

DE LA OBRA AL APRENDIZAJE Y DEL APRENDIZAJE A LA CREACIÓN

GLENDA HECKSHER RAMSDEN

Conferencia "La creación de una escultura". Fotografía tomada por Karen Parra Rodríguez

CONFERENCIA MAGISTRAL IMPARTIDA POR GLENDA HECKSHER

“La República” UNA NUEVA OBRA DE ARTE PARA LA UNAM:

Por ¿Karen Margarita Parra Rodríguez

La develación de la obra artística “La República” es sumamente representativa debido a que simboliza ael marco de la nueva asignatura de la FCA, orientada al liderazgo femenino e igualdad de género en México.

"La República" OBRA donada y presentada en la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) por motivo de la difusión, reconocimiento de la cultura y la inauguración de la nueva asignatura: sobre “Igualdad de género y liderazgo de las mujeres en las organizaciones para el desarrollo sustentable”.

En el marco del Programa de las Asignaturas Empresariales y

Organizacionales de la Facultad de Contaduría y Administración, el Dr. Juan Alberto Adam (Director de la FCA) invitó a la Federación Mexicana de Universitarias (FEMU), para que participara en la impartición de una asignatura con perspectiva de género a los alumnos de las licenciaturas de la Facultad.

La idea fue muy bien aceptada en la FEMU por la Dra. Patricia Galeana, presidenta fundadora, por la Dra. Mirella Feingold y el comité directivo que preside, por el Consejo de Honor y por todas sus socias.

La ceremonia, encabezada por el Dr. Juan Alberto Adam, quién señaló la importancia de la asignatura para la formación de los estudiantes en materia de derechos humanos y su vinculación con los objetivos del desarrollo sustentable. Asimismo, afirmó que el marco ideal para presentar la nueva asignatura de la FEMU en la FCA, lo manifiesta simbólicamente, la escultura de Glenda Hecksher titulada “La República”.

Expresó que tenía la fortuna de conocer la obra artística de Glenda Hecksher y mencionó, “Es impresionante la variada colección de la galería que nos deja percibir en ‘El amor de los amorosos; el respeto y el conocimiento con el que su obra expresa la religiosidad del pueblo de México; la altura y la dignidad con la que trata a la mujer indígena mexicana y también a los valores neo prehispánicos transformados en arte’”. “Sus impresionantes obras monumentales; sus trabajos en vidrio y los expresivos retratos escultóricos, unidos a la sensualidad, el arraigo y la fortaleza de las mujeres, nos hacen reconocer que su obra es extensa e impresionante”.

Durante la ceremonia de inauguración, la Dra. Patricia Galeana mencionó que para la FEMU era motivo de gran satisfacción encontrarse con la comunidad de la FCA, “porque todo lo que somos se lo debemos a la UNAM”. Añadió que, a lo largo de la historia, ha habido muchas mujeres que han luchado por el reconocimiento y la igualdad de las mujeres. De igual forma, destacó su importancia para el empoderamiento, el liderazgo y el desarrollo de las mujeres en el ámbito empresarial.

"La República" en la Facultad de Contaduría y Administración.

La Dra. Nadima Simón Domínguez, profesora emérita de la FCA de la UNAM y consejera de la FEMU, durante la inauguración compartió su experiencia que tuvo al momento de observar la obra “La República”.

A continuación sus palabras: “Imaginé que “La República” de Glenda Hecksher simboliza un Estado en el

y otros filósofos de su tiempo, así como las conclusiones a las que llegan después de un largo coloquio sobre las virtudes que deben prevalecer en el Estado: prudencia, valor, templanza y justicia.

De nuevo miré “La República” de Glenda y sentí que me cuestionaba: si éstas son las virtudes de la República,

"La República" Foto: Dra. Graciela Mota

que las mujeres son libres, sin ataduras ni tapaduras, orgullosas de su condición de mujer, libres para tomar decisiones y control sobre sus vidas y sus cuerpos, libres para levantar la mirada y alcanzar las alturas sin un techo de cristal que se los impida.

Al verla, recordé otra “República”, la magna obra literaria de Platón, en la que escribe sus diálogos con Sócrates

¿Por qué en la nuestra parecen no existir?, ¿Por qué permitimos tantos feminicidios?, ¿Por qué se criminaliza a las mujeres que deciden sobre sus cuerpos?,

¿Por qué existe tanta violencia contra las mujeres en los hogares, en el trabajo, en las calles? ¿Por qué tantas mujeres son víctimas de la discriminación, de la marginación y la pobreza?”

