desarrollado como una serie de propuestas donde el metal es el principal elemento de construcción, debido a sus posibilidades plásticas las que no han pasado desapercibidas.

El constructivismo en 1920 rompe los cánones establecidos explorando las posibilidades estéticas, físicas y funcionales de los materiales e investigando a la vez los elementos básicos del espacio, volumen y color. Por lo anterior el artista contemporáneo es por naturaleza un individualista que busca un arte que le procure vitalidad, permanencia, seguridad y más aun goce o placer inmediato teniendo la necesidad de descubrir formas nuevas, de un arte no imitativo.

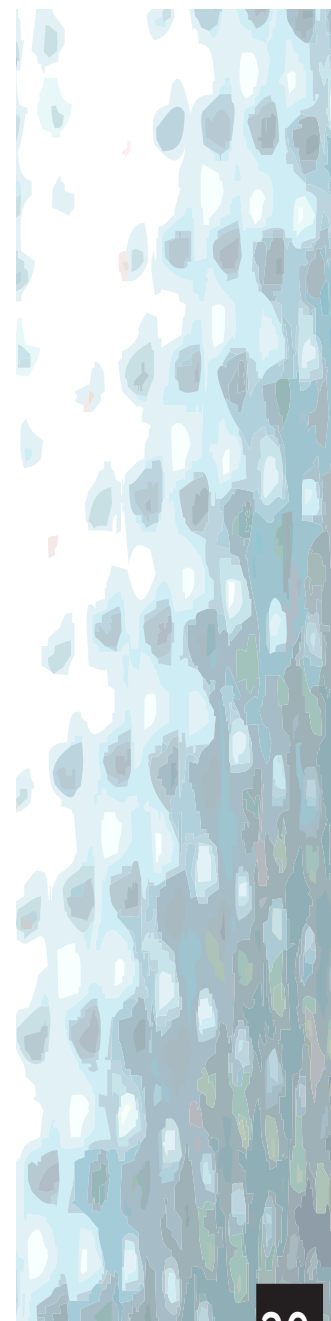
Muchos de los materiales y métodos de estos artistas que obviamente encontraron la liga entre el arte y la industria, dan cuenta de la historia épica de la escultura en el siglo XX. Teniendo como referencia tan solo la conquista de crear escultura en acero de grandes formatos, las que tienen la escala del paisaje, la tecnología y el urbanismo, la construcción es posible debido al uso de la soldadura y al poder ensamblar por tornillos.

Este esfuerzo se proyecta en la construcción de las piezas de diferentes artistas en las que expresan jactancia, belleza, fuerza, vulnerabilidad y de forma conjunta la producción estética y la industrial. Por lo anterior los escultores contemporáneos explotan los distintos aspectos de los materiales su textura, peso, tratamiento superficial, color, reflexión, contraste, elasticidad, transparencia, vigor etc. algunos escultores tramsutan los metales con ayuda de sus conceptos esenciales y los enriquece con los procesos de trabajo y transformación por medio del corte, la unión, el desbaste, los acabados y el color.

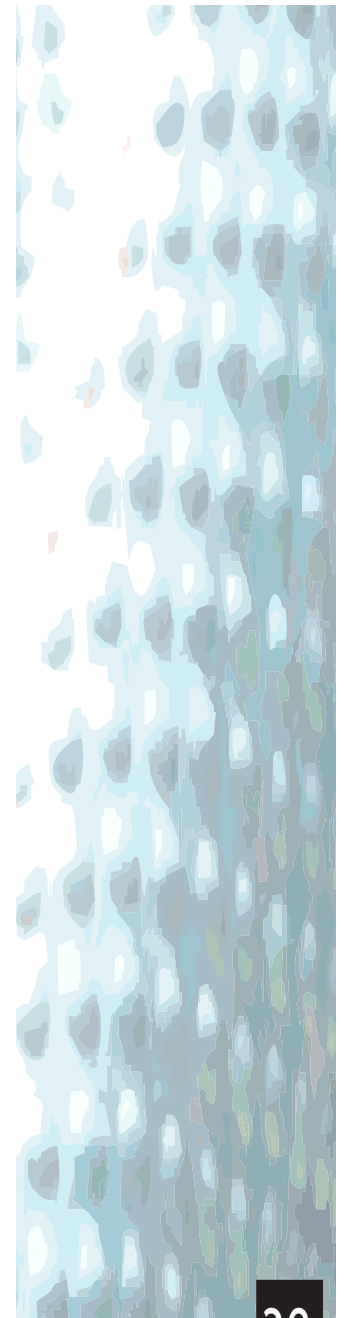
Como se hizo referencia el acero por ser un material de nobles cualidades físicas le permítela escultor imprimir sobre su superficie un sin numero de acabados por convenir a su proyecto escultórico, mismos que dependen de su actitud y su propuesta artística el intervenir o no la superficie escultórica.

Actualmente encontramos que para muchos artistas el aspecto físico del metal y sus cualidades plásticas son un elemento importante que procuran conservar como acabado final es el caso del escultor Richard Serra quien no da ningún acabado al material ya que el acero corten en apariencia esta totalmente oxidado pero no es así tan solo tiene una película de oxido sobre la superficie cualidad que lo distingue entre los otros aceros, otros artistas que prefieren conservar las cualidades físicas de la apariencia del acero inoxidable es Leonardo Nierman, en ocasiones David Smith, Miguel Hernández Urban, pero son mas los que prefieren dar color al acero por mencionar algunos el caso de Sebastián, Alexander Calder, Anthony Caro, y por supuesto Edgar Negret quien trabajo con

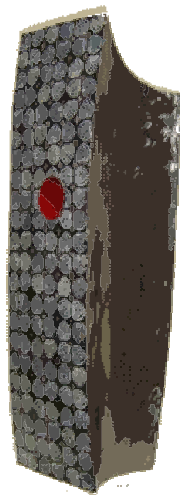
un material muy suave que se daña fácilmente razón por la que aplica color sobre la superficie del aluminio, hay quien como Cesar prefieren no alterar el resultado final de su obra y lo dejan tal cual fue procesado, así mismo hay artistas como Eduardo Chillida quien expone al medio ambiente sus piezas a fin de que este genere oxidaciones sobre la superficie de su obra para así lograr una serie de valores tonales a manera de patina como acabado final, pero esto de dar un acabado o no a la pieza escultórica depende de las intenciones del artista quien determina lo que favorece mas sus propuesta, como es el caso del escultor Octavio Gómez quien da a su propuesta plástica con aceite quemado una patina de color negro, mientras en otros casos como el de Mark Di Suvero el acero al carbón es trabajado de manera conjunta con el acero inoxidable de esta forma la misma pieza combina estas dos posibilidades una de oxidar el material mientras que por otra parte se pule el otro acero a fin de crear contrastes en el espacio.

Otros acabados son el sepultado en muchos casos del material con que se construyen común es que quien trabaja con desperdicios conserve el aspecto de estos como un acabado conservando así el proceso constructivo como parte del acabado final de la escultura, en su momento artistas como Picasso, David Smith, Cesar, al trabajar con chatarra como modifican su apariencia final en el caso de Smith tiene esculturas donde el material no sufre transformación alguna el resultado es una pieza en donde lo cortante del material, la cáscara de carbón, la escoria resultado de la soldadura y el material oxidado conviven en un todo.

CAPITULO II

PROCESO CREATIVO EN LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA

2.1. ANÁLISIS DE ESCULTORES CONTEMPORÁNEOS CUYA PRODUCCIÓN EN ACERO ES INTERVENIDA POR LA TEXTURA COMO ELEMENTO PLÁSTICO

La relación entre textura y forma para algunos escultores contemporáneos representa un medio de expresión, un lenguaje diferente, resultado de un proceso creativo personal, donde la apariencia de una superficie puede enriquecer la expresividad de un plano o ser un elemento importante de composición, al tomar las texturas táctiles un protagonismo en el plano escultórico.

