

memoria

bellas artes

2014-2015

MENCIÓN: Artes Plásticas

TÍTULO: Grado en Bellas Artes

ESTUDIANTE: Irene Cano Quirant

DIRECTOR/A: Daniel Tejero

PALABRAS CLAVE: Origami, Yin-Yang, Equilibrio, Wabi-Sabi.

RESUMEN: Exploración de la perfección en el ámbito del origami y su contraposición, la imperfección, como el origen de la búsqueda del ser humano en la naturaleza. Además de la creación de un nuevo soporte para cuentos o historias ilustradas con múltiples lecturas y la incorporación del Wabi-Sabi como elemento clave en su realización.

[Escriba texto]

Página 0

ÍNDICE:

1. Propuesta y Objetivos.....	Pág. 2
2. Referentes.....	Pág. 3-14
3. Justificación de la propuesta.....	Pág. 15
4. Proceso de producción.....	Pág. 16-19
5. Resultados.....	Pág. 20-24
6. Webgrafía.....	Pág. 25

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS:

La temática seleccionada para el trabajo en cuestión es **la perfección dentro de la imperfección** (*Wabi-Sabi*)¹. Para plasmar esa perfección exacta me he basado en el origami o papiroflexia como símbolo de toda perfección, para ello se realizará como base para el cuento un caleidociclo, que es una estructura de papel que da vueltas sobre sí mismo y tiene múltiples lecturas. Y como imperfección he desarrollado diferentes personajes con trastornos de personalidad.

La papiroflexia es una palabra de origen latino que deriva de papiro (papel) y flectere (doblar); según el diccionario de la RAE significa doblar el papel y, por extensión, darle la figura de determinados seres u objetos. Por lo tanto, la palabra define tanto el objeto resultante como la acción de doblar. El término original de esta disciplina es origami, palabra japonesa con la misma composición lingüística que la castellana: ori (doblar), kami (papel).

Los japoneses inventaron la papiroflexia hace más de mil años. Le dieron el nombre de origami y le dotaron de principios estéticos ligados a su cultura. Es en China donde se introduce el papel en los primeros siglos de la era cristiana y llega a Japón en el siglo VI d.C.; con el papel hizo su aparición la papiroflexia, a la que podemos considerar como un arte, una ciencia y un entretenimiento, y de ahí su importancia en el aprendizaje de las matemáticas como estimulante de la actividad cerebral.

El patriarca de la papiroflexia moderna es el japonés Akira Yoshizawa. Para él el origami conlleva una filosofía de la vida, y pertenece a ese estado de la luz que en filosofía oriental se denomina ke, concepto asociado a la luz baja, las sensaciones íntimas y la armonía en silencio, por oposición al hare, que denota la explosión de luz, brillantez y la espectacularidad.

Ya que hemos tomado la papiroflexia como fuente de la perfección, ahora debemos hablar de su yang, la imperfección, que se verá reflejada dentro de la historia ilustrada en el caleidociclo. Debido a que los personajes que aparecen en las ilustraciones son caóticos. La historia está inspirada en una canción llamada 'la estrella y la luna' perteneciente al grupo *La Oreja de Van Gogh*. La cual habla de que la Luna siente envidia de la Estrella, la cual es una narcisista, y la quiere matar con las olas del Mar. Puesto que la atracción lunar afecta a las mareas, así puede controlar a dicho personaje.

OBJETIVOS:

- Crear una nueva estructura para el cuento ilustrado haciendo referencia a la papiroflexia y, por lo tanto, a la perfección.
 - Sintetización del relato.
 - Contraponer la búsqueda de la perfección del origami con la imperfección de los personajes del relato.
1. Wabi-Sabi: arte japonés de la búsqueda de la belleza en la imperfección y la profundidad en la naturaleza, de aceptar el ciclo natural de crecimiento, la decadencia y la muerte.

2. REFERENTES TEMÁTICOS Y FORMALES:

Referentes temáticos:

Akira Yoshizawa: Comenzó a interesarse por la papiroflexia a la edad de cuatro años cuando, estando su madre enferma, una vecina le regaló una figura de origami hecha con papel de periódico. Se trasladó con su familia a Tokio a la edad de trece años. Durante la Segunda Guerra Mundial inició un trabajo como aprendiz en una fundición, en el que acabaría encargado de enseñar a los nuevos empleados la geometría básica requerida para el trabajo; para ello utilizaba el origami.

A partir de 1937 decidió dedicarse de manera profesional a la papiroflexia. Para 1950, los trabajos de Yoshizawa comenzaron a mostrarse al público en Japón: realizó doce figuras de papel representando a cada uno de los animales del zodiaco oriental que fueron publicadas en la revista *Asahi-Graph*; ello supuso el punto de inflexión en su carrera. Llegado 1954 publicó su primer libro, "Origami Art", (*Origami Geijutsu*) y fundó "The International Origami Society", que actualmente tiene más de 1.500 miembros.

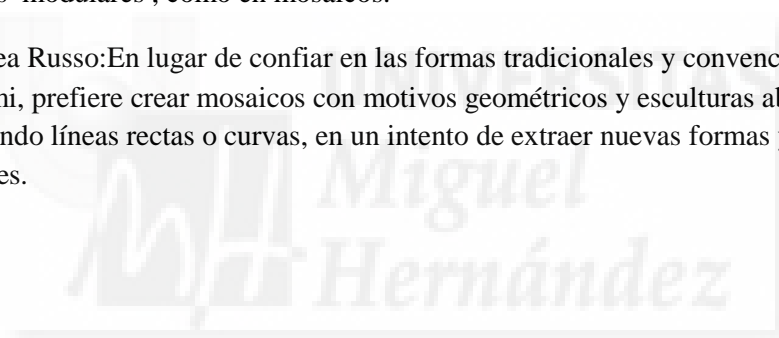
Quentin Trolip: Quentin Trolip nació en Sudáfrica, donde vivió durante 27 años, sirvió en el ejército y recibió su grado en Fisioterapia.

