

tf g

memoria

bellas artes

2016-2017

MENCIÓN: Artes plásticas

TÍTULO: Experimentación sobre la modulación de materiales semi-rígidos y rígidos: papel y textil.

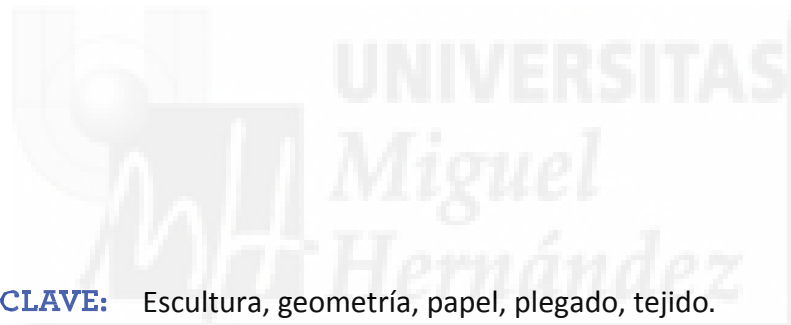
ESTUDIANTE:

Guillén Sánchez, Isabel

DIRECTOR/A:

Puerta Varó, Raquel Gemma

T F G

PALABRAS CLAVE: Escultura, geometría, papel, plegado, tejido.

RESUMEN: El objetivo principal de esta investigación reside en el análisis de la modulación de materiales semi-rígidos, con el fin de averiguar las posibilidades plásticas de los mismos. Partiendo de elementos tales como el papel o la tela, se realiza un estudio de la línea y su posterior modificación mediante la técnica de plegado, para crear formas abstractas con resultados escultóricos exentos.

Índice

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos	4 - 4
2. Referentes	5 - 8
3. Justificación de la propuesta	9 - 10
4. Proceso de Producción	11 - 14
5. Resultados	15 - 18
6. Bibliografía	19 - 20

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS

1.1. Propuesta:

“Creo en la manualidad. Creo mucho en el detalle, en las cosas muy bien hechas. Creo en los materiales nobles y naturales. Creo que el diseño comunica...”.¹

Jaime Hayón.

Este proyecto se centra en el estudio de formas geométricas, la repetición de éstas, y el volumen creado a partir de ellas. Cuya finalidad principal consiste en modificar el espacio, utilizando volúmenes realizados con tejidos diversos y papel en un mismo plano, estableciendo una nueva realidad.

A partir de la utilización de los materiales citados, se desarrollará una serie de piezas que dará lugar a una variedad de juegos visuales como el equilibrio o la simetría. Esta modificación del uso habitual del papel y de la tela, nos conduce a crear figuras imposibles, partiendo de la premisa de que todo objeto representado tenga su contrapartida. La aplicación de la técnica del plegado en estos materiales, atribuye a dichas figuras un acabado industrial fácilmente confundible con el hormigón o la porcelana. De igual modo que la incidencia de la luz sobre las piezas, modifica el aspecto y la visión que se percibe de ellas.

1.1. Objetivos:

- Trasladar la técnica de papel plegado a la tela y conocer todas sus posibilidades.
- Modificar el espacio mediante los volúmenes en el plano, creados por materiales semi-rígidos.
- Conocer y transformar cualidades del material textil y reflexionar sobre sus posibilidades plásticas.
- Generar un impacto visual en el espectador mediante la disposición y exposición de diseños exentos en el espacio.
- Conseguir mayor volumen y diversas tonalidades mediante la incorporación de luz a la pieza.

¹ <http://www.revistaad.es/decoracion/articulos/25-frases-inspiradoras/18182> [Última consulta: 13:10 / 12/06/2017]