Para comprender la creación personal de un artista cuyo precedente forma parte del siglo XX no solo basta con contemplar su obra sino saber como pensaba este artista, ya que lo que se produce es una proyección de si mismo; es decir una proyección del contexto; de su entorno personal, profesional, cultural e ideológico , la lectura del proceso creador nos permite como espectadores estructurar y acoplar racionalmente una ruta de investigación a fin de realizar una evaluación y un análisis de la obra.

Ahora, una pregunta fundamental que permite estructurar de manera racional una ruta de investigación de la propuesta escultórica de algunos creadores contemporáneos, es la textura un elemento importante tanto como concepto en la forma o como motivo plástico utilizado en las piezas de manera consiente para la producción de una serie, y qué es lo que la misma provoca sobre los planos de una pieza escultórica.

Parece evidente que entre las obras que han venido realizando un sin número de escultores contemporáneos la textura tiene presencia sobre la superficie de las diferentes propuestas, en muchos casos la textura es producto de la construcción como es el caso de Giacometti que al modelar sus formas imprime las huellas del proceso creativo conservando los rasgos del trabajo de modelado, y al ser resueltos en bronce la textura está presente de forma natural impregnando de un mismo espíritu el producto escultórico, no así al contemplar la obra de Alexander Calder en la que podemos percibir la presencia de textura visual producto del ensamblaje por medio de tornillos como parte de una estructura creada para dar rigidez y estabilidad a sus piezas, y se puede decir que su propuesta de "Estable" son esculturas de placa de acero, cuyos diseños son el resultado de formas en movimiento, líneas dirigidas provistas de dirección que son resueltas por la unión de placas recortadas que al ser ensambladas son provistas de cartabones, pernos de acero y tornillos que no sólo cumplen con la función de ensamblar y dar rigidez a la pieza de gran formato, mismos que adquieren un carácter estético, teniendo presencia como elementos compositivos, aunque estos apenas representan un acento sobre las superficies totalmente lisas. Para algunos escultores la soldadura en las uniones aporta una textura que contribuye a evidenciar el modo de ejecución recalcando el carácter de la pieza.

Hay escultores que por otro lado crean específicamente textura para sus piezas las razones son muchas pero el resultado es dado por un proceso donde se trabaja un concepto, con un tema a desarrollar, con la elección del material, y con un espacio específico para la obra.

La textura por otro lado bien puede ser otorgada por los golpes de un martillo dando así al material calidez o bien por elementos externos como son los tornillos y tuercas que se utilizan para ensamblar una pieza.

Hablar de artistas mexicanos contemporáneos en cuyo lenguaje plástico está el uso de la textura como un medio dentro de su producción, da la pauta para hablar del profesor Octavio Gómez Herrera, escultor de la Academia de San Carlos en cuyo lenguaje plástico es frecuente el manejo de la textura, proceso con el que transforma la superficie lisa del acero a través del repujado, donde el metal adquiere textura por medio de la huella del golpe del martilleo constante hasta lograr la forma en la superficie, siendo la textura el producto de la acción controlada como estímulo complementario a su óptica, es una acción que genera una transformación que no oculta el artista considerándola necesaria para la valoración de la forma resultado de las sensaciones, es un producto anímico razonado, sus texturas no son elementos sobrepuestos ni ornamentales son la huella que contextualiza las partes para generar el todo; lo que podemos establecer es la relación entre el temperamento de Octavio y el carácter de la obra salida de sus manos .

Las características propias de la obra de Octavio Gómez y como constantes presentes en su producción escultórica es en primer lugar una obra resuelta por medio de acero, son formas generadoras de movimiento y son una síntesis formal.

Como aportación estética personal esta la presencia de la textura sobre toda la superficie de la pieza por medio de la huella del proceso de forja y por el trabajo de grabado, con lo que el material adquiere una nueva apariencia en su superficie, en este caso es la textura un elemento controlado por el artista.

Título: Perpetuan
Técnica: hierro forjado
Medidas: 1.18m X 32cm X 32cm
Año: 2006

La obra “Eros Rituali” también de Octavio Gómez se desprende de una serie de esculturas en hierro que representan prendas íntimas femeninas, que parecieran dejaron de usarse hace un instante, en ellas esta plasmado un registro de la desnudez del cuerpo de la portadora, no son piezas estáticas por el contrario con gran movimiento pareciera se les ha dejado apenas hace un instante aún no logrando su acomodo, con lo que testifican el ritual erótico, siendo así la parte activa, no únicamente un objeto sino la interpretación de las alusiones emocionales.

El escultor Octavio Gómez traslada al metal las texturas sutiles de diseños bordados de las prendas íntimas que la industria de manufactura incluyen en la elaboración de las prendas femeninas, de tal modo que el artista combina el adorno con la transparencia estableciendo un juego visual, entre mostrar la desnudes y ocultarla, siendo al tacto estímulos muy sensuales de prendas que incitan y son ornamento de lo ofrendado, estimulando los sentidos de la portadora y los del observador el que debe verse cautivado.

Con su visión el artista representar las características implícitas en las prendas transformando las propiedades del hierro a través del repujado de cada uno de los componentes y el tratamiento con las técnicas del grabado en hueco en el que testifica en el metal las texturas propias de las prendas para proceder al ensamblado .

Con su obra el maestro tiene como propósito el representar la sensualidad de la mujer en un objeto, donde parece ser liberada pero sin estar ausente, el artista establece un contraste visual y táctil entre la pren-

da y la forma femenina, busca así presentar al espectador una forma en el espacio que pueda contextualizar y transmitirle la sensualidad incluida en las formas, para así estimular las sensaciones visuales que puedan sensibilizar los otros sentidos.

En la obra de Gómez la textura no es un elemento aislado de la forma y el contenido, es parte del objeto, lo personaliza, lo ubica espacialmente le crea una identidad dentro de su contexto es parte de la misma, no es un elemento de composición ajeno ni agregado, forma parte de su propuesta personal, la textura no es ajena al contenido es de presencia habitual, siendo inherente a su trabajo.

Otro artista que proyecta y plasma textura en su propuesta es el escultor Amadeo Gabino 1922, en su búsqueda recupera los lenguajes escultóricos de nuestro siglo, esos que abrieron Julio González, Pablo Gargallo y su padre un escultor que le brinda las primeras enseñanzas que enriquece durante algunos viajes a Europa y Estados Unidos mismos que lo llevan a configurar un universo personal que se mueve entre el arte y la ciencia.

Su evolución parte de los conceptos constructivistas para posteriormente diversificar sus propuestas a partir de técnicas como la superposición de chapas y la utilización de materiales como el acero y el aluminio.

Al explorar el mundo natural Gabino ha creado un repertorio de duras y aristadas formas metálicas de lisas e impenetrables superficies de rugosos y pulidos planos, de profundas oquedades que hacen aflorar el misterio de una incontenible pulsión vital, son sus obras, abstracciones que modifican la realidad reclamando la atención del espectador hacia un centro y a la armonía de sus elementos resueltos por la sucesión de planchas superpuestas de manera escalonada que producen una textura que provoca la sensación de equilibrio y armonía donde es fundamental el ritmo y la textura como elemento plástico, siempre presente en su propuesta escultórica en sus diferentes planos generando ritmos y movimiento en donde una riqueza visual origina una textura táctil llena de movimiento.

Titulo: Estela espacial
Técnica: Hierro y acero
Medidas: 200 x 70 x 40 cms.
Año: SF

La obra de Amadeo Gabino tiene como una constante el ser resuelta por medio de acero como material de producción, son sus formas generadoras de movimiento, una serie de láminas sobrepuestas de cotes curvos.

La textura en la escultura de Alejandro Flores Horta se encuentra presente de manera visual al intervenir sus formas a través de esmaltes vítreos aplicados sobre soportes de maya de acero, por la forma y el color son elementos compositivos con gran presencia dentro de los planos escultóricos.