Glenda Hecksher, cuando realiza una obra se involucra totalmente, todo su sentido y su emoción lo plasma en la obra que está realizando.

Al haber entregado su obra “La República” en la FCA, tuvo un momento de reflexión para pensar en el objetivo de realizar su escultura.

Hace aproximadamente doce años, la Dra. Patricia Galeana la invitó a participar en la FEMU. Por tal motivo, se inspiró en todos los valores y objetivos que en la FEMU se persiguen para la creación de su obra y así, simbolizar todo lo que representa a una mujer.

A través de su escultura, Glenda Hecksher representa a una mujer como tantas que conoce. Mujeres entregadas y ejemplares.

En ella, simbolizó a una mujer segura, libre, orgullosa de ser mujer sin ataduras, que cree en ella, en sus valores, en su inteligencia y en su capacidad.

“La República” es una pieza voluptuosa que exhibe un cuerpo femenino con todo el orgullo, seguridad y satisfacción, porque así debe ser la mujer en general.

Una mujer dueña de su mente, de sus pensamientos y de su corporeidad.

Además de tener rasgos de mujer mexicana, “La República” representa el mapa de México.

En su cabellera queda representada la Península de Baja California mientras que en sus pies, la Península de Yucatán. Por tal razón fue denominada como tal.

Esta obra, que tardó aproximadamente doce años en terminarse, -por que no lograba el objetivo de simbolizar a la mujer completa y valiente.

Ahora constituye un acervo más de la UNAM para ser acogida y recreada a lo largo de su destino formador y educativo de la comunidad y de las nuevas generaciones de egresados

Fue tan afortunada su recepción en la Facultad de Contaduría de la UNAM, que el Consejo Editorial de la Revista No. 12, decidió hacer pública su relevancia, dejando plasmada su muy aplaudida conferencia en el entorno de la comunidad académica y estudiantil.

"La República" . Cortesía de Glenda Hecksher

Del proceso de creatividad

La creatividad es una característica fundamental para llevar a cabo lo que se quiere crear.

Está compuesta por una gran variedad de elementos, los cuales se combinan para mejorar el resultado esperado. La inteligencia, la emoción, la curiosidad, la atención, el aprendizaje, la memoria, la abstracción, el razonamiento del lenguaje, etc., conforman a la creatividad y esto a su vez, da paso a la creación de la escultura.

El Dr. Francisco Mora Teruel (Neuroeducador) establece dos estrategias cognitivas que intervienen en el proceso creativo. La analítica y la intuitiva.

En ambas estrategias se activa tanto el lado izquierdo como derecho del cerebro, de tal manera que en cada hemisferio se estimulan emociones las cuales repercuten en acciones.

“Después de un periodo analítico, se encuentra la solución al problema, cuando se está haciendo otra actividad que aparece en personas con atención dispersa procesando la información a nivel inconsciente.”

"La curiosidad es lo que despierta todo en la vida. Despierta una gran parte de la creatividad"

Glenda Hecksher

La creación es la parte abstracta, el pensamiento, la imaginación y la idea misma.

Esto es fundamental porque es lo que le da vida a ese material inerte con el que se va a trabajar.

Esta idea o iluminación acerca de la curiosidad, surge del artista ya que existen dos aspectos básicos:

1. La primera es cuando aparece intempestivamente, lo cual es provocado generalmente por dos circunstancias:

- a) Una motivación psicológica interna: La influencia directa de las emociones, ya sean positivas o negativas sobre el proceso creativo artístico. Condiciona y fomenta un estado que permite explotar al máximo nuestras capacidades creativas.

2. La segunda es un acontecimiento externo que detona en el artista la idea de hacer algo. Es aquello que despierta nuestro interés o nuestra emoción.

Puede ser un acontecimiento social, una injusticia, un hecho político, el conocimiento de la historia del arte, de otros artistas, de otras culturas o una experiencia personal.

