

Grandes Creadoras del mundo: Alice Finch

por HispaBrick Magazine®

imágenes por Alice Finch

Alice Finch comenzó a construir con LEGO® nuevamente cuando sus hijos necesitaban un compañero de construcción. Se dio cuenta de que construir no es solo para niños pequeños, sino que también es creativo, inspirador e increíblemente divertido para los niños mayores. Su primer modelo fue el Castillo de Hogwarts, que accidentalmente alcanzó los 400,000 ladrillos. En su sala de LEGO® en Seattle, WA, continúa construyendo modelos grandes y pequeños. También contribuye a proyectos de colaboración, ya que cree que la construcción tiene un gran potencial para unir a las personas. Su trabajo ha sido publicado en muchos libros y es una constructora destacada en el documental, 'A LEGO® Brickumentary'. Ella viaja por todo el mundo dando charlas, demostrando técnicas de construcción y enseñando a los constructores de todas las edades cómo usar ladrillos para hacer del mundo un lugar mejor.

HispaBrick Magazine®: ¿Nombre?

Alice Finch

HBM: ¿Edad?

AF: 44

HBM: ¿Qué haces normalmente?

AF: Cada día es diferente y se parece más a un acto de malabarismo que a un trabajo típico de 9 a 5. Estoy muy involucrada en el voluntariado en las escuelas de mis hijos y en la comunidad y, especialmente en los últimos años, he dedicado gran parte de mi tiempo y energía a ayudar en muchos proyectos comunitarios. En una semana típica, puedo hacer todo esto: enseñar una lección de arte en el aula de mi hijo, trabajar en la exposición anual de Bellas Artes, ayudar a los estudiantes de la banda de música de primer año, elaborar estrategias con el comité de prevención de violencia con armas de fuego, desarrollar un plan de estudios de justicia social para la escuela media o en un taller de LEGO® Serious Play para niños de primaria, colaborar en un nuevo proyecto de concienciación sobre justicia social, llevar un club de LEGO® después de la escuela, participar en un nuevo kit para la tienda en mi sitio web, planificar un taller para nuestra recién fundada Women's Brick Initiative, crear un MOC para un diorama colaborativo de ArchLUG, experimentar con ideas para un nuevo lote de modelos para mi próximo libro y, si tengo suerte, encontrar unos minutos para hacer una construcción personal. Hace un tiempo decidí que dejaría en suspenso mis grandes proyectos personales ya que había muchos problemas importantes que requerían de mi atención en este momento, cosas que puedo usar para abordar mi combinación de experiencias como maestra, constructora y activista social. Esta es la razón por la que no he construido un modelo grande en mucho tiempo: he estado usando el ladrillo para intentar educar a personas sobre los muchos problemas apremiantes de nuestro tiempo que parecen volverse más urgentes cada día.



HBM: ¿Cuándo empezaste a construir con LEGO®?

AF: Volví al ladrillo nuevamente como adulta en 2011. Estaba construyendo con mis hijos y decidí construir un MOC por mi cuenta. Tan pronto como decidí tener mis propios proyectos, tuve tantas ideas de qué hacer que empecé unos cuantos, algunos de los cuales todavía me he guardado en la recámara. Estaba tratando de coger el ritmo de construcción y fue bueno probar algunas cosas diferentes hasta que encontré un buen ritmo. Lo encontré con Hogwarts.

HBM: ¿Cuándo empezaste a publicar tus modelos en línea?

AF: El primer modelo que publiqué en línea fue mi castillo de Hogwarts en 2012. Una amiga mía, Carlyle Livingston, me ayudó con la tarea masiva de tomar fotos, y luego mi esposo me ayudó a limpiar los fondos en Photoshop. Fue un gran esfuerzo tratar de descubrir cómo hacer todo esto con un modelo tan enorme con tomas exteriores e interiores. Una vez que publiqué las fotos, Internet se dio cuenta y la respuesta me abrumó por completo: simplemente no podía responder a la afluencia de correos electrónicos lo suficientemente rápido.