La obra de Flores esta trabajada por medio de texturas visuales que no dejan un espacio libre sobre los planos el color y su línea personal de dibujo son las características propias de su producción, su propuesta es el generar esculturas de pequeño formato que le permitan controlar su trabajo de esmalte sobre la superficie, Flores trabaja con maestría el volumen de la forma la que bien puede ser figurativa o abstracta, su obra personal esta entre la pintura y la escultura, su obra escultórica esta resuelta por medio de maya de acero, con las que construye formas con un volumen, son formas orgánicas y generadoras de movimiento.

Titulo: Madona
Técnica: malla de acero esmaltada
Medidas: 31cm X 19cm X 3 cm
Año: 2009

Titulo: construcción en blanco
Técnica: malla de acero esmaltada
a la alta temperatura
Medidas: 28.cm. X 7.5 X 6cm.
Año: 2009

Sus aportaciones estéticas personales son la construcción de volumen por medio de maya de acero, y la presencia de una textura visual sobre toda la superficie con lo que el material adquiere nueva apariencia.

2.2. TEXTURAS, MATERIALIDAD Y TÉCNICA EN LOS PROCESOS ESCULTÓRICOS CONTEMPORÁNEOS

La textura es propia de la superficie de cada material de producción, al trabajar con el acero por ejemplo este pone en evidencia la incorporación de nuevos materiales sobre su superficie exigiendo un pleno conocimiento de la técnica para dar un buen acabado, las texturas pueden ser generadas a partir del proceso de creación, también diseñadas para un proyecto escultórico o bien ser elementos que existen en el mercado y que el escultor retoma e integra a su propuesta plástica. Los distintos escultores que trabajan con el acero como medio de producción parten de manejo del material al que someten para ser transformado buscando con esto crear expresividad en su obra, esto a través de los diferentes procesos constructivos como son la forja en frío o caliente para dar forma a la pieza que al ser martillada deja en su superficie la presencia del golpe del martillo y la intención del escultor al someter al material el que puede transmitir fuerza, constancia en el golpe y pasión.

Otra manera de producir textura, es el atacando al acero por medio de ácidos que bien graban la superficie o la perforan, también dan un acabado visual al oxidar la pieza, y otro acabado es resuelto al pulir o bruñir la superficie del metal generando una textura visual donde la mano del artista controla los diferentes ritmos que se producen sobre la superficie al crear los diversos brillos.

Otra forma para generar textura es por medio de la soldadura con la que se ensambla una pieza, para algunos escultores la soldadura produce un carácter plástico, al evidenciar el proceso constructivo, y es debido a este carácter por lo que el artista prefiere no esmerilar ni dar acabado alguno por el contrario al estar presentes los cordones de soldadura generan fuerza.

Algunos escultores producen textura agregando material a su pieza la intención es crear por medio de la superposición e integración diferentes formas y acabados para enriquecer el plano escultórico, generando ritmos por medio de un sin número de elementos que bien pueden ser de acero, o de otros materiales, que el artista retoma para intervenir su propuesta, como son vidrio, resina, fibras textiles, madera y otros.

Se considera como textura visual la que producen los esmaltes o lacas acrílicas sobre la superficie de acero de los trabajos escultóricos, en donde el color por su parte genera sensaciones sobre las superficies lisas. Al esmaltar una pieza escultórica esta puede ser mate o brillante lo que le da una intención diferente al acabado final, enriquecido por medio del color a la pieza, adquiriendo a su vez una textura visual a través de la luz y la sombra que otorgan a la forma un esplendor en sus diferentes planos, el color es aprovechado para crear sensaciones espaciales si consideramos que en el mercado existen productos como algunas pinturas que se hornean y se corrugan sobre la superficie creando no solo una textura visual sino una táctil.

Otra forma de crear texturas es recortando el acero o utilizando materiales perforados que bien producen efectos visuales abundantes en posibilidades plásticas, al recortar el acero por medio de gas este deja sobre la superficie una especie de escoria que muchos escultores aprovechan por sus cualidades plásticas, prefiriendo no limpiar la superficie y conservar este cambio en el plano producto del proceso de corte.

La materialidad como un concepto plástico dentro de la superficie escultórica contemporánea esta presente por la creación de diferentes texturas solucionadas por medio del acero principal material, con el que el escultor imprime sensaciones espaciales debido a sus cualidades plásticas, las que permiten manipularlo y otorgarle diversas formas, con direcciones y movimientos que generan en el espacio superficies que al ser iluminadas crean todo un juego de luces y sombras que modifican y enriquecen los diferentes planos.

2.3. Desarrollo de procesos constructivos (recorte, ensamblado, integración de Texturas y acabados) como herramientas de producción para el escultor contemporáneo que elige al acero como material de construcción.

Para ensamblar los diferentes elementos que integran la totalidad de una escultura primero se desarrolla el concepto que se trabajará, y a partir de este se determinan los medios técnicos para resolver el proyecto, así los distintos procesos para cortar, ensamblar, dar forma y dar acabado son seleccionados por el escultor los que dependerán del calibre del metal y los acabados que se pretende dar a la pieza.

Una vez resuelta la forma por medio de la proyección de una maqueta se procede a cortar el material para este fin existen varias soluciones mismas que serán aplicadas según sea el problema a resolver. Las diferentes herramientas pueden ser tijera para cortar metal, Arco y segueta para acero, cizalla (corte perfecto), Disco de corte, Autógena, sistema de corte por plasma, Nibladora, Caladora manual, Pinzas de corte, Rayo láser y Agua a presión.

Para ensamblar una pieza la técnica de unión también tiene diversas soluciones las que dependerán del material de construcción, su calibre y las características del proyecto así la unión se puede resolver por: Alambre, Remache, Tornillo, Soldadura (autógena, argón- eléctrica, cautín, estaño, Pijas y punteando el material.

Después del proceso de construcción y recorte el acero debe ser desbastado para pulir sus aristas o perfilar la forma, para dicho procesos con: Lima, Lija de esmeril, Esmeril de banco, Moto tul, rectificadora, Sand blas (arena a presión), y pulidores.

En cuanto a las herramientas y equipos que sirven para dar diferente forma a los metales se encuentran el Repujado por medio de la nibladora o del tas, el Rolado por medio de una roladora, el forjado con un yunque, Doblar por medio de dobladora o un tornillo de banco, martillar utilizando un martillo o un marro. Para la integración de la textura como elemento plástico dentro de la escultura esta además de poder ser el resultado de un proceso constructivo también puede ser solucionada agregando materia sobrepuesta en la superficie.

En cuanto a los acabados que se pueden dar a la escultura, estos son diversos debido a las características del acero materia noble que nos permite un sin número de posibilidades desde tan solo oxidar la superficie de manera controlada por medio de ácidos o al dejar la pieza a la intemperie donde será el medio ambiente el que se encargara de dar a la superficie una patina de calidades e intensidades tonales debido a los diferentes tiempos del proceso de oxidación, una forma de dar brillos a la superficie es al bruñirla por medio de un disco de lijas con un esmeril, dando así la posibilidad de controlar el acabado, otra manera de dar un acabado a la superficie puede ser al pintarla con lacas o esmaltes automotrices con lo que consigue el acero una presencia en el espacio por la aplicación del color sobre la pieza con lo que se crean diferentes sensaciones visuales que refuerzan el concepto a proyectar.

CAPITULO III

PROCESO CREATIVO EN LA PRODUCCIÓN PERSONAL

3.1. Proyectos y experiencias personales.

Como antecedente de la investigación de mi trabajo escultórico existe un proceso previo de experimentación a partir del objeto escultórico contemporáneo, para el cual es elegido el acero como material de construcción por sus características expresivas propias como son la maleabilidad, la dureza y la facilidad para su ensamblaje, así como por sus cualidades plásticas ilimitadas con las que se logran las formas deseadas, permitiendo así proyectar una abstracción pura a la que se le otorgan un sin número de acabados sobre sus superficies y en la que esta presente la textura como un elemento plástico, de un lenguaje personal, el que busca por medio de la generación de desarrollos espaciales, de formas orgánicas, y ondulantes proveer de gran movimiento visual a mis piezas escultóricas en las que la textura encuentra una relación con la forma y el color siempre buscando con ellas generar cambios en el espacio..