Él es uno de la estrella ascendente de origami. El amor y el interés por la naturaleza de Quentin ha tenido una gran influencia en su preferencia por el diseño de los animales de origami, y su conocimiento del movimiento humano es evidente en sus creaciones de origami de sujetos en posturas o comportamientos característicos específicos.

Sipho Mabona: Es un maestro de origami suizo. Él comenzó a hacer aviones de papel cuando sólo tenía cinco años de edad, pero se quedó sin diseños para los aviones en el momento en que tenía 15 años y se volvió hacia otras inspiraciones. Mabona fue encargado por una agencia de publicidad para crear un video en stop motion de origami para deportes japoneses ASICS marca. El vídeo ganó un Gran Premio en el Eurobest, oro en el Festival de Nueva York, el oro en los Premios Internacionales de Londres, plata en el Clio en Miami y dos veces medalla de bronce en ADC Alemania.

- La Papiroflexia
- Wabi-Sabi: Arte japonés de buscar lo bello dentro de la imperfección.
- Eric Gjerde: Después de la preparación para una carrera de tecnología, Gjerde siguió buscando una salida artística para equilibrar su lado creativo con su vida profesional. Regresó a su amor la papiroflexia, y en la actualidad se centra en el arte geométrico de los mosaicos de origami.
- Tom Hull: Se le conoce como una autoridad preeminente en las matemáticas de la papiroflexia. Ha desarrollado algunos de los fundamentos matemáticos del origami, y en su análisis histórico sobre éste descubrió contribuciones previas matemáticas por descuido de otros estudiosos. Su pasión por la enseñanza combina origami y matemáticas, y enseña regularmente estas disciplinas a las clases que van desde la escuela secundaria a seminarios universitarios avanzados.
- Jeannine Mosely: Es conocida por su esponja de Menger, un cubo que mide 1,5 metros (5 pies) de un lado y hechos de 66.048 tarjetas de visita dobladas, Mosely cree que plegar estructuras de origami es una forma de dar vida a un teorema matemático o fórmula. Su trabajo reciente se centra en el origami plegando líneas curvas, tanto en las formas modulares , como en mosaicos.
- Andrea Russo: En lugar de confiar en las formas tradicionales y convencionales del origami, prefiere crear mosaicos con motivos geométricos y esculturas abstractas utilizando líneas rectas o curvas, en un intento de extraer nuevas formas y conceptos visuales.

AKIRA YOSHIZAWA:

(p.e. Fig. 1.)

QUENTIN TROLLIP:

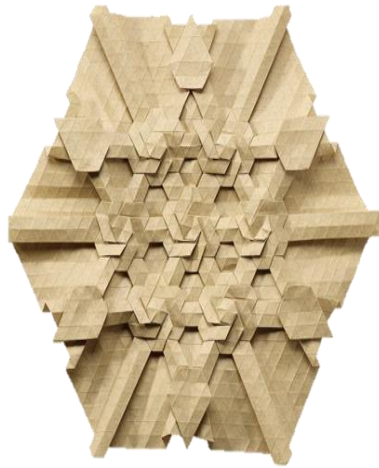
(p.e. Fig.2.)

SIPHO MABONA:

(p.e. Fig. 3.)

ERIC GJERDE:

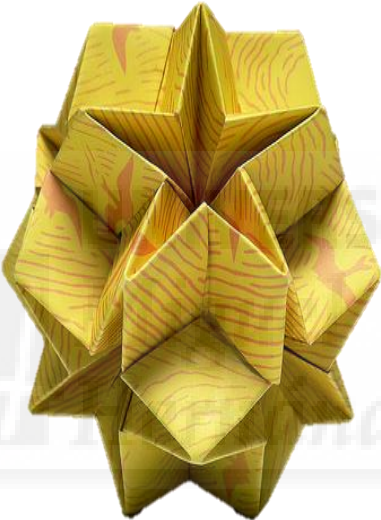
(p.e. Fig. 4.)

TOM HULL:

(p.e. Fig. 5.)

JEANNINE MOSELY:

(p.e. Fig. 6.)

Referentes formales:

Benjamín Lacombe: Es un autor e ilustrador francés nacido en París el 12 de julio de 1982. Es uno de los representantes a la cabeza de la nueva ilustración francesa.

En 2001, entró a la Escuela Nacional des Arts Décoratifs Supérieure (ENSAD) en París, donde continuó su formación artística. En la escuela, también trabajó en la publicidad y la animación. Luego, a la edad de 19 años, publicó su primera novela gráfica y varios otros libros ilustrados...

Su proyecto final de la escuela, Cerise Griotte (cereza y oliva) se escribió e ilustró en su totalidad y además se convirtió en su primer libro para niños, el cual fue publicado por Seuil Jeunesse en marzo de 2006. Al año siguiente por Walker Books (EE.UU.) y catalogado como uno de 10 mejores libros de los niños de la revista Time en 2007.

Desde entonces, Benjamin Lacombe ha escrito e ilustrado varios libros. Muchos de ellos se han traducido y publicado en todo el mundo.