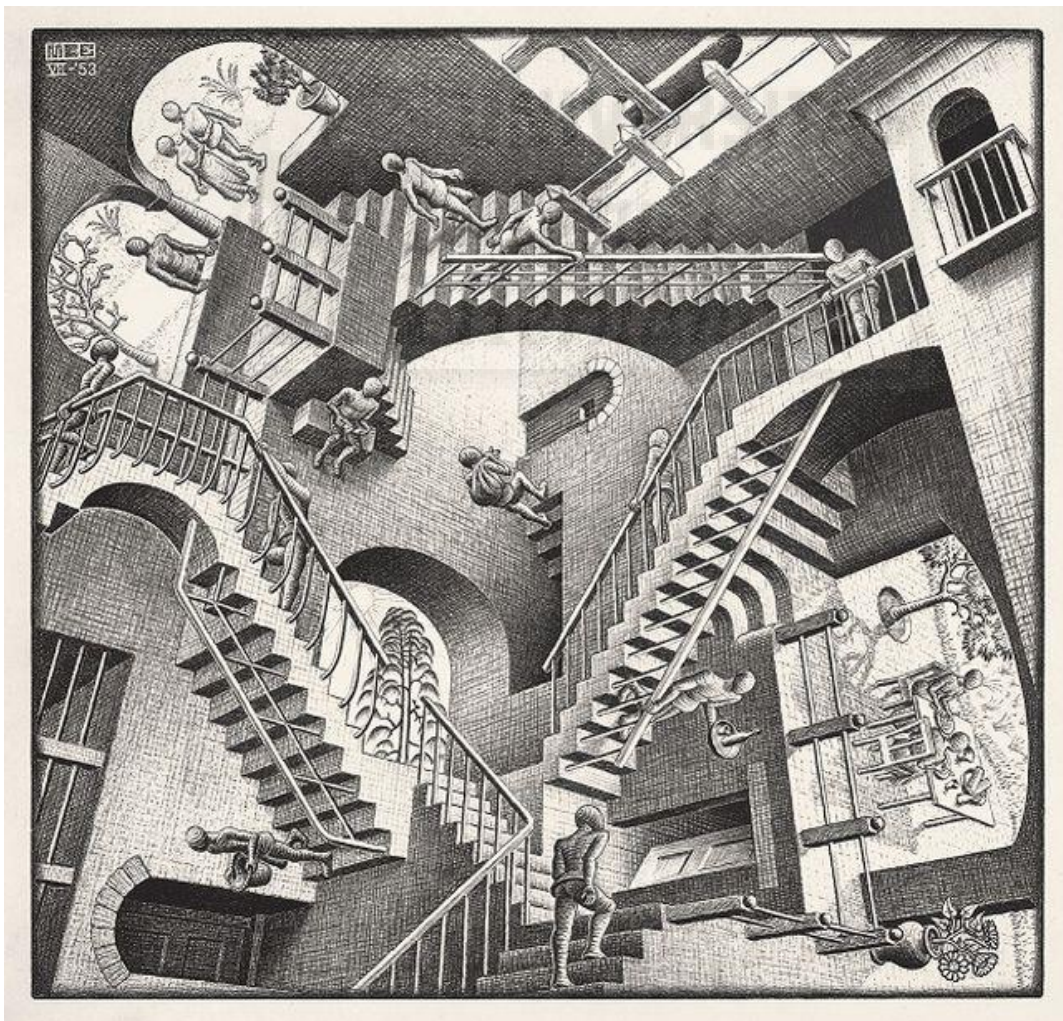
2. REFERENTES

En alusión a dicho proyecto, cabe hacer referencia a una serie de artistas que han influido en el desarrollo de la investigación:

- **M. C. Escher:**

Maurits Corneis Escher es uno de los referentes más relevantes de este estudio, ya que a pesar de no trabajar con los mismos materiales y técnicas empleadas en esta investigación, una de sus principales características es la dualidad, la utilización del blanco y el negro, y el infinito frente a lo limitado.

La obra de Escher no está basada en los sentimientos, sino en situaciones, en soluciones a problemas y en juegos visuales, que plasmaba en sus cuadros.

“Relatividad”, 1953. Litografía, 27,7x29,2 cm The Escher Foundation Collection All M.C. Escher works © 2017 The M.C. Escher Company. All rights reserved.

- **Andrea Russo:**

Artista italiano, estrechamente ligado a este proyecto en cuanto a técnica y material, cuyo trabajo consiste en modelos geométricos que parecen ser de porcelana, mármol o madera, pero que son únicamente de papel doblado en multitud de pliegues, siguiendo las reglas puras del origami, ni cortar ni pegar. En dichos modelos de tres dimensiones se juega con la luz para que la escultura adquiera ese relieve que, sin ella, probablemente, pasaría desapercibido.