Las piezas son el resultado de la investigación y el desarrollo de un concepto, del que se desprenden proyectos gráficos de imágenes, producto de una serie de ideas plasmadas sobre papel, al solucionar varias propuestas estas se trasladan al volumen por medio de maquetas las que deben reflejar los elementos compositivos buscando conservar algunas constantes de la propuesta personal, como son el ser resultas a base de curvas, con las que genera movimiento, siempre la presencia del color sobre la superficie, y la integración de diferentes planos intervenidos por texturas, buscando una armonía entre todos los elementos de composición.

Otro elemento importante es desarrollar las maquetas correspondientes de las mejores propuestas las que se resolverán por medio de hoja de lata o cartón, buscando llegar a una solución formal del proyecto de manera tridimensional.

La propuesta se resuelve a escala por medio del uso de plantillas sobre los diferentes soportes metálicos, con los diseños se pretenden desarrollar espacios múltiples dentro de la escultura, por lo que el acero es sometido a todo un proceso de construcción para determinar la forma.

La importancia de determinar el valor conceptual y formal que adquiere el plano escultórico al integrar textura sobre su superficie, es dada por el contraste entre la apariencia que adquiere el acero esto debido a sus características fuertemente corpóreas, que imprimen valores plásticos y formales, con lo que el acero sufre cambios en su aspecto, mismos que son proyectados en la escultura.

Cuando la materia no se transforma en manos del escultor esta permanece inerte, por lo anterior busco como escultora transformar al acero creando un lenguaje personal, concretamente partiendo de procesos conocidos, el reto a resolver es el de crear sobre la superficie de acero espacios múltiples en donde la presencia de la textura, de la luz y de la sombra reinventen la superficie escultórica, esto teniendo como punto de partida la creatividad propia y el conocimiento de los diferentes procesos de construcción, así como aprovechando las diferentes propiedades del material.

Fundamentalmente se pretende la proyección de una visión estética, basada en un lenguaje específico de la forma determinado por la figura, el fondo y el color. La que desprende de la investigación y la experimentación así como de la búsqueda de los diferentes conceptos formales que plasman en el material un universo de posibilidades visuales y plásticas, estableciendo una relación formal directa entre los diferentes planos de la pieza, concediendo por medio de la textura no solo valores visuales sino físicos y formales estos como parte importante del espacio escultórico, En la que los planos cobran dimensiones plásticas y son objeto de esta forma de una lectura espacial, esto desde un punto de vista formal

Siempre se trabaja de acuerdo a un concepto a desarrollar esto para determinar los recursos técnicos que se utilizan para la creación de la textura tanto bidimensional como tridimensional, las que exploran las posibilidades del material, su color y textura, por medio de esta propuesta se busca crear sensaciones espaciales, basada en los recursos expresivos de la textura sobre las superficies escultóricas, estas como resultado de una integración de valores estéticos.

El trabajo realizado es complejo tan solo las piezas resueltas por medio del torno son diferentes, ya que se busco plasmar puntos de vista múltiples, en donde el aspecto del objeto sea rica en posibilidades de cambio, por la presencia de los elementos dentro del plano escultórico, y la integración de piezas en las que predomina el movimiento.

Ahora la idea es proyectar al acero como un material rico en posibilidades expresivas esto al cambiar el aspecto frío y rígido del metal al de un material que adquiera por medio de los diferentes elementos compositivos una presencia diferente, a través de la textura externa, el manejo del color y la forma misma así las piezas proyectan vida, movimiento y gran sensualidad.

Para trabajar con el metal se requiere tener conocimiento y control de la técnica y el dominio de las diferentes herramientas a través de las cuales el escultor podrá cuestionar y transformar la realidad al expresarse por medio de su trabajo como productor plástico.

El proceso creativo del artista en relación con la obra sugiere una reflexión que va más allá de la materia física con la que fue construida la pieza, en el caso del acero, se ha logrado someterlo por medio de las distintas técnicas de trabajo consiguiendo variaciones que transfiguran el plano escultórico, al plasmar una expresión personal e interpretar por medio de un diseño distintos elementos confiriéndole a la superficie escultórica la condición de ser portadora de una configuración ajena a la propia del acero.

Las texturas creadas proyectan la relación de una serie de elementos que establecen una lógica entre su correspondencia y la articulación de los diferentes componentes, produciendo relaciones como son los contrastes de color entre si, la proporción, el movimiento y la dirección.

El desarrollo y la creación de la textura son el resultado de un proceso lento, producto no de la casualidad, ya que como elemento formal esta busca tener una presencia ante todo innegable, es creada e integrada a la superficie escultórica para transmitir las emociones que se requieren comunicar, de esa forma su presencia esta determinada por su materialidad, de la que se desprende la diferencia fundamental de esta propuesta escultórica.

La esencia de la obra misma es el resultado de los diferentes métodos de ejecución e incorporación de la textura, otro factor importante es el elemento luz con el que se aprecian las formas además de la relación establecida de estas con otras, a fin de resaltar los diferentes elementos de la textura.

3.2. El proceso de realización del Proyecto “La textura como elemento plástico”

La importancia de mi trabajo radica en los cambios que el acero experimenta a través de un sin número de variaciones formales, las que otorgan a la escultura un aspecto diferente en el que la representación de volúmenes abiertos y cerrados constituyen un generador de movimiento, la textura hace en cada caso concreto, que la misma destaque y ocupe un primer plano, esto siempre estableciendo correspondencias formales entre todos los planos de la pieza.

Así la elección del acero como un material plástico se da a través de reflexionar sobre su aplicación expresiva al ser trabajado de forma particular en este proyecto escultórico y como al ser transformado en su apariencia estructural el mismo adquiere una importancia espacial ajena a la presentación industrial del acero.

El interés por utilizar la textura surge a través de la motivación de proyectar valores diferentes y al búsqueda de nuevas presencias estéticas, logrando transformar al acero al integrar elementos y valores externos distintivos cuyo carácter de identidad, está basado en el proceso de creación e incorporación de elementos sobre la superficie, los que dan cuenta sin duda de una actitud de búsqueda de armonía entre la acción creadora y el alma que se expresa al transformar la materia, esto para proyectar formas en libertad.

Definiré a la escultura como el objeto tridimensional que ocupa un lugar en el espacio y como tal tiene una presencia dentro del mismo, por forma, color y textura propia del material de construcción y producto del proceso creativo.

El punto de partida de mi propuesta artística deriva de las tendencias constructivas y experimentales que sirven para establecer numerosos nexos con otras investigaciones en relación con en el manejo del acero, material que es una constante en mi proceso de producción; que permito encontrar múltiples soluciones personales utilizadas en mi trabajo escultórico, el que adquiere dinamismo dentro de su plástica, ya que con la textura organizo una evocación que se proyecta y que busca la integración consciente de su proceso creador; las mismas son producto de una investigación y su única finalidad práctica es la de producir una sensación espacial y en todo caso una emoción sensitiva.

La propuesta se deriva del manejo de una visión más cercana a la abstracción producto de un estilo y un concepto personal de espacios multidimensionales, teniendo cabida dentro de la corriente del Geometrismo, siempre buscando conquistar la libertad, ya que las piezas no son rígidas sino por lo contrario son formas que evocan sensualidad, son cálidas y el manejo del color es un elemento importante.

En el presente proyecto se basa en la importancia de realizar escultura en acero en la que la textura sea un elemento compositivo preponderante dentro de la propuesta plástica personal, y con ella ir más

allá de construir escultura de planos limpios y tersos, esta búsqueda se desprende de varias piezas en las que se determinó que la textura es una parte importante dentro de la composición, siendo esta más que una profusión de elementos dentro de las piezas, la textura es concebida como un elemento que se vincula claramente con el resto de los elementos compositivos.

La obra propuesta inicia modificando el vacío de algunas partes de la pieza, obteniendo planos de hierro interrumpidos en el espacio que establecen contrastes de una parte material y otra espacial con claro predominio de la segunda, buscando crear un espacio activo donde la textura sea una especie de paisaje así la expresividad en la escultura se relaciona con el aspecto físico de su superficie, siendo de esta manera la textura su principal medio de expresión.