Mab Graves: Es una artista e ilustradora contemporánea. Su trabajo se inspira profundamente por los cuentos de hadas y la literatura clásica antigua. La artista adora la narrativa y culpa de ello a sus padres, que inexorablemente leían en voz alta para ella y sus tres hermanas cuando eran pequeñas.

La pasión de Mab por la creación ha sido una obsesión abrumadora ya que pudo sostener un lápiz a la edad de 6 meses aproximadamente. Ella pasó su infancia y adolescencia adorando el grafito y el lápiz hasta que descubrió la pintura a principios de 2009.

Es una artista autodidacta, el trabajo de Mab se ha demostrado en galerías tanto nacionales como internacionales. Su trabajo se ha vendido en más de 56 países. El arte de Mab ha aparecido en numerosos artículos impresos en libros y revistas, y en 2013 publicó su primer libro de muñecas de papel con Dover Publishing.

Ania Tomicka: Nació en 1985 en Lodz, Polonia.

Cuando tenía sólo 9 se trasladó a Italia, donde comenzó a dibujar en serio: en principio manga y más tarde cosas realistas. Asistió a un instituto de arte y se graduó en 2004. Durante los años de la escuela pintó con colores al óleo, técnica que pronto se convirtió en su favorita. De ahí asistió a la Academia de Bellas Artes de Venecia, donde se encontró con un montón de inspiración para su arte realista y académico. Un año más tarde se trasladó a la Toscana, donde se graduó en la Academia de Bellas Artes de Florencia. Ella centró su interés en más cosas como el arte digital, ilustración y nuevos materiales como la madera.

Completó sus estudios en la academia de artes digitales NEMO NT donde obtuvo el título de estudiante del año.

Ania siempre ha estado interesada en lo realista. Sus primeros amores son Salvador Dalí y Wojtek Siudmak creadores de grandes lienzos, llenos de figuras absurdas y extrañas, pintados de una manera divina.

Sus pinturas actuales están inspiradas por el movimiento estadounidense llamado:

pop-surrealista.

BENJAMIN LACOMBE:

(p.e. Fig. 7.)

MAB GRAVES:

(p.e. Fig. 8.)

ANIA TOMICKA:

(p.e. Fig. 9.)

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA:

La base de todo este trabajo es: Que la perfección está dentro de los objetos imperfectos. Es decir, desde la época de la Grecia clásica hasta prácticamente nuestro siglo se ha buscado la perfección en la medida de cada objeto y en que todo un conjunto tuviera un equilibrio preciso y detallado. Pero necesariamente no tiene por qué ser así, ya que hasta las cosas más insignificantes e imperfectas constan de belleza, como una rosa marchita o un surco en un trozo de madera. Son elementos que dotan al objeto de carácter y de personalidad, mientras que algo que sea puro en su aspecto simplemente es eso: Puro.

No obstante no se está hablando de que lo puro no tenga su propia belleza, si no de que para muchos esa es la verdadera perfección, cuando no es así.

La imperfección siempre se ha asociado a algo desechable, además de relacionarse con la constante lucha por aferrarse a algo mejor, algo que nos condiciona a cambiar el objeto en cuestión para que este cumpla todos los aspectos marcados por la sociedad en cuanto a belleza se refiere. Pero lo bello de la imperfección es buscar debajo de la superficie de ella misma, porque todos nosotros somos conscientes de que la naturaleza en si es imperfecta, el problema de asociarlo a una pieza artística, por ejemplo, es que si no brilla por si sola hay un problema y que no sólo hay una manera correcta para desarrollar una pieza.

A este concepto de la imperfección se denomina en Japón: Wabi-Sabi. Que es el arte japonés de la búsqueda de la belleza en la imperfección y la profundidad en la naturaleza, de aceptar el ciclo natural de crecimiento, la decadencia y la muerte. ‘Según Leonard Koren, se refiere a aquella belleza imperfecta, impermanente e incompleta.’

‘Richard R. Powell lo resume diciendo que el Wabi-Sabi cultiva todo lo que es auténtico reconociendo tres sencillas realidades: nada dura, nada está completado y nada es perfecto.’

Por lo tanto lo que realmente buscamos en la belleza de la imperfección son cosas tan sutiles y evanescentes que resultan imperceptibles para la mirada ordinaria y podemos decir que de lo que se trata es de buscar la belleza en las cosas que nos resultan simples e incluso feas.

Para reflejar esta contraposición de perfección e imperfección he realizado un caleidociclo, un conjunto de piezas de origami, normalmente plegadas en papel, con formas geométricas que giran sobre si mismas como símbolo de perfección y en contraposición he plasmado un cuento ilustrado con personajes con unas personalidades trastocadas.

Como ya he mencionado con anterioridad la historia que está plasmada en el caleidociclo está inspirada en una canción llamada ‘la estrella y la luna’ perteneciente al grupo *La Oreja de Van Gogh*. La cual habla de que la Luna siente envidia de la Estrella, la cual es una narcisista, y la quiere matar con las olas del Mar. Puesto que la atracción lunar afecta a las mareas, así puede controlar a dicho personaje.