HBM: ¿Cuál es el último set que has comprado?

AF: La mayoría de los juegos que compro estos días son para mis hijos, pero el último set que compré para mí fue el nuevo castillo de Hogwarts microscale. Me pidieron que hiciera una review, así que corrí a la tienda de LEGO®, que afortunadamente está a solo 5 millas de distancia de mi casa, recogí uno y pasé el siguiente par de días construyendo. En cierto momento, simplemente nos quedamos sin espacio para mostrar todos los MOC y los sets que hemos construido, por lo que no todo lo mantenemos en exposición. Al ver que soy parcial respecto a las cosas relacionadas con Harry Potter, logramos colocarlo en nuestro espacio de visualización.

HBM: ¿Cuál es tu tema de construcción comercial favorito de LEGO®?

AF: Es difícil elegir solo uno, pero ahora que los sets de Harry Potter están de vuelta en los estantes, tengo que decir que Harry Potter. Es genial tener una gran diversidad de

personajes disponibles, ya que esto es muy importante para ese mundo. Podría decirse que Diagon Alley es mi set favorito de todos los tiempos, ya que creo que fue un salto significativo en el diseño del set y es uno de los pocos conjuntos de "ubicación" que se completaron: paredes y techo, y no solo la parte frontal.

HBM: ¿Cuál es tu tema favorito para construir?

AF: En general, mi tema favorito es la arquitectura, pero no en el sentido en que LEGO® la usa. Estoy interesada en todos y cada uno de los elementos arquitectónicos, y eso incluye la fantasía. Realmente disfruto el desafío de construir con precisión en base a un modelo, pero ese modelo puede provenir de un libro o una película tan fácilmente como de la calle.

HBM: ¿Cuál es tu elemento LEGO® favorito y por qué?

AF: La placa 32028 1x2 con riel es fácilmente mi parte favorita. La arquitectura suele ser monocromática, y cualquier oportunidad que tenga para agregar textura o una sombra, esta es una manera rápida de hacerlo.

HBM: ¿Qué piensan tus familiares / amigos acerca de tu hobby?

AF: Cuando comencé a construir de nuevo como adulta, mis padres pensaron que estaba un poco loca por poner tanta energía en la construcción de Hogwarts. Todo lo que hizo falta fue ver a Hogwarts en persona para comprender de qué iba todo esto. Mi esposo y mis hijos construyen, por lo que han comprendido desde el principio que esto es a lo que me dedico, aunque no lo supe hasta que sucedió. También tengo un círculo de amigos fabulosos que no creen que sea lo más extraño. No es necesaria ninguna explicación para justificar que mi casa se encuentre en un estado de caos en constante cambio debido a las pilas de ladrillos, juegos y MOC en enormes cajas de cartón y nuevos proyectos en diversas etapas de finalización.

HBM: ¿Dibujas o pre-diseñas antes de comenzar a construir?

AF: Casi exclusivamente construyo con el ladrillo en la mano, ya que encuentro que el proceso de prueba y error es clave para experimentar y encontrar la mejor solución para un modelo en particular. Hago muchos estudios en los que



HBM: ¿Qué parte te gustaría que produjera LEGO®?

AF: ¿Qué hay de las esquinas interiores y exteriores para placa con carril? ¡No puedo pensar en el número de veces que podría haberlas usado!

HBM: ¿Cuánto tiempo pasas construyendo con LEGO®?

AF: Esta es una pregunta difícil de responder porque varía mucho según el día y la semana. Una pregunta un poco más fácil podría ser cuánto tiempo dedico a pensar o trabajar con LEGO®, ya que constantemente estoy desarrollando talleres y proyectos usando ladrillos pero no necesariamente construyendo con ellos. ¡La respuesta a eso sería todo el día, todos los días!

construiré una ventana de 3 maneras diferentes y las probaré todas hasta que decida cuál funciona mejor o cuál tiene mejor aspecto. La única excepción a esto es cuando estoy viajando. Cuando estoy en un vuelo o en un lugar donde no tengo mis ladrillos, a veces tomo un papel cuadriculado y saco algunas ideas que no quiero olvidar. Estas son generalmente iteraciones sobre un tema o divagaciones inspiradas en lo que veo mientras viajo. Por ejemplo, cuando estaba trabajando por mi libro, dibujé muchos tipos diferentes de decoraciones para ventanas mientras viajaba por Washington DC para capturar la gran variedad de diseños para ventanas que veía cuando caminaba por la ciudad.