Por medio de la textura se trata de comprender el espacio que es objeto de la interrelación de elementos compositivos que sin duda conducen a otra dimensión producto de formas orgánicas naturales con las que se sugiere un movimiento que es resuelto con intuición y conocimiento, con el que se toman y recrean espacios propios, y donde se conciben universos llenos de formas producto de la observación y de un pensamiento libre.

En las piezas están presentes texturas integradas siendo la razón de orden constructivo y visual, en el espacio tridimensional las texturas visuales y táctiles le otorga a la escultura espacios diferentes sobre la superficie los que son un complemento de la obra, un fragmento nunca atrapado por el espacio, en donde la textura se ve como parte de la obra.

La textura elemento plástico formal de mi propuesta escultórica personal busca generar contrastes en las piezas organizando espacios limpios que fluyen a través de estas en contrapunto con áreas donde la textura tiene presencia por medio de cambios de posición, dirección, o color.

Cada una de las piezas es única, la creación es el resultado de la maduración de un proceso en donde la técnica empleada representa un elemento que funciona como fin para un resultado.

3.3. Materiales y técnicas para la generación de texturas propias de un proyecto escultórico personal.

La textura es una constante sobre los planos escultóricos esto al tallar, desbastar, modela, construir, o bien es el resultado del proceso mismo, en el caso de esta propuesta la textura no se deriva del proceso de construcción, esta surge por la integración de material creado para generar la textura y ser incorporado de manera posterior a la composición buscando con la misma una totalidad aun siendo un elemento ajeno al material original de construcción.

La textura tiene presencia como elemento plástico ya que en ella coexisten la línea, la forma, el tamaño y el color, mismos que establecen un dialogo entre las formas, dando un orden implícito a la materia la que transforma el espacio a través de la relación entre los elementos mismos y la luz, transformando los límites físicos y definiendo el espacio.

El desarrollo de las texturas son el resultado de la integración entre la técnica y el concepto, la materialidad creada tiene un significado esencial sobre lo que he proyectado; es decir lo que le otorgo a la escultura para crear espacios múltiples, así la materialidad de las texturas sobre las diferentes superficies se vio enriquecida por los efectos externos como es la luz y su desplazamiento y con la movilidad del espectador.

La integración de textura en los planos escultóricos es de orden constructivo y visual, la materialidad de esta enriquece la superficie es-

cultórica esto al ser incorporada de forma tridimensional con lo que se plasma un recurso plástico que posee una cualidad en el espacio.

La metodología o proceso de producción para la generación de textura es el resultado de una serie de proyectos plásticos que se desarrollan pensando en cada escultura, y las características de éstas se plasman a través de los recursos técnicos y los diversos materiales.

La producción de la obra en análisis está determinada por una labor artística en la que se utilizaron diferentes recursos industriales, así como una serie de experiencias personales acumuladas producto de muchos años de trabajo en diferentes talleres como el de grabado en acero por medio de ácidos, el taller de experimentación con esmalte vítreo y el propio del taller de escultura en acero, siempre desarrollando por medio de la investigación y experimentación de las diferentes técnicas propuestas que pueden transformar la superficie del acero, con las cuales se han realizado diferentes texturas las que han requerido de un tiempo considerable para su construcción, por ser desarrolladas para cada escultura, buscando con esto darles una identidad propia.

Una constante que caracteriza a las texturas utilizadas es la producción de unidades modulares de posible definición mediante la geometría del espacio, son planos transformables que alcanzan una diversidad de posiciones, son resueltos con cuidadosa precisión técnica, lo que permite dar continuidad a la unidad de la obra.

Las texturas resultantes son producto de la acumulación de procesos técnicos, de donde se desprenden asociaciones de formas las que pueden ser iguales o diferentes entre sí, surgiendo como la solución de ciertos elementos ubicados en el espacio al que pueden saturar, o tan solo tener presencia en una área determinada para de esta forma solo representar un acento dentro de la pieza.

Por medio de la composición se busca generar la distribución visual de los elementos que integran la textura a fin de crear sensaciones espaciales que produzcan armonías y establezcan relaciones entre los planos dentro de la forma.

La textura que se integra a la producción de la obra personal tiene como constante el no ser resultado del proceso de creación, esta es creada como un elemento ajeno al material que conforma la construcción de la pieza, por lo cual son elementos que se integran a la superficie escultórica, de manera posterior.

La textura sobre la superficie se desarrolló mediante diferentes técnicas: desde golpeando en frío al acero por medio de martillos sobre algunos tubos para crear una serie de conchas de diferentes diámetros.

También se produjo textura empleando el esmalte vítreo procesado en un horno de alta temperatura, el resultado del proceso se da a partir de la investigación y experimentación arrojado como resultado una serie de esmaltes con valores plásticos, los que fueron resueltos sobre superficies bidimensionales, sobre las cuales se obtuvieron textu-

ras no solo visuales, están provistas de un relieve perceptible que da la intención de volumen, resultado de una carga mayor de esmalte sobre la superficie, existe la presencia de valores tonales en el esmalte debido al tiempo y la temperatura del horno, por lo anterior se logra generar el diseño de una serie de vibraciones con las que se evitan tener texturas estáticas.

El trabajo escultórico realizado con desperdicios de productos industriales se proyecta para crear sobre la superficie escultórica una unidad por medio de la forma y los distintos materiales, buscando crear las relaciones entre la figura y sus límites espaciales. Los desperdicios industriales representan un material de trabajo que bien se integra a un propósito formal, ya que el material es obligado a trascender como elemento constructivo de una composición, logrando esta forma romper con la monotonía del plano, para dar origen a juegos rítmicos en los cuales el espacio adquiere nueva vida la que confirma la presencia del espíritu del mismo material como un elemento fuertemente corpóreo de la propuesta plástica.

3.4. Ensamblaje de piezas

Hablar sobre la manera como se ensamblan las partes de una pieza escultórica implica desde la construcción plástica un arte basado en el tiempo se puede decir que esto no es fácil ya que se desprende principalmente de un oficio al que se llega a través de la practica para el dominio del trabajo técnico, en este caso todas las piezas son ensambladas por medio de soldadura logrando así que la escultura sea más resistente.

Importante fue condensar todos los conocimientos que se han adquirido mediante la experiencia, de la que se ha desprendido un proyecto de investigación personal, mismo que ha sido determinado por la necesidad de crear sensaciones en el espacio, mi obra en particular es el resultado de la observación basada a su vez de la experiencia propia y la investigación esto además de mucho trabajo escultórico resuelto a través de soluciones personales.

Para el ensamblaje de las piezas se utiliza como medio de construcción la soldadura elemento con el cual se logra resistencia, buenos acabados y en el caso de la escultura personal la conquista del equilibrio de grandes masas en el espacio que parecen arrancar de una superficie apenas apoyadas en pequeños puntos desde donde retan a la gravedad con gran movimiento.

El ensamble de los diferentes elementos de una textura depende de la composición y el desarrollo de la misma ya que oportunamente

alguna textura será soldada al plano, mientras otra al terminar de armar la escultura será soldada sobre su superficie y en algunos casos otras serán integradas por medio del uso de resinas para que el ensamble no maltrate los elementos compositivos.

La soldadura dentro del proceso de construcción en acero nos limita a la condición de lo que se soldé sea del mismo material en cualquiera de sus presentaciones industriales, así la soldadura también en algunos casos adquiere una presencia propia, y al unir un elemento por medio de cordones o puntos de soldadura estos pueden ser pulidos o bien se puede conservar como parte de la pieza, siendo esta ya una textura dentro de la misma, así no solo se integra como un elemento funcional de construcción sino que adquiere un valor estético dentro del plano al ser perceptible para el espectador.

La textura también se integra al plano escultórico por medio de la punteadora la que fundirá una pequeña superficie de la misma al plano sin que por ello la soldadura obtenga presencia sobre esta.