En palabras de Russo: "...precisamente, lo que quería hacer eran figuras en papel que parecieran de otro material. Y una vez hecho, me gusta que la gente interprete mi obra". "Lo complicado ya no es solo plegar --dijo-- que también, sino que el modelo lo tienes que tener en la cabeza y diseñarlo también lleva mucho tiempo"².

Andrea Russo, "Radial VI - III III MMIX", 2009. Papel.

Andrea Russo, "Corrugation XX", 2009. Papel.

Andrea Russo, "Cogitatio II - XXIV II MMIX", 2009. Papel

² http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/escenarios/magia-origami_1144315.html [Última consulta: 20:30 / 07/06/2017]

- **Mercedes Aracena y Lucía Benítez:**

La principal aportación de dichos referentes, recae en la aplicación de la técnica del origami, con el fin de elaborar vestuario, en su mayor parte femenino. Conocer su trabajo en relación a diseños de moda, inspiró a incrementar los materiales con los cuales se podía trabajar esta técnica a lo largo de la actual investigación.

Su colección se originó a partir de estudios de las múltiples formas del cuerpo y las primeras tendencias en el vestir, para, en base a ello, elaborar su propia ropa inspirada en formas geométricas.

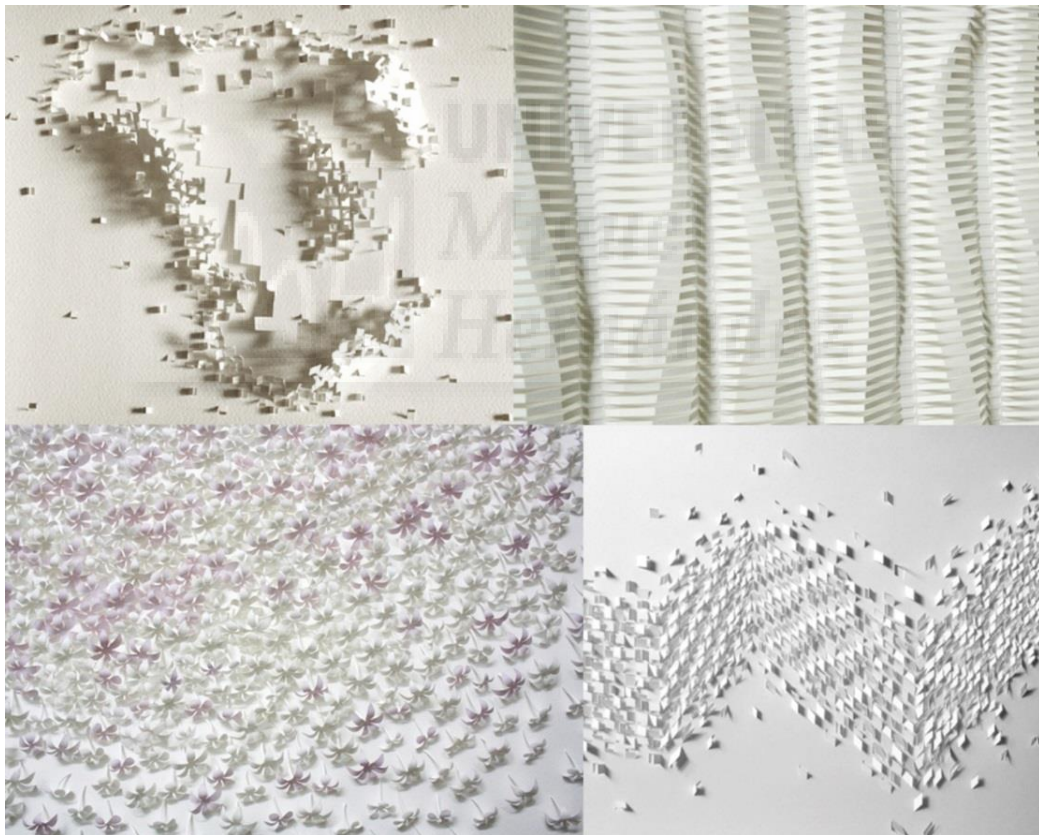
Colección: "NINTAI" - Mercedes Aracena / Lucía Benítez, 2010. Tela. Fotografía: Santiago Epstein - DOMINO Modelo.