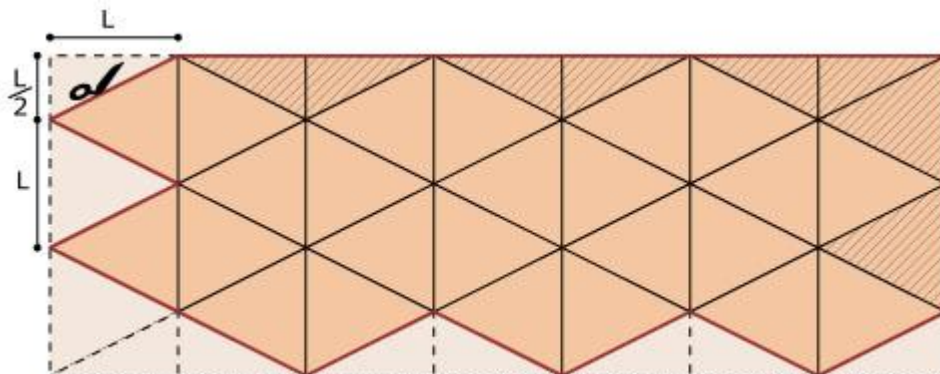
Los referentes formales tienen en común personajes de grandes ojos y cabezas. Con un estilo lírico y poético.

4. PROCESO DE PRODUCCIÓN:

Para crear la estructura del caleidociclo realizamos el patrón que veremos a continuación en una hoja de papel de acuarela de gramaje grueso de 1 metro por 70 centímetros.

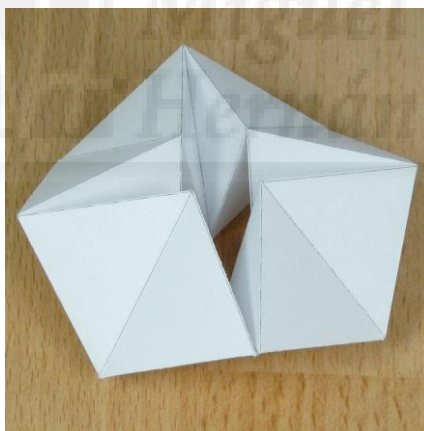
Posteriormente recortamos la estructura de como se explica en la imagen.

(p.e. Fig. 10.)

Más tarde doblamos la figura por las líneas que hemos dibujado y la desdoblamos.

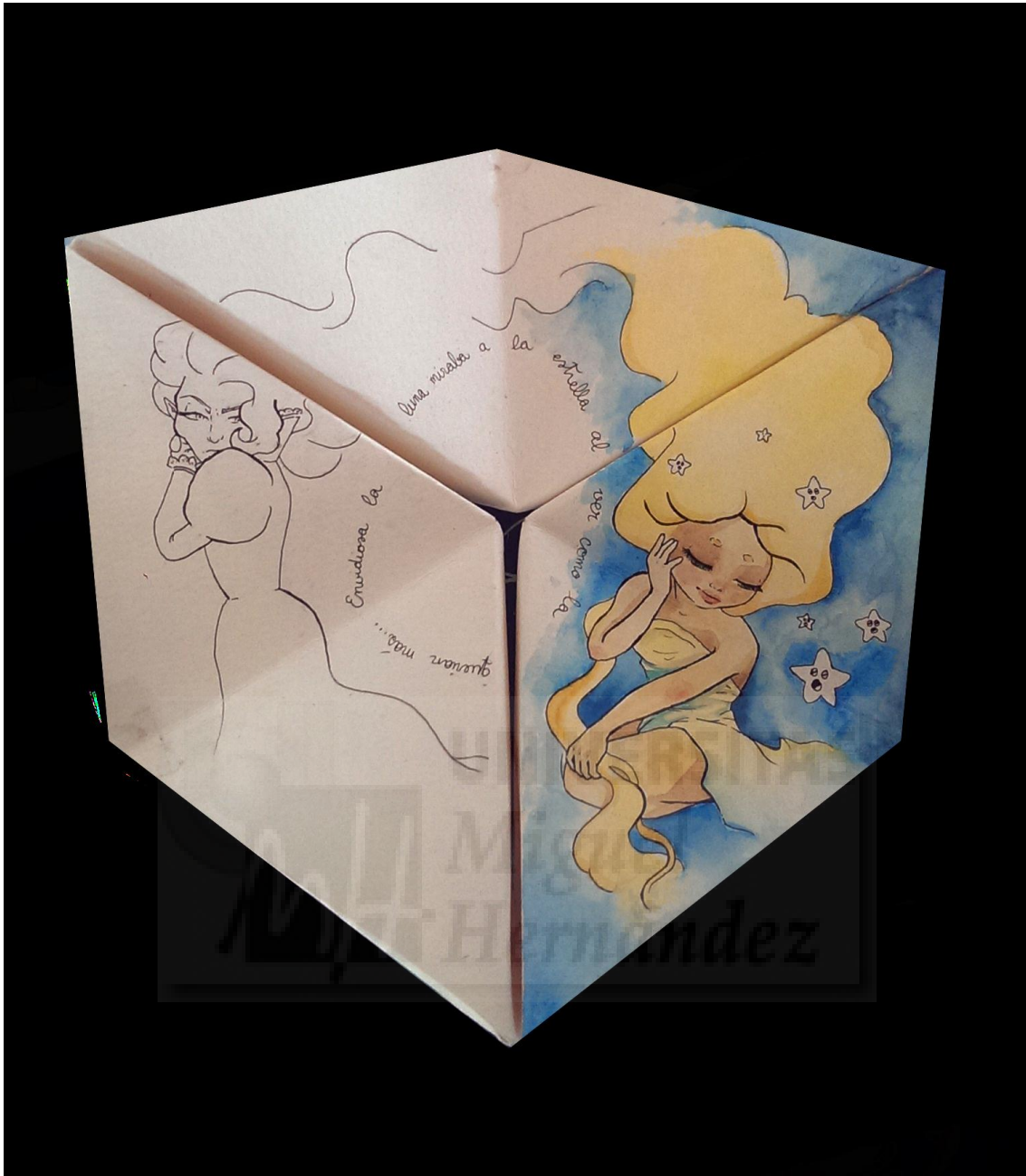
Después pegamos la parte inferior en pico a la parte de arriba con cola blanca al igual que la parte en pico del lateral izquierdo, la cual uniremos al otro extremo y nos saldrá el siguiente resultado.