El carácter que da la presencia del elemento textura sobre la superficie es determinado por el material, el que es agregado siempre de forma controlada, estando sujeto a una retícula la cual determina la colocación y distribución del mismo sobre el plano escultórico, siempre resuelto como una composición preconcebida, en la pieza.

3.5. Análisis de la obra personal

La razón de mi propuesta es el despojar al objeto escultórico de acero de esa sensación de frialdad del material, esto utilizando recursos plásticos como la textura, el color, el volumen y el movimiento, así como el aprovechar la expresividad propia del metal, siempre buscando la integración de los diferentes elementos que conforman la pieza para lograr armonizar el material aun siendo este sometido a diferentes procesos técnicos que lo transforman en su apariencia original para así crear un elemento plástico susceptible a ser utilizado como una unidad de composición.

Esta propuesta plástica se caracteriza desde su origen por tener como sustento principal la experimentación sobre la superficie del acero, y propiciar con esto todos los cambios posibles sobre esta, para establecer a través de los mismos una interrelación entre los planos del objeto escultórico y por medio de los diferentes recursos plásticos producir variantes en la superficie del metal para poder crear y proyectar sensaciones espaciales de sensualidad, vida y movimiento, para con esto imprimir un estilo personal para la obra escultórica.

La proyección de las distintas piezas de esta investigación se desarrolla a partir de un concepto del que se desprenden un conjunto de esculturas de acero, en las que la textura es un elemento en la composición siempre presente esto en una o más superficies, el análisis surge de la serie llamada "CON CICATRICES EN EL ALMA", por lo que es preciso

definir lo que es una cicatriz “la cicatriz es una señal que queda después de curada una herida o llaga, o la Impresión que deja en el animo algún sentimiento; Lo que retomo como un pretexto para ser representado en esta serie de piezas escultóricas por medio del elemento textura interviniendo y trabajando de diferentes maneras los espacios en cada pieza, la razón que esta sea única e individual.

Siempre teniendo como punto de partida la investigación como recurso formal y plástico en cada obra escultórica proyectada y conociendo el comportamiento de los materiales y las diferentes posibilidades de los mismos para dar solución a la escultura con su entorno.

De la investigación y la reflexión se generan las diferentes propuestas de esta serie de esculturas, donde los puntos de partida del proyecto y los procesos de creación del mismo, parten de concebir espacios sin limites donde por medio de las ideas libres, siempre propiciando establecer un discurso con la textura; la que esta presente en las diferentes superficies revestidas de materia las que establecen una comunicación coherente en el proceso de creación, por tal motivo las texturas utilizadas son la única consecuencia inspirada en formas nacidas de las piezas mismas que se van ordenando en libertad sobre los espacios que habitan en los diferentes planos de la pieza escultórica.

Todas las piezas tienen planos lisos desprovistos de textura con los que represento la parte superficial de todo ser, donde no hay cicatrices en su piel, son planos resueltos a base de colores automotrices lacas

con perlas y metal, o bien son bruñidos por medio de discos de lija o son oxidados, en contra posición la superficie intervenida por medio de textura es la que representa las cicatrices del alma, siempre buscando que su presencia no afecte la armonía de la pieza.

Con lo anterior se busco establecer un dialogo entre la textura y el espacio desprovisto de la misma por medio de la investigación y experimentación se obtuvo como producto la creación de un discurso plástico personal creando con este sensaciones espaciales, en donde la riqueza visual de las diferentes texturas sobre los planos da una armonía en la totalidad de la composición.

Con este propósito para cambiar la sensación del material se incorpora en algunas superficies el elemento textura creando de esta manera espacios virtuales y reales los que son tratados a través de la forma y el color, con la intención de desarrollar un vinculo entre los diferentes planos de una pieza.

La importancia que adquiere la textura dentro de la escultura es el de revalorar el espacio como un medio plástico, esto creando sensaciones de relieve sobre la superficie por el grosor de los elementos integrados los que poseen un peso visual y físico.

Estas esculturas están ancladas sobre un punto donde converge la composición la que se desprende con gran movimiento en libertad a pesar de su peso la obra escultórica proyecta una notable liviandad aun-

que el formato y el material de construcción determinan lo contrario, el punto de apoyo es mínimo y el movimiento de las formas establece un desafío al otorgarles un equilibrio cuidadosamente proyectado.

Cada una de las piezas es única, su creación se da por la maduración de un proceso en el que la técnica empleada sirve como fin para un resultado, el empleo de la textura favorece la propuesta creando una percepción distinta de lo tradicional en un pieza en acero, la solución personal está dada por algunos planos totalmente limpios y otros provistos de texturas diferentes que son desarrolladas específicamente para cada superficie.

El proyecto escultórico a desarrollar siempre es sometido a un análisis que refleja la utilización de unidades modulares de posible definición mediante la geometría del espacio, la que otorga a las texturas creadas una identidad propia, cuyo diseño siempre es proyectado de manera modular.

La elección del acero como material de construcción representa un interés artístico personal para otorgar un valor expresivo a un material considerado frío y al espacio por medio de la textura, buscando redimensionarlo para producir entre las formas espacios físicamente delimitados que incitan al espectador a establecer vínculos y diálogos adicionales entre él y las piezas y sus múltiples lecturas.

La búsqueda de formas plasmadas en el espacio por medio del acero y la idea de la no representación figurativa determina la creación de

una síntesis del universo donde el espectador al contemplar las piezas intervenidas por texturas establece una asociación de lo conocido y lo relaciona a sensaciones propias de una experiencia tanto visual como táctil.

El diseño de algunas texturas es solucionado a base de un módulo el que se repite un sin número de veces, siendo posible por medio de estos modificar la apariencia de la superficie de los materiales tanto de forma visual como táctil, en todas estas siempre buscando un elemento configurador de una composición que otorgue a la escultura la sensación espacial deseada esto al añadir dimensión y riqueza sobre un plano, formas que al ser multiplicadas crean una armonía entre los diferentes superficies de la escultura.

Al realizar el análisis de las diferentes piezas se observa en el conjunto que estas formas no son objetos naturales encontrados, sino objetos artísticos de acero que nos sugieren una suma o adición de formas sobre el fondo estableciendo una conjunción de un oficio determinado y una intención estética.

Por medio de una experiencia sensorial se busca establecer una serie de relaciones visuales, con las que se puede transformar una pieza escultórica esto al reconfigurar su superficie externa, como resultado de la concentración de la textura generadora de formas en libertad, lo que se logra al investigar el concepto del espacio por medio de la textura la que está presente como un proceso para transformar de manera directa la superficie escultórica.

La textura en esta propuesta es una intervención plástica en la superficie que modifica el espacio a través de la luz, el color y el movimiento.

Reflexionando sobre cómo se generan las diferentes propuestas escultóricas, se establecen los puntos de partida del proyecto y los procesos de creación del mismo, con los que se trata de concebir espacios sin límites, en donde se establezca un discurso con la textura elemento plástico en el que las diferentes superficies revestidas ya de materia establecen una comunicación coherente en el proceso de creación, y en donde todas las texturas utilizadas son únicas por ser inspiradas en formas nacidas de las piezas mismas donde se sugiere que las texturas se van ordenando en libertad constante sobre los espacios que habitan en los diferentes planos de la pieza escultórica.

En la propuesta escultórica las formas plasmadas en el espacio son una síntesis del universo en donde al acero se le otorgo la voluntad de proyectar la realidad esto sin resignarse a la imitación buscando siempre ir más allá consiguiendo así ser obras plásticas que establecen una clara relación con el espacio.

Conceptos que se desarrollaron en la obra personal: textura, movimiento, color, equilibrio

- Características que son una constante en la obra personal.
- Una constante de toda la obra es el acero como material de producción.
- La textura como elemento plástico sobre la superficie.
- Son geometrías.
- Formas generadoras de movimiento.
- Se desprenden como resultado de una síntesis de la forma.
- La obra tiene equilibrio sobre un solo punto de apoyo.
- Son formas orgánicas.
- El manejo del color como parte de la pieza.