- **Sachin Tekade:**

El artista indio Sachin Tekade se encuentra estrechamente ligado a este estudio, ya que su trabajo se centra principalmente en el papel, éste, lo utiliza, para elaborar cortes y modelos en 3D, creando esculturas. Una de sus mayores inspiraciones es la arquitectura, sus piezas cuentan con dimensiones y estructuras que evocan a edificios futuristas.

A partir del color blanco, Sachin ha experimentado extensivamente las cualidades texturales del papel. En su trabajo se puede observar que al comenzar con un pliegue inicial, una sola acción provoca una transferencia de energía a los pliegues subsiguientes, para finalmente obtener un resultado en forma tridimensional.

“Tengo una forma única de malentender el mundo que me ayuda a ver las cosas a menudo pasadas por alto”³.

Sachin Tekade, “Seismic- Haikus in paper”, 2012. Papel.

Sachin Tekade, “Pattern in the Futuristic Architecture”, 2011. Papel.

Sachin Tekade, “My Firts...”, 2011. Papel.

Sachin Tekade, “Flowers”, date unknown. Papel.

³ <https://sites.google.com/a/pucp.edu.pe/intro-arte/gen2017/manifiestos/entradasintitulo> [Última consulta: 18:26 / 10/06/2017]

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

El proceso artístico de dicho estudio, evoluciona desde el corte y plegado, hacia la creación de juegos de luces y sombras, únicamente empleando el uso de una superficie de papel blanca.

Esta investigación surgió a partir del interés por el papel y el material textil, explorando las diversas características maleables que estos materiales presentan y los resultados variables que se pueden obtener. Como base principal de esta experimentación, encontramos: el dibujo técnico, el estudio de la línea, la distancia entre dichas rectas y su diferente disposición en el plano, obteniendo de su combinación el esqueleto de cada pieza.

Lo singular y llamativo de este trabajo, es el desarrollo de una técnica totalmente novedosa con respecto a su aplicación en la tela como material, considerando que no se emplean cortes ni costuras en su elaboración, dando como resultado una única porción, compuesta en su totalidad por dicho material, que desarrolla su propio volumen.

Un aspecto común, presente en cada una de las piezas de este conjunto, es la tonalidad blanca. Los colores tienen efectos emocionales en las personas, despertando sensaciones creadas de manera irracional o cultural, que cuentan con un significado. El blanco pertenece a la gama cromática fría, por lo que transmite relajación, tranquilidad, soledad y lejanía. Uno de los motivos principales con respecto a la elección de este color, reside en su estrecha relación con la luz, resultando un volumen exento, que pasa de lo estático al dinamismo visual mediante la claridad otorgada y que produce diferentes tonalidades, que crean la tridimensionalidad y efectos ópticos como la distorsión. El aspecto de las obras que componen este estudio, varía según le incida la luz, tanto es así, que se genera un efecto visual, que impide percibir el material con el cual están elaboradas, hasta que no te encuentras a escasos centímetros de ellas.

Como se podrá observar a lo largo de todo el proceso, las principales técnicas referentes a esta investigación, son el origami y la papiroflexia, puesto que el origen de esta experimentación surgió con el papel como material antecedente.

A lo largo de la elaboración de dichas obras, se aplican las técnicas del dibujo técnico y del plegado para obtener el resultado en el soporte papel. Tras introducir nuestro material final entre dos moldes de papel, éstos se introducen en el horno para obtener dicho resultado en la tela. Una vez acabado el proceso de horneado y haber extraído la tela de entre los dos moldes de papel, se aplica el almidonado para conseguir la rigidez y como consecuencia, nuestra pieza final.

La técnica anteriormente citada, el horneado de la tela, es usada para elaborar las piezas modificando el espacio, trasladando la técnica del papel al textil como obra plástica, técnica imprescindible para la elaboración de este proyecto, también se utiliza en la alta costura con el fin de conseguir el mismo resultado.

Llegados a este punto, cabe explicar que partiendo del papel como material y trasladando dicho procedimiento a su aplicación en la tela, la experimentación que se presenta cuenta con la demostración y elaboración de los diversos métodos en distintos tipos de telas. De este modo, se averigua, en función de las características que presentan, cual o cuales de dichos materiales proporcionan los resultados que se buscan.