(p.e. Fig. 11.)

Una vez montado el caleidociclo, procedemos a marcar con lápiz los dibujos que a continuación repasaremos con varios pilots resistentes al agua de color negro, ya que después le aplicaremos color con acuarela de varios colores, pero siempre siguiendo la misma gama cromática (amarillo, azul, malva y verde). Elegí este acabado debido a la delicadeza de la acuarela y a que los dibujos necesitaban ser dotados de misticismo, heterogeneidad, dinamismo y poética que tienen las manchas de acuarela.

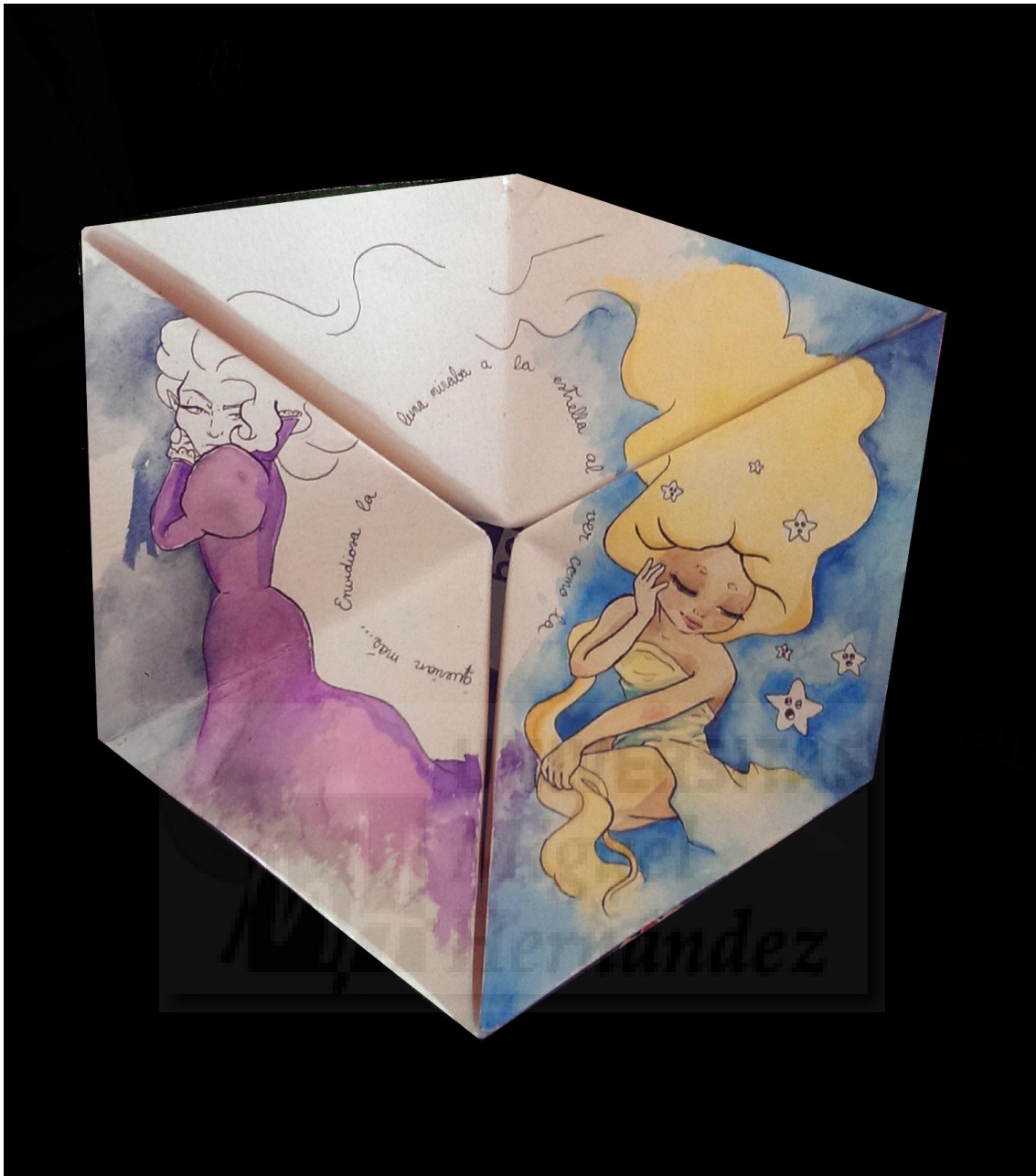
Una vez pintadas todas las caras, procedí a ponerle pequeños puntitos de pintura fluorescente para hacer un guiño a la contraposición de la luz y oscuridad como perfección e imperfección.