Aportaciones estéticas en mi obra escultórica

- Sobre la superficie escultórica esta presente la textura tanto visual como táctil.
- Las texturas son matericas y se logran al ir agregando sobre la superficie material ajeno a la misma.
- Algunas texturas son producto de la forja sobre la misma lámina.
- También algunas texturas tienen presencia sobre la superficie como resultado del ataque por medio de ácidos.
- La textura es resuelta sobre la superficie como un alto relieve dando un carácter estético a la pieza.

- Otras texturas sobre la superficie son producto de un proceso industrial.
- Se producen experiencias estéticas por medio de sensaciones resultado de contrastes de los materiales.
- Son resueltas las piezas por medio del manejo del color el que se utiliza para crear contrastes.
- Siempre el material adquiere como resultado final nueva apariencia.
- En la obra esta presenta más de un acabado sobre la superficie.
- Hay una riqueza visual debido a la proyección de sensaciones espaciales producto del movimiento de la luz y la proyección de la sombra sobre la superficie.
- La forma es determinada por un volumen.
- La textura sobre la superficie es resuelta por esmalte a altas temperaturas
- El esmalte tiene calidades tonales que produce una experiencia estética por medio de una sensación por el contraste tonal.
- Se genera contraste de espacios por la apariencia del material.
- Se crea una armonía entre los planos.
- Al alternar los espacios que son trabajados con textura con otros desprovistos de la misma se acentúa la forma con movimiento

Título: Sueños de un caracol dos
Técnica: Acero grabado y laqueado
Medidas: 28 x 26 x 38 cm.
Año: 1998

Los sueños pueden ser representados de mil formas pero para la producción de esta pieza “Sueños de un caracol dos” la intención al proyectar fue el solucionar un volumen en el espacio, esto partiendo de una sola banda que al ser forjada da origen a una cinta sin fin cuyas proporciones no son las mismas de tal modo que la unión es tan solo en dos puntos e igual propiciando al igual que el punto de apoyo equilibrio y armonía en la forma; la propuesta se desprende de una geometría en la que se desarrolla una síntesis formal de un caracol marino, resultado de la investigación y observación de las características propias del mismo análisis con el que se determino que es una forma orgánica generadora de movimiento y de un ritmo accédete, su superficie está conformada por una textura, sobre un lado de la banda la que es intervenida por una serie de diseños de caracoles realizados de manera específica para este proyecto, buscando que el resultado logrando un alto relieve, otorgándole a la pieza expresividad propia ya que permite que por medio de la luz se produzcan valores tonales esto a través de los diferentes ataques sobre la superficie, como resultado la textura le confiere un carácter estético; Otro elemento importante es el manejo del color, fueron utilizados dos que armonizan en el conjunto sobre la superficie grabada un verde olivo que se aplica a manera de patina permitiendo rescatar brillos confiriéndole gran importancia ala textura, y en contraposición un color plano desprovisto de la misma este un oro metálico totalmente cubriente ambos contrastan con el color negro de la base.

Título: La otra luna
Técnica: Acero laqueado
Medidas: 50 x 52 x 20 cm.
Año: 2001

La representación es solucionada por medio de una síntesis formal que genera por medio de la construcción una serie de espacios en los diferentes planos esto alternando formas lisas y otras donde esta presente la textura, misma que es producto de un proceso industrial, es una lámina antiderrapante, en la que están presentes sobre su superficie una sucesión de relieves que provocan una intensa concentración de texturas con las que represento las manchas de la luna, enriqueciendo al proyecto debido al contraste entre planos, en el diseño se provee de vida propia a la forma pariecita intentar llegar a cerrar su ciclo la luna a fin de llegar al lleno total, la escultura también se soluciono a través del manejo del color, por un lado la textura es atacada por ácido para oxidar la superficie y luego ser sellada esta con una laca brillante, las áreas planas son pintadas con laca color oro viejo creando contrastes tonales los que imprimen una sensación de profundidad a la pieza.

Título: Las sombras de la luna
Técnica: Acero grabado y laqueado
Medidas: 50 x 22 x 44 cm.
Año: 2001

Las sombras de luna, en esta pieza se desarrollo la textura por medio del ataque del al acero a base de ácido nítrico, teniendo como resultado varias profundidades que dan fe de los diferentes tiempos en que el material estuvo bajo el ácido, con lo anterior se logran calidades tonales a parte del aspecto del tacto siempre buscando generar diferentes experiencias estéticas sobre la superficie, por medio de módulos de 6 cm. X 6 cm que se integro una serie de de diseños para al ser soldados lograr la forma en este caso el punto de soldadura no solo tiene una función estructural sino que adquiere un valor estético al tener presencia sobre la superficie escultórica, por un lado la zona donde esta la textura presente construye un cuerpo con volumen, mientras la parte desprovista de este elemento formal solo es solucionada por medio de una placa, que alterna con el volumen.

Al proyectar esta pieza se concibe la forma de tal modo que al ser contemplada por el espectador desde sus diferentes planos esta representa cada una de las facetas de la luna y lo que representa su textura serian esas manchas lunares que esperamos sean señal de vida por lo que son solucionadas como ramas de árboles a distancia, que al ser bruñidas adquieren valores tonales que enriquecen la forma.

Título: El ángel que llora
Serie: Alas sin vuelo ángeles de acero
Técnica: Acero oxidado y laqueado
Medidas: 87 x 30 x 68 cm.
Año: 2002

En esta escultura como en otras la solución esta basada en la combinación de material ya que tiene como referencia ser el resultado de una serie de elementos que son incorporados a la lamina por medio de puntos de soldadura, los diferentes motivos de trabajo se disponen sobre la superficie generando una composición en la que se alternan formas planas con otras donde el volumen es mayor, la textura surge de la exploración directa del material de construcción para crear una experiencia estética a través de transformar la superficie en una propuesta creativa.

Son los elementos que conforman la textura una serie de piezas que al ser ubicadas en el espacio crean por medio del movimiento de las mismas volúmenes ricos de textura y por medio de la proyección de la luz adquieren un sin número de sensaciones en esta destacan unas formas de lamina delgada que adquieren gran movimiento al ser combinadas con los troqueles redondos que sugieren un acento sobre la superficie creando así con esta combinación una serie de direcciones espaciales.

Esta pieza es concluida al ser oxidada y laqueada como acabado, la obra se desprende sobre un solo punto de equilibrio y su base de color negro es laqueada.

Título: Hoja caída
Técnica: Acero laqueado
Medidas: 1.80 m X 1.08 m X 95 cm.
Año: 1998

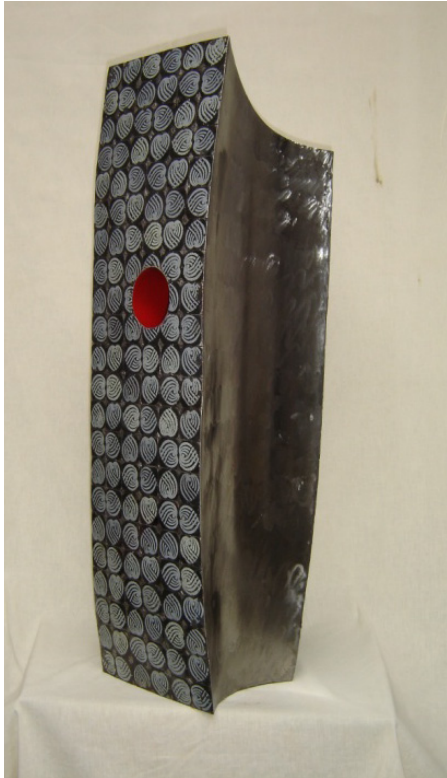

La pieza se soluciono por medio de una lámina de 3m x 122 con la que se busco jugar con la percepción y la apariencias del material, ya que la misma en su totalidad pareciera ser una lamina antiderrapante aunque en realidad esta no funcionaría como tal ya que los troqueles de la media esfera son muy altos para funcionar.