A modo de conclusión, cabe acreditar la obra final y su presentación, las piezas son expuestas en función de su tamaño, en relación al orden de ejecución, puesto que la elaboración de las mismas surge como resultado de la anterior, y en base a las necesidades técnicas. Cada una de ellas contará con una iluminación concreta, que le aportará volumen y profundidad, además de una amplia escala de grises.

4. PROCESO DE PRODUCCIÓN

Este proyecto basado en la modulación, se encuentra compuesto por siete piezas, que reflejan una articulación entre la obra y la luz que se proyecta en ellas.

Para el desarrollo del conjunto de piezas que componen la obra, el material se transforma partiendo del soporte hacia la escultura en sí misma, gracias al estudio geométrico de su esqueleto.

El primer paso en cuanto a la elaboración de estas obras, parte del estudio del dibujo técnico para proyectar un conjunto de líneas horizontales, verticales y diagonales que se distribuyen en el soporte papel de forma paralela, secante y/o perpendicular.

A continuación, tras haber elaborado las líneas que guiarán la evolución del proyecto, se dispone a la realización de un pliegue por línea trazada, constituyendo la técnica del plegado con diversas direcciones o sentidos, usando para su ejecución plegadoras de varios tamaños y formas, con el fin de no maltratar el material y alcanzar el mejor resultado posible. (Fig. 5).

Figura 5. Esqueleto de la pieza titulada: "Direcciones – Prolongación Textile" (2017). Punto Roma Elástico, 100 x 70 cm.

Finalmente tras la aplicación de estas dos técnicas, se obtiene el denominado molde en papel (Fig.6), el cual será utilizado indispensablemente para la realización de la pieza.