El artista crea a partir de la inspiración y Ésta es lo que algunos consideran que es una iluminación inaprensible e inexpresable la cual surge de la regiones oscuras del

*“Cómo decía Isaías Berlín:
«<< El hombre es artista por naturaleza porque antes de hablar, cantó. Antes de escribir, dibujó, y antes de ser agricultor, hacía jardines.>>”*

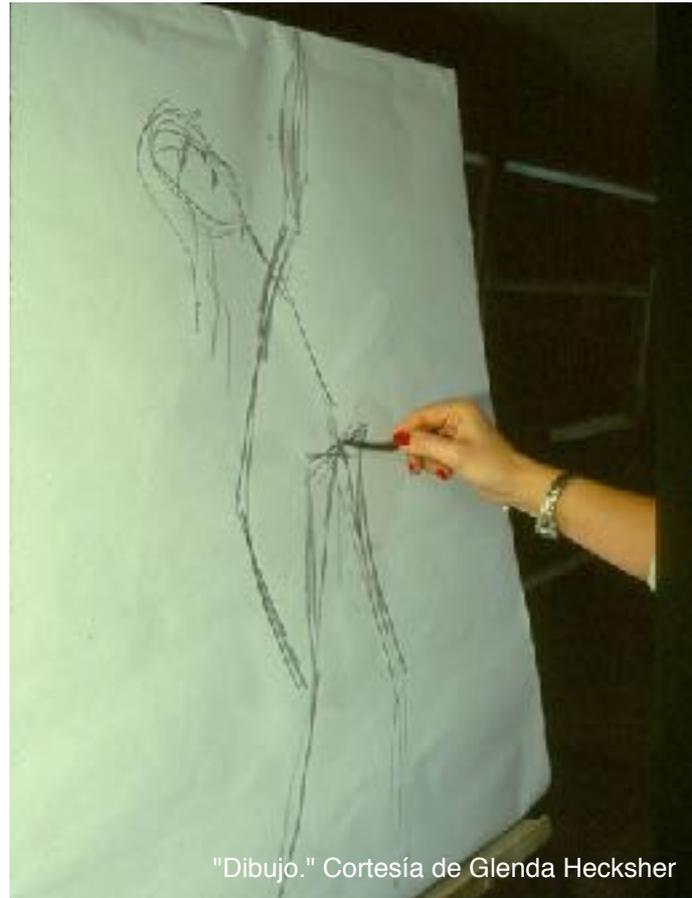
Cortesía de Glenda Hecksher

Del dibujo y estructura

Después de tener la idea clara de lo que se quiere desarrollar, se debe realizar un dibujo claro y sencillo de la obra a realizar.

Una vez que se tiene el dibujo, se elabora una estructura, la cual puede ser de metal como alambón o varilla. También, dicha estructura puede amarrarse o soldarse.

Es importante mencionar que no siempre se necesita una estructura para una escultura, ya que puede estar demasiado grande y pesada.

"Dibujo." Cortesía de Glenda Hecksher

"Estructura." Cortesía de Glenda Hecksher

"Estructura." Cortesía de Glenda Hecksher

Del modelado

Ya que se tiene la estructura lista, el siguiente proceso es el modelado, es decir, darle forma a la estructura. El modelado puede ser con plastilina, barro, unicel o cera.

Esto depende de lo que se haya decidido. La plastilina y la cera necesitan calentarse para que queden sólidas en la estructura.

En el modelado de los retratos, lo que se pretende buscar, son los rasgos físicos que buscarán además, captar la expresión del personaje, y la vida propia de su personalidad.

El proceso de modelado está caracterizado por ser sumamente sensorial, ya que se debe establecer un diálogo con la pieza y así entender lo que está pidiendo la obra para expresarle lo que uno siente. Además, de que se necesitan otras herramientas para poder moldear partes difíciles de la pieza por la complicidad de tener acceso con las manos, requiere de un enorme proceso de diálogo, humildad y comprensión a la vez.

Modelado en plastilina

Básicamente, en este proceso se termina la pieza para así utilizar herramientas que apoyarán en la creación de la estructura. Las herramientas utilizadas frecuentemente son espátulas o fierros, cualquier cosa que se encuentre para poder utilizarla como herramienta.

Modelado en unicel

Para la elaboración de un modelado en unicel se necesita primordialmente, estudiar la pieza pequeña de la escultura para poderla ampliar. El unicel se compra en bloques y se pega una vez que se tenga el modelo en pequeño y la escala para hacerla directamente.

Modelado "La República". Cortesía de Glenda Hecksher

"Retratando a Raúl Anguiano."
Cortesía de Glenda Hecksher

"Retratando a José Luis Cuevas." Cortesía de Glenda Hecksher

El bronce y modelado en cera

El bronce fue un nuevo material que revolucionó a la humanidad y sus usos se extendieron hacia 13,500 años, en la que todos introdujeron el hierro pero nunca ha estado sin uso.

