Escultor/a

Destacado

El arte tridimensional (3D) captura la imaginación de forma completamente diferente que el arte bidimensional (2D). Hay obras famosas como El David de Michelangelo que crean impresiones tan duraderas que continúan inspirando a los artistas de hoy. No obstante, en los últimos años la escultura ha ampliado su alcance y ha buscado nuevas herramientas, incorporando técnicas y dispositivos más adecuados para las esculturas modernas.

Conexión Personal

Un/a escultor/a une o moldea materiales para darles vida en forma 3D. Se necesita ser particularmente detallista para poder ver la maravilla oculta dentro de una pieza simple de madera, piedra, arcilla u otro material. Esculpir consiste en tomar materiales ordinarios y hacer algo extraordinario.

- ¿Tienes la capacidad de mirar un bloque de madera o arcilla y ver su potencial?
- ¿Te gusta trabajar con arcilla u otros materiales de modelado?
- ¿Te apasiona el arte en sus diversas formas?
- ¿Tienes un don para tomar algo soso o simple y convertirlo en arte?
- ¿Te gusta experimentar con diferentes materiales y herramientas artísticas?

Otras Conexiones

Si esculpir no te llama pero aun así quieres trabajar en el sector del arte, se necesitan muchos otros artistas en campos diferentes. A continuación, te presentamos otras carreras artísticas:

- Los pintores crean arte bidimensional en lugar de arte tridimensional y trabajan con diferentes herramientas y tipos de pintura para crear pinturas únicas.
- Los historiadores del arte estudian pinturas, esculturas y otras formas de arte para aprender más sobre la historia del arte, los artistas y obtener una perspectiva diferente de los eventos pasados a través de la lente de las obras creativas.
- Los artistas de la cerámica se centran más en pequeños artículos esculpidos como ollas, cuencos, figuras y otros artículos para el hogar.
- Los carpinteros construyen cosas como bastones, figuras de jardín, mesas intrincadas, sillas y otros grandes diseños.

Datos Curiosos / "¿Sabías Que...?"

Algunos datos interesantes sobre escultores/as:

Raíces antiguas: la escultura más antigua descubierta en el mundo está hecha de marfil y se encontró en Alemania. Se remonta a alrededor de 30,000 a.C.
Seguir leyendo.

Vieja y nueva: la impresión 3D puede parecer que solo existe desde hace unos años, ¡pero la primera impresora 3D se hizo en 1983!
Seguir leyendo.

Orientación frontal: pensamos en las esculturas como piezas de arte en 3D que se pueden ver desde cualquier ángulo, pero de hecho, algunas esculturas, como las esculturas en relieve, solo están talladas en un lado y se destacan de la superficie.
Seguir leyendo.

Escultor/a

Conexión con STEM
(Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas)

La tecnología y el arte han experimentado cruces increíbles en los últimos años que han revolucionado ambos campos. Estas son algunas de las formas en que la tecnología se incorpora a la escultura:

- Esculpir con corte láser: ¿cómo es posible crear esculturas increíblemente intrincadas con finos detalles en materiales como papel o madera? Con láseres. Varios artistas han experimentado con el corte láser de precisión. Leer más.
- Las impresoras 3D cambian las reglas del juego: la impresión 3D se ha abierto camino en docenas de industrias desde su inicio, y la escultura no es la excepción. Con el software de renderizado 3D, los artistas pueden diseñar todo en su computadora para luego, imprimir sus creaciones con impresoras 3D. Los resultados son verdaderamente increíbles. Leer más.
- La escultura virtual imita la escultura del mundo real: la escultura digital traslada el proceso entero a la computadora. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se hacen los personajes de los videojuegos y los espectáculos animados? El software de escultura digital toma todos los aspectos de la escultura de arcilla y lo replica en la computadora. Desde herramientas de modelado hasta el uso de técnicas de pellizco y tirado para manipular arcilla virtual, el software permite realizar esculturas completas sin la necesidad de grandes cantidades de espacio o materiales. Leer más.
- Esculpir metal de forma (más) fácil: al igual que el corte láser, algunos escultores que trabajan principalmente con metal han simplificado el proceso mediante el uso de cortadores de plasma, que toman datos de una computadora para cortar formas y diseños, que los escultores luego sueldan para crear una pieza final. Lee más.

Artículos, Videos, y Podcasts de Interés

El sitio web de Art Career Project proporciona consejos paso a paso sobre cómo convertirse en escultor y qué escuelas deberías considerar si deseas obtener un título artístico.

Un escultor en Italia analiza la historia del arte y las técnicas de arte modernas en su podcast The Sculptor's Funeral. Aprende más.

Todo aspirante a escultor tiene que comenzar en algún lado. Prueba tu habilidad en la escultura básica con la ayuda de este tutorial. Aprende más.

Aquí hay otro tutorial para principiantes que cubre la escultura en arcilla.

Si la escultura digital despertó su interés, este escultor recorre el proceso de práctica con un software digital. Aprende más.

PROJECT STEM

Escultor/a

El Viaje para Convertirse en Escultor/a

El camino para convertirse en escultor/a puede parecer como un sueño lejano, pero ¿sabías que puedes empezar incluso mientras estás en high school?

Lee sobre el camino de una artista en su futuro como escultora:

No hay un camino establecido para convertirte en escultor/a. Quizás ya tengas claro que amas el arte, o quizás no. Sin importar qué camino tomes, las habilidades que aprendas pueden aplicarse a la escultura.Tomemos el ejemplo de Cristina Cordova. Ella nunca consideró una carrera como artista y comenzó estudiando ingeniería. Sin embargo, cuando agregó algunos cursos creativos a su agenda, enseguida se dio cuenta de que el arte era lo que realmente le interesaba. Sus conocimientos de ingeniería le resultan útiles cuando está tratando de descubrir la logística para crear una pieza grande, y la tecnología ciertamente juega un papel importante en el proceso creativo. Además, Cristina incorpora fotografía y modelado por computadora para tener un marco de referencia a la hora de trabajar.

"... la mayor parte de mi renderización comienza con un conjunto de fotografías de distintos ángulos del modelo, y luego elijo de ahí. Imprimo el frente y los lados del modelo en secciones y luego los pego a escala. De esa forma, si estoy trabajando en algo que mide seis pies de alto, tendré las impresiones de seis pies en la pared a mi lado, y luego el resto de las vistas que acabo de examinar en mi computadora. Así sigo girando y girando la escultura mientras trabajo."

Sigue leyendo sobre Cristina y su proceso de escultura aquí.

Lee sobre el consejo que un escultor le da a los/as estudiantes:

Otro escultor, Bruce Gray, aconseja a los aspirantes a artistas que, exploren una variedad de cursos tanto en high school como en la universidad que puedan ayudarlos a alcanzar el éxito en el arte, tanto en los aspectos creativos como en el lado comercial. "Debes tratar de aprender cosas que ayuden a tu carrera artística, como los cursos de mercadotecnia, publicidad, fotografía, contabilidad, diseño de sitios web, carpintería, metalurgia, dibujo, clase de arte, etc., que te servirán para manejar tu negocio de manera más fácil. Si estás pensando en ir a la universidad para estudiar arte, se espera que tengas un CV considerable, así que trata de tomar tantos cursos artísticos como puedas."

Sigue leyendo sobre la carrera y los antecedentes de Bruce aquí.