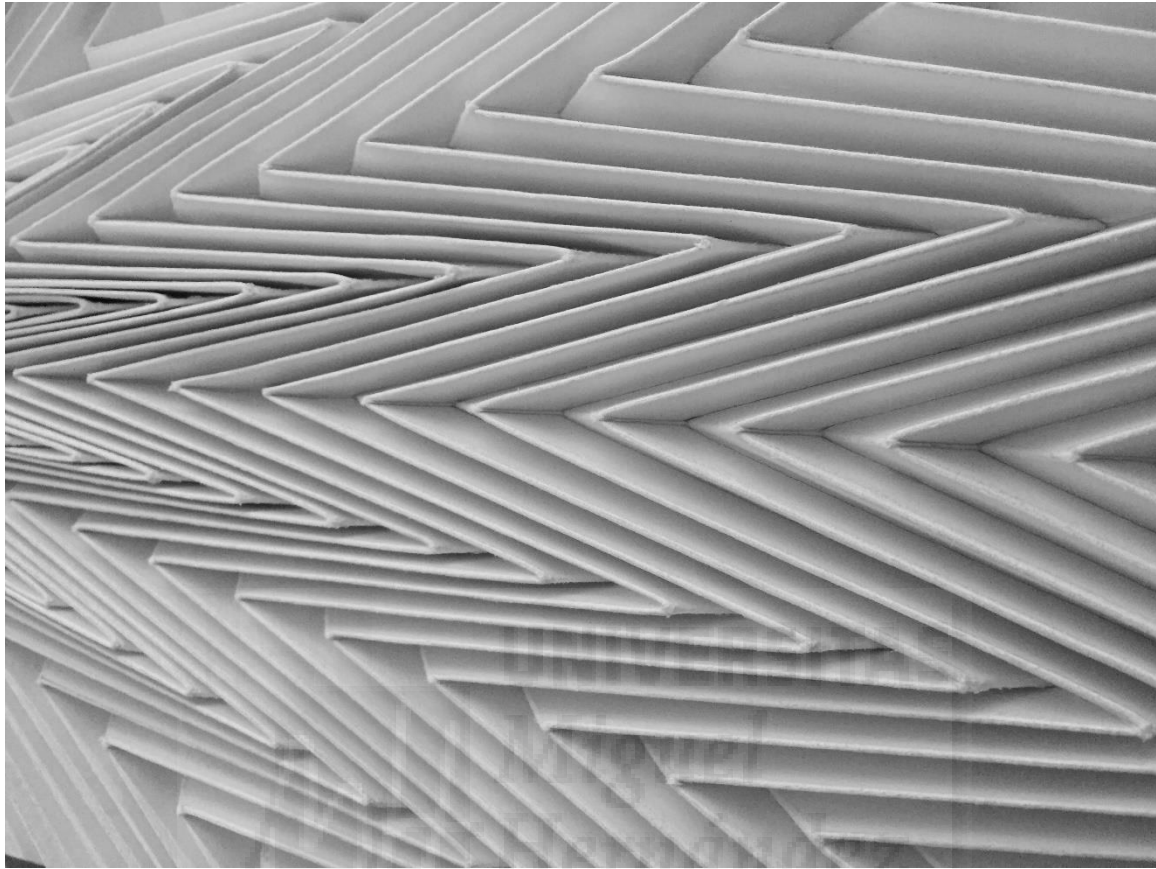

Figura 6. Esqueleto de la pieza titulada: "Direcciones - Textile" (2017). Pique Canutillo Fino, 100 x 70 cm.

Dicha pieza surge como resultado de la introducción de nuestro material final, la tela, entre dos matrices de papel previamente plegados (Fig. 7): una de las láminas de molde se coloca en la parte superior y la otra en la parte inferior, entre medias disponemos el trozo de tela elegido, y se vuelve a plegar las tres partes a la vez. Resultando las tres capas en una sola pieza al engranarse entre ellas, se enrolla y asegura con un cordón o elástico, con el fin de que dichas capas no se separen. A posteriori se introduce en el horno a una temperatura de 80. ° Centígrados aproximadamente, durante un periodo de tiempo entorno a las 3 horas.

Figura 7. Material extraído del horno de la pieza: "Direcciones - Horizontal Line Textile" (2017)
Punto Roma Elástico, 50 x 70 cm.

La causa por la cual, la temperatura y/o la duración del horneado pueden variar, se debe al tipo de tela, grosor de la misma y finalidad que se desee adquirir.

Al finalizar el horneado, se extraen del interior los tubos de papel y tela enrollados, se abren y separan ambos moldes de papel, para poder retirar cuidadosamente nuestra pieza de tela finalizada. A continuación, se juega con la versatilidad del material, con el propósito de aportar a la pieza una forma final (Fig. 8).

Figura 8. Material de la pieza: "Direcciones - Horizontal Line Textile" (2017) Punto Roma Elástico, 50 x 70 cm.

Y finalmente, se almidona la tela para aportarle rigidez (Fig. 9), dicha técnica se realiza mediante el uso de una mezcla, que cuyo mismo nombre indica, está compuesto principalmente por almidón en polvo, al cual se le añade agua para diluirlo.

Figura 9. Tejido almidonado de la pieza: "Direcciones - Vertical Line Textile" (2017). Pique Canutillo Fino, 50 x 70 cm.

5. RESULTADOS

Con la finalización de esta experimentación, se ha conseguido una transformación de las técnicas y piezas obtenidas con anterioridad, trasladando los diseños en papel a la tela. Este hecho se ha argumentado plásticamente, por medio del desarrollo de diferentes pruebas conformadas, a partir de diversos métodos de creación, aplicados en distintos tejidos. Esta composición escultórica, es el resultado de volúmenes exentos que impactan en el espectador gracias a la incidencia de la luz artificial.

Las obras "Direcciones - Vertical Line Textile" (Fig.10), "Direcciones - Horizontal Line Textile" (Fig.11), "Direcciones - Textile" (Fig.12) y "Direcciones – Prolongation Textile" (Fig. 13), comparten el mismo diseño, dicho diseño se compone de la disposición de ángulos rectos separados entre sí por dos centímetros y con doble sentido, de ahí sus nombres.