HBM: Si tuvieras que elegir una entre todas tus creaciones, ¿cuál elegirías y por qué?





AF: Hogwarts fue realmente mi primer modelo, por lo que hay mucha experimentación y desarrollo de mi propio estilo y técnicas. No había un montón de material de referencia visual disponible en el momento en que estaba construyendo, ya que los libros tipo "making off" no existían todavía. Volví a leer todos los libros y miré las películas para capturar cada detalle que pude encontrar. Incluso fui a la gira de Harry Potter Studio en Londres para ver qué podía obtener de los modelos exhibidos. Toda esta investigación luego tuvo que convertirse en ladrillos, y como desde la infancia no había hecho muchas construcciones libres, tuve que volver a familiarizarme con la manera exacta de convertir mi visión de Hogwarts en ladrillos. Un montón de ellos: 400,000 ladrillos, más o menos. Lo que comenzó como el Gran Salón, hizo crecer una cocina, luego una sala común y un embarcadero, y luego ... en ese momento me di cuenta de que este proyecto podría acabar siendo enorme, y bueno, después de un año de construcción, lo fue. Construir Hogwarts fue realmente el comienzo de esta aventura de LEGO® para mí, por lo que tiene mucho significado no sólo para mí sino también para el resto de mi familia.



Mostrar Hogwarts también me hizo conocer la comunidad local y mundial de AFOL y cómo este hobby conecta a las personas de todo el mundo. Lamentablemente, también me expuso a los celos de otros constructores en mi propia comunidad, al sexismo de la población en general y cómo este hobby a menudo puede derribarte tanto como puede inspirarte. Estos desafíos me hicieron consciente de cómo LEGO® puede ser mucho más que un medio artístico o un pasatiempo con un club de fans. Puede ser el punto de partida para que las personas tomen conciencia de los prejuicios, la amabilidad, la injusticia, la creatividad y mucho más.

Rivendell, que construí el año siguiente con mi amigo, David



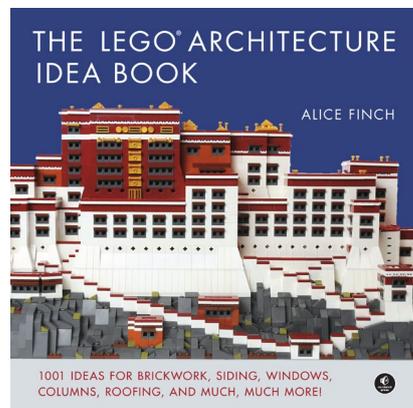
Frank, fue la primera colaboración importante que hice. Para entonces ya había encontrado mi ritmo de construcción y estaba lista para crecer de nuevo. Esta vez, el desafío fue encontrar el estilo adecuado para la arquitectura elegante e integrarlo en el paisaje dramático y exuberante. Fue una gran experiencia y creo que ambos nos inspiramos mutuamente para crecer como constructores, pero como no continuamos juntos en el proyecto, también es un poco triste. Entonces, para hacer una respuesta breve, construir Hogwarts cambió la trayectoria de mi vida - como constructora, AFFOL, madre y maestra, y eso me llevó a la defensa de la justicia social.

HBM: ¿Qué piensas sobre el uso de partes no oficiales (pegatinas, partes modificadas, elementos que no sean de LEGO®, etc.)?