La primera aleación de bronce fue fabricada por el hombre de manera que se da el nombre al periodo prehistórico como Edad del Bronce.

El bronce no se encuentra de manera natural. Hay que combinar cobre y estaño. Los antiguos los hacían metiéndolo en hornos al carbón.

Los primeros metales usados fueron aquellos que se encuentran en su estado natural como: el oro porque no se oxida, o el cobre por la funcionalidad que tiene su óxido para actuar como capa protectora y evitar el deterioro de una obra.

En las variaciones se pueden incorporar otros metales como níquel, estaño, zinc, aluminio, cobalto, etc. Ya que debido a sus propiedades, las aplicaciones del bronce son muy variadas. Es un metal que cuenta con una gran ductilidad y ofrece pocas dificultades para ser trabajado.

"Escultura en Bronce." Cortesía de Glenda Hecksher

En el modelado en cera también se necesita una estructura pequeña con todas sus líneas para poder moldear. Cuando esté terminada la pieza, se procede a tomar el molde.

Los moldes pueden ser de silicón con fibra de vidrio y resina, o de yeso reforzado. También el silicón que es un material viscoso que se aplica y se diluye para que vaya registrando cada detalle que tiene la pieza. Ya que cuando se elige un molde de silicón, se le aplica una sustancia química viscosa que se revuelve con diluyente y se le aplica catalizador.

"San Francisco". Cortesía de Glenda Hecksher

La capa debe ser delgada para que se puedan registrar y apreciar todos los detalles. Si el silicón sigue fresco, se le aplican trozos de tela para darle reforzamiento. Y es hasta después, que se le vuelve a aplicar una segunda capa de silicón (las divisiones que salen, es a lo que se nombra como "taceles.").

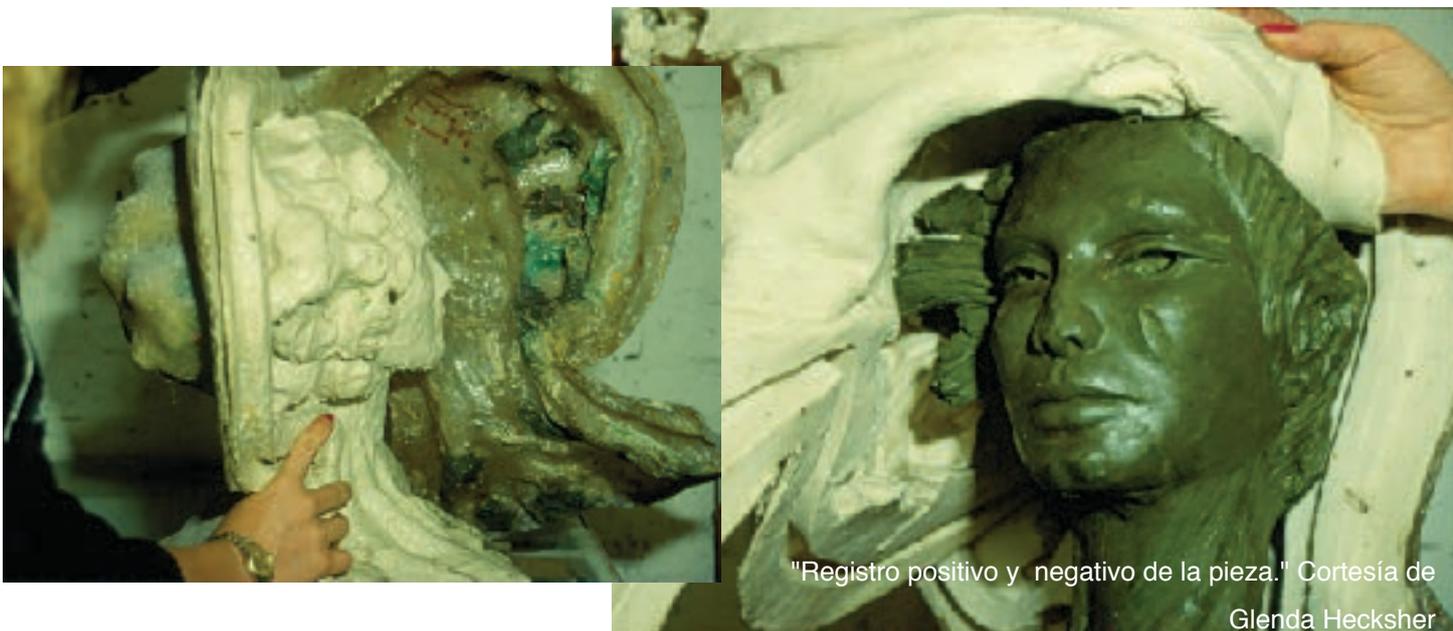
" San Francisco," Cortesía de Glenda Hecksher

Puesto que el silicón es muy aguado, se requiere aplicar fibra de vidrio y resina para hacer una cama que lo resista. Por lo tanto, hasta que está fraguado, se le agrega fibra de vidrio. Que puede ser una tela de puras fibrillas, que estarán cubiertas con resina acrílico.