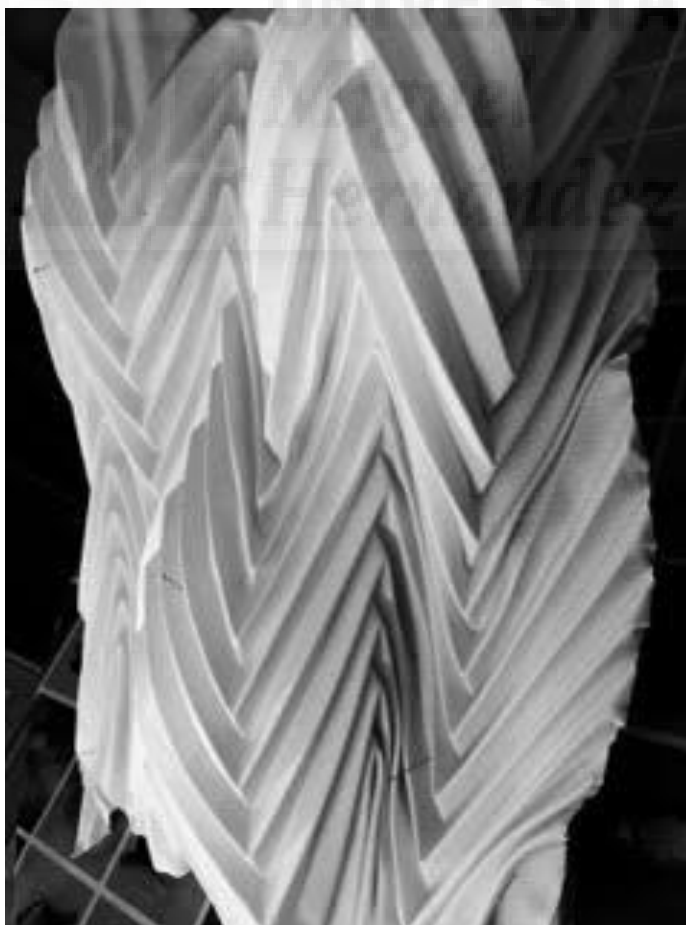

Figura 10. Isabel Guillén Sánchez "Direcciones - Vertical Line Textile" (2017). Pique Canutillo Fino, 50 x 70 cm.

Figura 11. Isabel Guillén Sánchez "Direcciones - Horizontal Line Textile" (2017) Punto Roma
Elástico, 50 x 70 cm.

Figura 12. Isabel Guillén Sánchez "Direcciones - Textile" (2017). Pique Canutillo Fino 100 x 70 cm.

Figura 13. Isabel Guillén Sánchez "Direcciones – Prolongación Textile" (2017). Punto Roma Elástico, 100 x 70 cm.

La obra "Variación – Textile" (Fig.14) ha sido elaborada con un diseño evolucionado a partir del anterior diseño, está compuesto por intersecciones de menor longitud pero mantiene la distancia paralela entre las líneas, por este motivo su nombre denomina esta modificación.

Figura 14. Isabel Guillén Sánchez "Variación - Textile" (2017). Punto Roma Elástico, 100 x 70 cm.

Las obras "Contraste - Textile" (Fig.15) y "Contraste - Prolongation Textile" (Fig. 16), se componen de un diseño constituido por rombos, cuya diagonal menor mide 5 centímetros y diagonal mayor 8,5.