Caleidociclo con papel de 1m x 70cm con ilustraciones de acuarela

2015

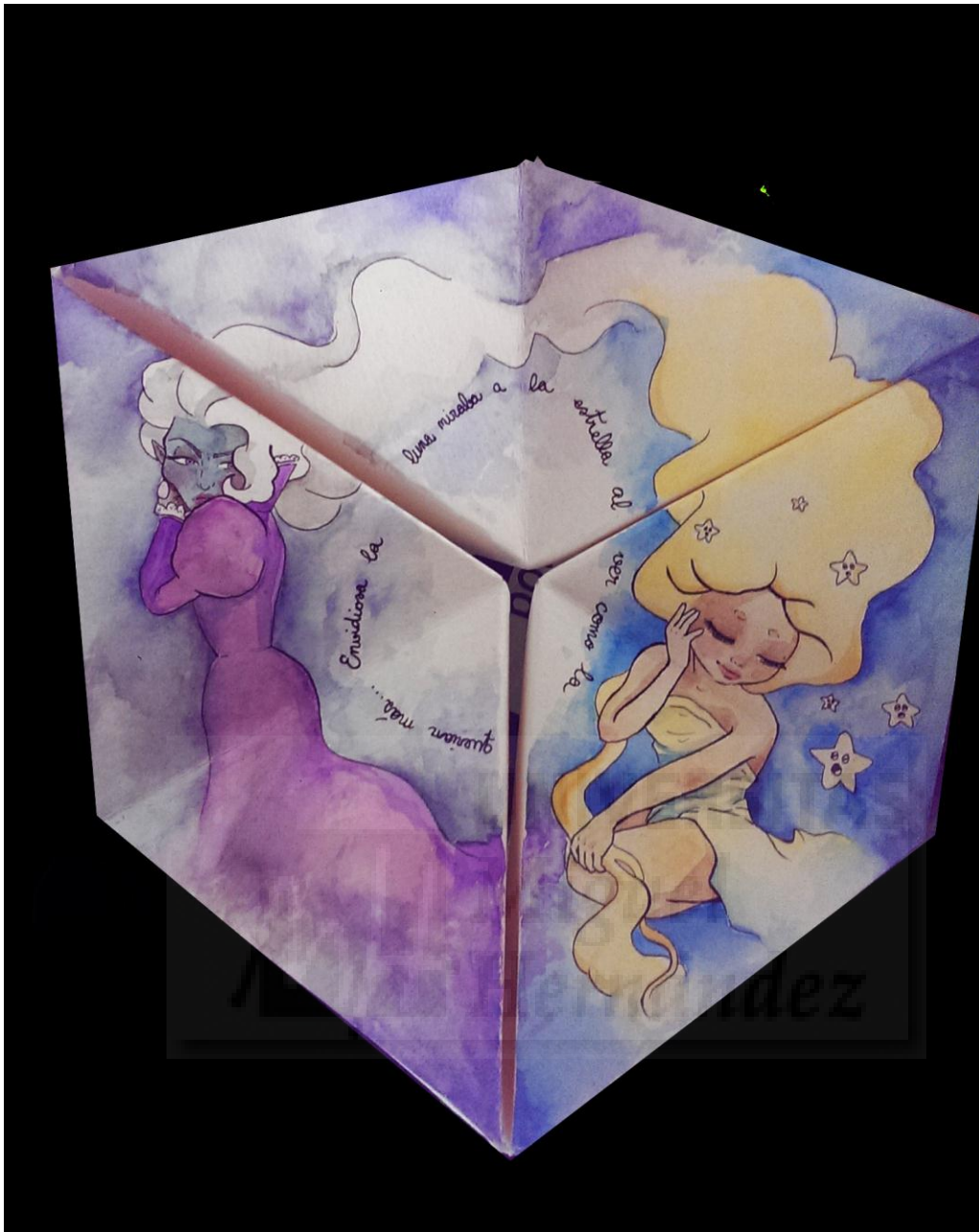
(p.e. Fig. 12.)

Caleidociclo con papel de 1m x 70cm con ilustraciones de acuarela

2015

(p.e. Fig. 13.)

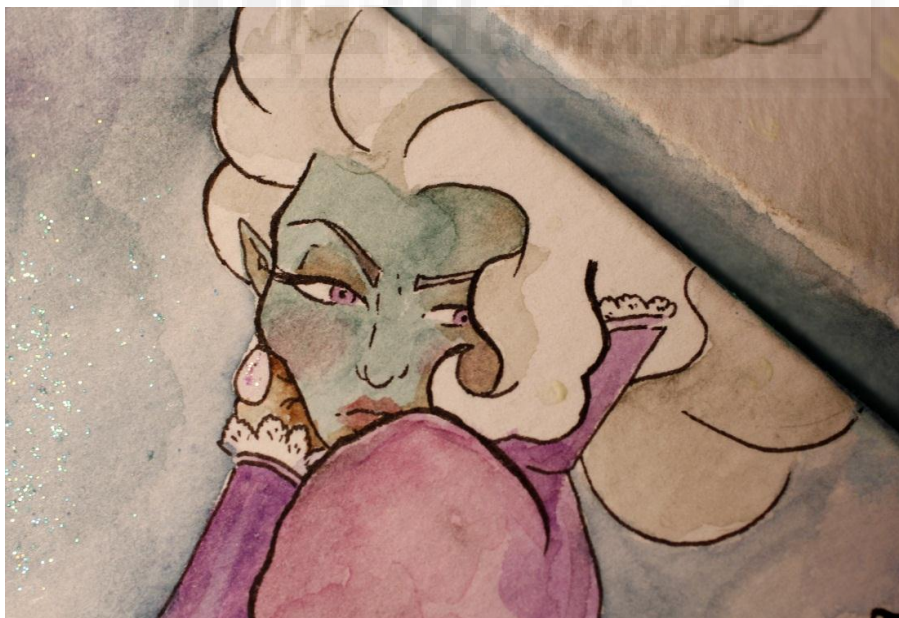
Caleidociclo con papel de 1m x 70cm con ilustraciones de acuarela

2015

(p.e. Fig. 14.)