La lamina por un lado esta trabajada a base de módulos de 6 X 6 cm con un troquel de media esfera, para después ser soldadas a fin de cubrir de manera total toda la superficie de un lado de la lamina, la unión de estos troqueles se llevo a cabo por medio de una punteadora industrial especial, el otro lado de la lamina se ve desprovisto de toda textura a fin de crear un juego visual en el espacio ya que al dar forma a la escultura se alterna espacios con textura en contraposición con aquellos que carecen de la misma creando así espacios dentro de la escultura que producen sensaciones espaciales en movimiento.

Para dicha pieza el acabado es la aplicación del color que da unidad a la composición, esta escultura se desplanta de un solo punto de apoyo, y es pintada por laca automotriz verde con perla y la base se soluciona con negro.

Título: Dejando huellas
Técnica: Acero con esmalte
vítreo y laqueado
Medidas: 1.46 m X 56 cm. X 50 cm.
Año: 2009

El proceso creativo que da solución a esta propuesta es la integración de una técnica constructiva propia de la escultura en acero en combinación con el uso del esmalte vítreo este como la parte generadora de la textura, que por medio de un sin número de módulos que tienen sobre su superficie la aplicación de esmalte, la estructura y el ensamblaje son planeados a manera de modulo constructivo, existiendo una variante en una serie de valores tonales con lo que crean sensaciones diferentes, los módulos de 5 cm. X 5 cm. son soldados y donde el punto de unión es pulido para ser conservado como un elemento con presencia sobre la superficie escultórica, donde no está presente la textura es bruñida y laqueada la superficie con transparente para que no se oxide, se logra una armonía al integrar los planos de la pieza donde está presente un acento en la composición está una perforación que atraviesa la pieza de lado a lado y .pintada por una laca automotriz color rojo.

CONCLUSIONES

La textura como eje de producción escultórica objeto de este análisis tiene una actitud ante la materia, que produce la unidad entre la forma y los materiales debido a sus diferentes posibilidades plásticas.

Se comprobó que la textura modifica la superficie de los planos escultóricos esto al generar un sin número de espacios, ya que los planos que son intervenidos por la integración de textura diseñada de manera particular para un proyecto se vinculan fácilmente y de manera armónica con el resto de los elementos.

Se reconoció el límite entre lo que realmente existe entre la forma aparente y el fondo, como entre los espacios desprovistos de textura y los espacios donde la textura visual o táctil intervienen los diferentes planos de la escultura ahora bien estas formas no son objetos naturales encontrados sino objetos artísticos de acero, que nos sugieren una suma o adición de formas sobre el fondo estableciendo una conjunción de un oficio determinado y una intención estética.

La textura material tiene más presencia sobre el plano escultórico afectando la apariencia de la superficie, creando sensaciones y referencias al modificar el aspecto del material dando origen a un lenguaje propio a través de la transformación de la materia.

La intención de establecer un vínculo entre los espacios intervenidos por la textura y aquellos desprovistos de la misma está determinada por un proceso creativo, en el que el artista a través de un lenguaje propio busca por medio de nuevos conceptos transformar la esencia del

material y por medio del conocimiento técnico trabajar el acero material de construcción.

La modificación intencional de la superficie escultórica es el resultado de la investigación del entorno en donde se aprecia que la textura es una constante sobre la superficie de todo cuanto existe y que confirma su presencia condición necesaria para la interpretación del espectador, este es el criterio que lleva a la investigación y producción de texturas sobre la superficie escultórica.

Por medio de la textura se logro reinterpretar el plano escultórico siempre buscando crear una armonía en la totalidad del espacio, la creación y la transformación del mismo son resultado de más de un elemento de composición por ejemplo el color, el movimiento y el equilibrio tienen gran importancia para la forma como totalidad.

Se debe considerar que la forma y la textura establecen un vinculo entre si ya que por medio de estas se crea una totalidad que busca que un concepto tenga presencia en la escultura, por lo que todos los elementos dentro de la composición deben estar presentes para crear una unidad así lo proyectado en el proceso creativo responde a una visión estética personal de la obra escultórica.

Se identifico en el proceso de composición que si se alternan espacios desprovistos de textura con otros en donde esta tiene gran presencia se enriquece la obra escultórica, al crear sensaciones espaciales por el manejo del espacio vacio en contra posición de los diferentes y complejos planos en donde la textura tiene una presencia fuertemente corpórea que concilia en armonía la totalidad de la forma.

La obra de algunos escultores contemporáneos que he mencionado esta realizada en acero este como material de construcción, ellos imprimen sobre la superficie escultórica el elemento textura con lo que demuestran que el acero no es necesariamente un material frío, otorgando por medio de la textura un aspecto diferente a la superficie, esto al imprimir la presencia de textura como parte del proceso creativo por medio del golpe de un martillo, también por la integración de nuevo material o bien por medio del color.

Las texturas poseen ciertas características las que le otorgan presencia en la superficie así tienen determinada forma, color, tamaño, orientación aunque pueden variar en algunos aspectos pero conservando la unidad del diseño.

En la obra trabajada a través de la textura táctil se tiene una fuerte presencia por medio de la luz y la sombra con la que se crean sensaciones espaciales esto al transformar el plano escultórico con la proyección de espacios virtuales, debido a la cantidad de luz que la superficie reciba.

Referencias bibliográficas

1. Baal Jacob, Calder; 2003
2. El metal artes y oficios, 2004, p.18
3. Wucius Wong,2001: p. 119

Bibliografía

- ARES, J. (2004) *El metal*. Barcelona. España. Parramon. Primera edición
- BAAL, J. (2003). *Calder*. Germany. Taschen.
- BAZIN, G.(1972). *Historia de la Escultura Mundial*- Barcelona. España. BlumeTuset. Primera Edición.
- CABANNE, P. (1975). *Diccionario Universal del Arte*.– Paris. Bordas. Tomo II.
- CIRLOT. J. *Diccionario de símbolos*. UNAM. Siruela
- GRAN BIBLIOTECA MARIN. (1972) *Historia de las Artes*. Barcelona. España. Marín S. A.
- HERBERT, E. (1993) *La escultura Moderna*- Barcelona. Traducción de Concha de Marco. Hermes grafica Emerge-
- OSBORNE, H. *Guía del Arte del siglo XX*. España. Alianza.
- PEVSNERY GABO. (1972). *El Arte y el Mundo Moderno*. Barcelona. Planeta S. A.
- WONG, W. *Fundamentos del Diseño, Ediciones* .G. Gili

ANEXOS

ELIZABETH SKINFILL VITE

TÍTULO: LA SOLEDAD DEL SOL
TÉCNICA: ACERO GRABADO
Y LAQUEADO
MEDIDAS: 42 x 40 x 40 cm.
AÑO: 1995

ELIZABETH SKINFILL VITE

TÍTULO: SUEÑOS DE UN CARACOL DOS
TÉCNICA: ACERO GRABADO
Y LAQUEADO
MEDIDAS: 28 x 26 x 38 cm.
AÑO: 1998

ELIZABETH SKINFILL VITE

TÍTULO: ECLIPSE SOLAR DOS
TÉCNICA: ACERO GRABADO
Y LAQUEADO Y ONIX
MEDIDAS: 28 X 28 X 18 cm.
AÑO: 1994

COLECCIÓN: HANK HENRY HIRCH

ELIZABETH SKINFILL VITE

TÍTULO: ECLIPSE SOLAR TRES
TÉCNICA: ACERO GRABADO
Y LAQUEADO Y ONIX
MEDIDAS: 41 X 35 X 26 cm.
AÑO: 1998

ELIZABETH SKINFILL VITE

TÍTULO: ILUSIONES
TÉCNICA: ACERO GRABADO
Y LAQUEADO
MEDIDAS: 31 X 66 X 34 cm.
AÑO: 2000

ELIZABETH SKINFILL VITE

TÍTULO: ANGEL CON ESTRELLAS EN LA PIEL
SERIE: ALAS SIN VUELO ANGELES DE ACERO
TÉCNICA: ACERO GRABADO Y LAQUEADO
MEDIDAS: 1.51m X 80 cm X 1.07 cm.
AÑO: 2002