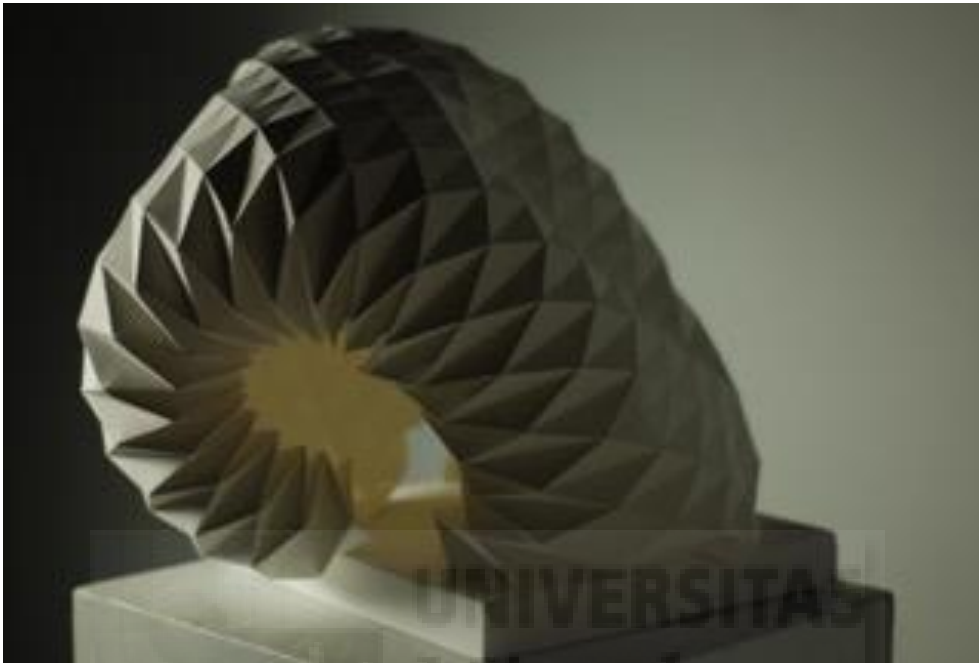

Figura 15. Isabel Guillén Sánchez "Contraste - Textile" (2017). Pique Canutillo Fino, 100 x 70 cm.

Figura 16. Isabel Guillén Sánchez "Contraste - Prolongation Textile" (2017). Pique Canutillo Fino, 140 x 100 cm.

6. BIBLIOGRAFÍA

Libros:

- VV.AA (2012). El arte del Plegado: Formas creativas en diseño y arquitectura. Promopress.
- Trebbi Jean-Charles (2015). El Arte del Plegado: Formas creativas en diseño y arquitectura. Promopress.
- VV.AA (2017). El Arte del Plegado Vol.2: Diseño sin fronteras. Promopress.
- Paul Jackson (2011). El gran libro del plegado: Tecnicas de plegado para diseñadores y arquitectos. Promopress.
- Paul Jackson (2015). El gran libro del plegado: Tecnicas de plegado para diseñadores y arquitectos, vol.2. Promopress.
- Nakamichi Tomoko (2016). Pattern Maguic, La Magia del Patronaje. Barcelona: Gustavo Gili.
- Nakamichi Tomoko (2016). Pattern Maguic 2, La Magia del Patronaje. Barcelona: Gustavo Gili.
- Nakamichi Tomoko (2016). Pattern Maguic 3, La Magia del Patronaje. Barcelona: Gustavo Gili.

Webgrafía:

- <http://www.revistaad.es/decoracion/articulos/25-frases-inspiradoras/18182>[Última consulta: 13:10 / 12/06/2017]
- [https://es.wikipedia.org/wiki/M. C. Escher](https://es.wikipedia.org/wiki/M._C._Escher)[Última consulta: 03:06 / 08/06/2017]
- <http://www.mcescher.com/>[Última consulta: 17:38 / 07/06/2017]
- <http://www.elmundo.es/cultura/2017/02/01/58921abb468aebf27e8b45a8.html>[Última consulta: 19:46 / 09/06/2017]
- http://www.eldiario.es/cultura/arte/MC-Escher-Islam-dibujos-imposibles_0_607889646.html[Última consulta: 14:19 / 12/06/2017]
- http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/escenarios/magia-origami_1144315.html [Última consulta: 20:30 / 07/06/2017]
- <http://papercrave.com/andrea-russo/>[Última consulta: 10:56 / 11/06/2017]
- <http://miradacouture.com/lucia-benitez-y-mercedes-arocena-ganadoras-de-mittelmoda-the-fashion-award/32666/>[Última consulta: 13:15 / 12/06/2017]

- <https://www.notjustalabel.com/designer/mercedes-arocena-lucia-benitez>[Última consulta: 15:40 / 12/06/2017]
- <https://www.behance.net/sachintekade>[Última consulta: 13:23 / 13/06/2017]
- <https://sites.google.com/a/pucp.edu.pe/intro-arte/gen2017/manifiestos/entradasintitulo> [Última consulta: 18:26 / 10/06/2017]
- <http://theredlist.com/wiki-2-343-918-225-816-view-paper-profile-tekade-sachin.html>[Última consulta: 14:38 / 12/06/2017]
- <https://www.flickr.com/photos/9874847@N03/with/3325332233/> [Última consulta: 12:08 / 14/06/2017]