"Fibra de vidrio." Cortesía de Glenda Hecksher

Al molde se le hacen unos agujeros y se meten tornillos para que no permita que se juegue porque se desfazaría la pieza. Es cuando hay que abrirlo para que la cama quede rígida y pueda soportar el silicón. Es en el molde donde se queda registrado el negativo de la pieza, ya que el positivo (lo que se trabajó con plastilina), es lo que se echa a perder.

"Registro positivo y negativo de la pieza." Cortesía de Glenda Hecksher

Ya que ésta listo el molde, el siguiente paso es vaciarlo en cera. La primera capa debe ser delgada para que se logre registrar todos los detalles de la pieza. Se espera a que se enfríe pues se retocará el positivo de la pieza y se preparan las coladas.

Lo que se llaman coladas son las barras de cera que se ponen en partes estratégicas de la pieza para que el bronce corra. Y es cuando se va

creando una telaraña haciendo que la pieza esté comunicada con esas barras de cera.

Después, la pieza se envuelve, se pone separada del piso, se le hace un hoyito en la cabeza y se le mete un corazón (alambre que se atraviesa) para que no se jale, ya que en el momento de fundir es muy fácil que se deforme la pieza.

"Vaciado en cera líquida." Cortesía de Glenda Hecksher

Después, de prepararse un recipiente con la pieza, que debe estar sobre el piso, para envolverlo con una lámina, se selle por debajo con tierra y se amarre con un alambre.

"Coladas." Cortesía de Glenda Hecksher

A continuación,

se prepara la mezcla llamada "picadizo" la cual será vertida dentro del recipiente que recibe toda la mezcla para que se distribuya por el interior de la pieza y así la pueda cubrir totalmente.

Se deja endurecer la lámina.

Se prepara el quemado que hará que se pierda la cera.

Para hacerlo debe diseñarse un horno el cual deba sellarse para permitir que se meta un soplete, esperando a que cuando deje de salir vapor de la cera, pueda retirarse rápidamente.

Una vez que se tenga el horno en el suelo (se calientan con gas), y se agreguen los pedazos de bronce en los trizoles hechos de grafito.

Se espera a que se haga la fundición para que se derrita totalmente el bronce.

Ya derretido, permitirá destapar el horno, para hacer el vaciado.

"Mezcla picadizo." Cortesía de Glenda Hecksher

"Horno." Cortesía de Glenda Hecksher

"Fundición." Cortesía de Glenda Hecksher

Todos los espacios que ocupaba la cera y que están huecos, será por donde el bronce correrá para dar luz a que la pieza que contiene las coladas, las convierta en barritas de bronce que permitirá que se quiten con pinceles, para dar lugar a que se retire el corazón y se limpie.

Cabe aclarar que el bronce normalmente es dorado, aunque su color puede depender por la aleación y tornarse rojizo o amarilloso, pero para que salga lo dorado del bronce, se debe lavar con ácido para después la pátina brote derivada del ácido nítrico, aunque si se le agrega tierra puede convertirse en ácido ferroso.

Para el caso de las piezas pequeñas el bronce se retoca con pinceles, lijas o sierra. Para las piezas grandes, se tienen que soldar, pieza por pieza.

Para concluir, la pieza se debe calentar para untar el ácido y finalmente se le deberá retirar la pátina que se aplicó en ciertas partes con la finalidad de que la obra quede brillante.

Este mismo proceso, puede ser utilizado en distintos metales tales como en plata, oro, alpaca o aluminio.

Referencias

Conferencia Magistral en la FCA: "La creación de una escultura"
por Glenda Hecksher.

Fue tan afortunada su recepción en la Facultad de Contaduría de la UNAM, que el Consejo Editorial de la Revista No. 12, decidió hacer pública su relevancia, dejando plasmada su muy aplaudida conferencia en el entorno de la comunidad académica y estudiantil

"Pátina."
Cortesía de Glend Hecksher