5. RESULTADOS:

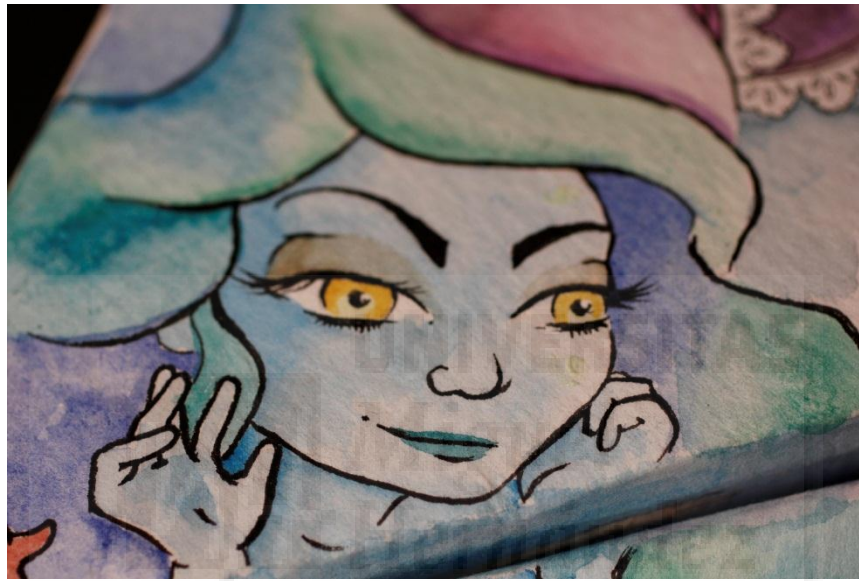
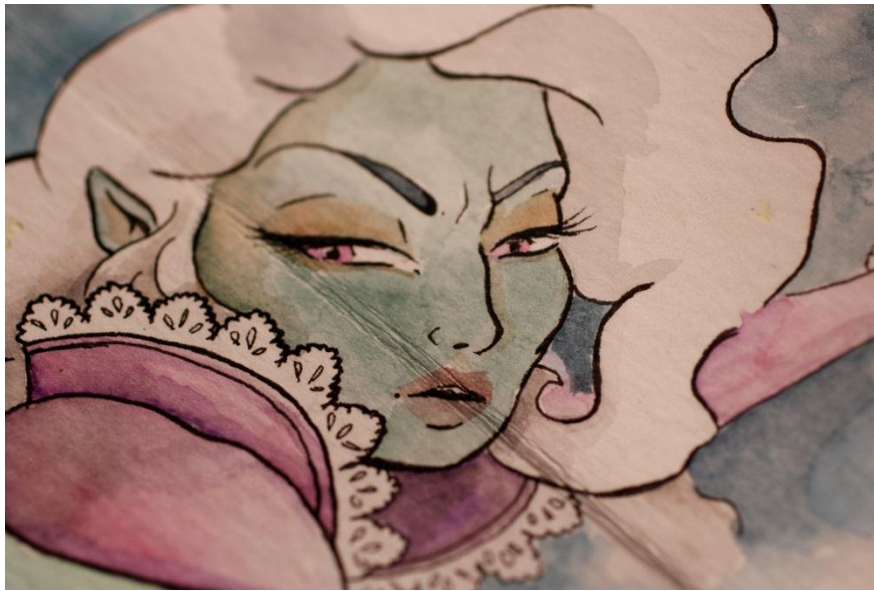
A mi parecer, se ha quedado bastante bien. El hecho de encontrar un formato diferente para crear el trabajo me parece algo innovador, ya que nunca he visto ninguna historia o cuento relatado de esta manera. Por otra parte la realización de unas manchas de acuarela en la magnitud que se ha realizado es muy complicada, pues esa técnica es tan sutil... que como se corra un poco la aguada se queda mal, por lo tanto se debe ser muy cauteloso a la hora de realizar el proceso de coloreado del dibujo.