AF: Veo el ladrillo como cualquier otro medio de arte y encuentro que uso las botellas de poción o los azulejos de tocino impresos o hachas de batalla cuando funcionan bien en un modelo. Los accesorios son geniales, ya que ofrecen partes interesantes para una variedad más amplia de temas más allá de lo que hace LEGO®, y disfruto el desafío de encontrar formas locas de usar las partes inusuales. He usado garras de terceros como monturas de hierba y armas en las ventanas, pero tiendo a evitar los ladrillos clonados. Simplemente no son tan buenos en calidad y no apruebo que las compañías de clones recojan ideas y produzcan conjuntos idénticos, por lo que trato de evitar su uso.

HBM: Hasta ahora, eres la autora de algunos libros. ¿Puede decirnos qué encontraremos en tu último libro 'The LEGO® architecture idea book'?

AF: Por lo que sé, este es el primer libro de referencia de LEGO® de este tipo. El objetivo es mostrar muchas posibilidades diferentes y para ti, el constructor, tomar las ideas y hacerlas tuyas, ajustando el color, la forma, las piezas, la escala o cualquier otro aspecto para satisfacer tus necesidades.



Realmente hay más de 1,200 modelos en el libro, y todos ellos están destinados a hacerte pensar. ¿Qué hay de esto o aquello?, o una combinación de ambos. Si no está claro cómo se logra una técnica, hay un ejemplo de "cómo hacer". Todas las partes clave están etiquetadas con números de pieza para que puedas buscarlas fácilmente.

A lo largo del año de construcción, también tomé fotos y, como probablemente todos sabéis lo difícil que es tomar buenas fotografías de LEGO®, puede comprender cuán importante fue la tarea de fotografiar 1,200 modelos desde múltiples ángulos. De alguna manera, logramos dividir todos los ejemplos en capítulos y secciones, y como la mayoría de las cosas, el esfuerzo valió la pena, incluso si fue diez veces más trabajo de lo que pensé. Es de esperar que este sea el primero de muchos libros de ideas, ya que tengo listas muchas más ideas para que las personas puedan construir mejor. Se necesita un poco de coraje para pasar de la construcción con instrucciones a construir lo que imaginas y aumentar el nivel de detalle en tus MOC. Este libro es para esos momentos en que necesitas un lienzo, pero no sabes cómo hacerlo interesante. O cuando estás pensando en qué técnica fue esa que viste pero no puedes recordar cuál era. Espero que este libro proporcione el apoyo y la inspiración para que personas de todas las edades y experiencias se conviertan en constructores más detallados, más creativos e innovadores.

Patterned Walls



HBM: ¿Cómo ve la evolución del fenómeno FFOL (Fan Femenina de LEGO®) en los últimos años?

AF: Creo que es fabuloso! No he estado en esta afición tanto tiempo, y sin embargo, ya ha cambiado dramáticamente de ser unas pocas constructoras a muchas. Todavía tenemos mucho espacio para crecer, pero es realmente fabuloso ver a las mujeres participar.

HBM: La 'Women's Brick Initiative' ... ¿puedes explicar más sobre esto?

AF: Tres de nosotras creamos la 'Women's Brick Initiative' en el mundo LEGO® como una forma de apoyar a todas las mujeres que son creativas con el ladrillo, ya sea a través del modelado, la fotografía, la recolección de minifiguras o el diseño de joyas. Nos dimos cuenta de que aunque el número de mujeres está creciendo, todavía podemos ser un sitio positivo y de apoyo, donde podemos hacer preguntas, encontrar una mentora e inspirarnos. Este año, estamos ampliando nuestro alcance mediante talleres dentro de las convenciones existentes donde las mujeres y las niñas pueden probar algo nuevo y conocer a mujeres de ideas afines. Una de las cosas que nos inspiró fue la lista de diez características que LEGO® creó en 1963 para guiar su proceso de diseño. El segundo lugar de la lista es el diseño de juguetes para "niñas y niños". Queremos volver a centrarnos en las niñas y las mujeres, y estamos dedicadas a apoyarlas e inspirarlas.

#

Curved Walls