Caleidociclo con papel de 1m x 70cm con ilustraciones de acuarela

2015

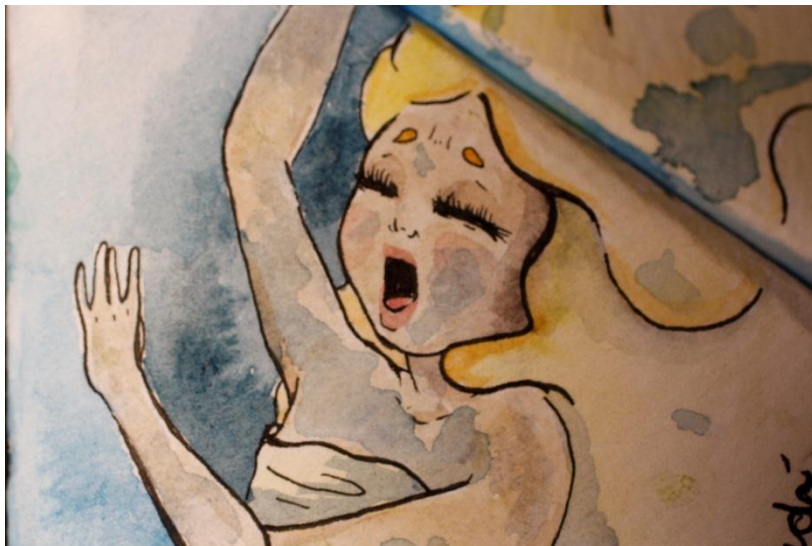
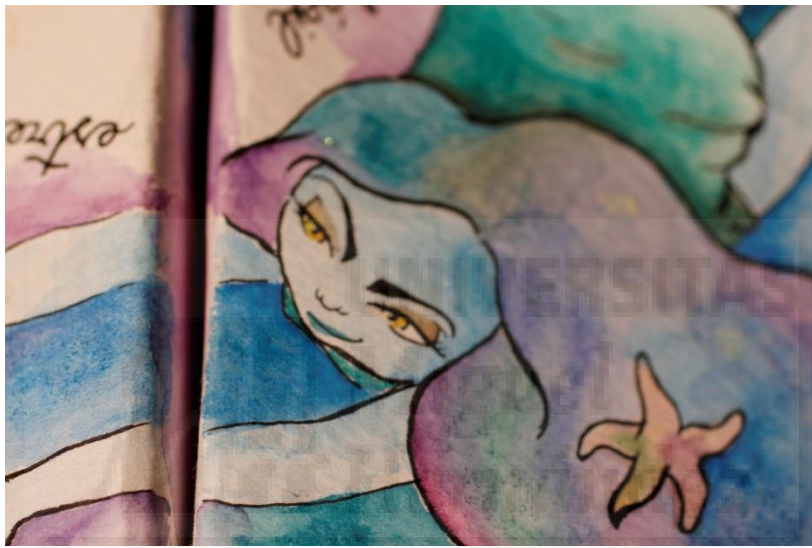
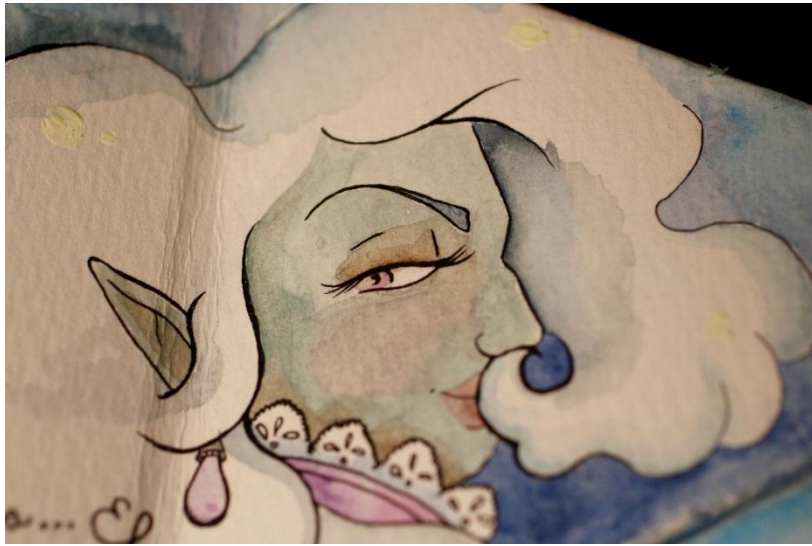
(p.e. Fig. 15.)

Caleidociclo con papel de 1m x 70cm con ilustraciones de acuarela

2015

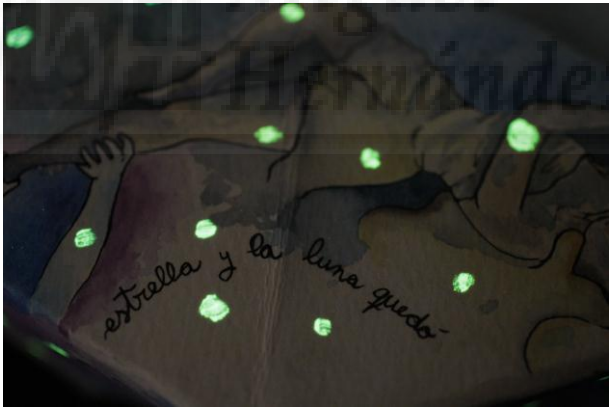
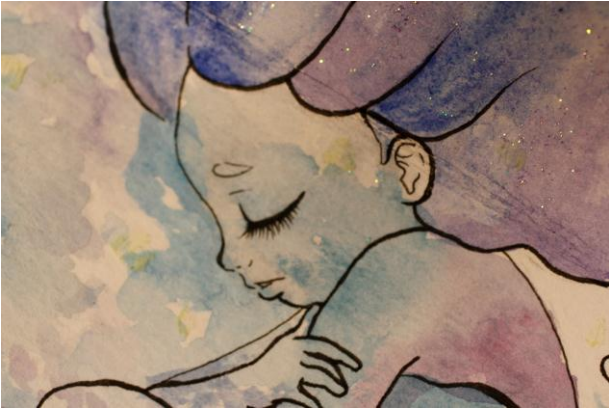
(p.e. Fig. 16.)

Caleidociclo con papel de 1m x 70cm con ilustraciones de acuarela

2015

(p.e. Fig. 17.)

(p.e. Fig. 18.)

6. WEBGRAFÍA:

<http://pensamientojapones.tumblr.com/post/635476406/wabi-sabi>

<https://www.youtube.com/watch?v=9pGR54Xwyhg&list=WL&index=5>

http://museodeljuego.org/wp-content/uploads/contenidos_0000001053_docu1.pdf

<https://books.google.es/books?id=jQeIDAg63oC&printsec=frontcover&dq=wabisabi&hl=es&sa=X&ei=OT6DVeuIFaW9ygOWyoWABw&ved=0CCcQ6AEwAQ#v=onepage&q=wabisabi&f=false>

<http://imarrero.webs.ull.es/sctm05/modulo3tf/1/cblanco.pdf>

http://www.cimat.mx/Eventos/secundaria10/03_Mats-y-Papiroflexia.pdf

