

UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

Proyecto de Innovación y Mejora de la Calidad Docente

Convocatoria 2015

Nº de proyecto: 22

“Arquiesculturas Plegadas”

Ana M. Gallinal Moreno

Facultad de Bellas Artes

Escultura

1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto:

El proyecto de innovación educativa “Arquiesculturas plegadas” se presenta desde la intención de unir la técnica del Origami o Papiroflexia con la creación escultórica y arquitectónica. El Origami es el arte japonés del plegado del papel. Con el término ya acuñado de “Arquiescultura” se define el diálogo que se ha establecido en las últimas décadas entre la escultura y la arquitectura. “Arquiesculturas plegadas” responde a los intereses de artistas, arquitectos, ingenieros... atraídos por el arte del plegado del papel en una combinación de ciencia y arte.

El proyecto propone la elaboración de un corpus teórico orientado al desarrollo de actividades formativas en el aula, y con ello, el fomento de las siguientes capacidades en el estudiante:

- reflexión acerca de la vigencia del papel y los procedimientos técnicos en el proceso creativo de formas tridimensionales.
- diálogo entre la idea, el material y los procesos escultóricos de manera innovadora, coherente y eficaz en base a los condicionantes contextuales.
- actitud autocrítica a través de la construcción en papel y la investigación plástica y arquitectónica.

Con el material elaborado se pretende dotar al alumnado de conocimientos teórico-prácticos sobre la técnica, el material y las estrategias inherentes a la práctica procesual escultórica con papel, de forma transversal a otras áreas de conocimiento y con fines sociales.

2. Objetivos alcanzados:

Los resultados del proyecto “Arquiesculturas plegadas” ofrecen un análisis histórico, conceptual, técnico y poético sobre el desarrollo espacial de estructuras realizadas en papel y construidas desde el pliegue y la envoltura.

Se han estudiado las posibilidades metodológicas del origami en relación a los procesos escultóricos y arquitectónicos. La exploración de nuevas formas creativas de expresión afines a los nuevos “modos de hacer” artísticos de hoy que redefinen el arte dentro del contexto social, político, económico actual.

El acercamiento a un material tan ancestral como el papel, ligado desde sus orígenes a la técnica oriental del origami, han motivado un constante diálogo interdisciplinar e intercultural en el enfoque discursivo y plástico del proyecto. En este sentido, el trabajo

conjunto de arquitectos, artistas y expertos en la técnica del plegado convergen en un planteamiento artístico donde la forma sigue a la función con fines plástico-éticos.

La expresión artística permite desarrollar la capacidad analítica, reflexiva y crítica con el consiguiente bienestar emocional, como el experimentado en las actividades realizadas con los distintos colectivos de trabajo (alumnos de la Facultad de Bellas Artes y niños/as de los orfanatos de India, Nepal y Ecuador). En especial, la técnica del origami requiere concentración, paciencia, perseverancia... lo que explica la utilidad social y psicoterapéutica de la actividad con papel plegado.

3. Metodología empleada en el proyecto:

El método de trabajo empleado se basa en la distribución temática de las áreas sensibles de estudio presentes en la creación "arquiesculturica" en papel. Para ello, en función de la línea de investigación de los cuatro miembros del equipo, se asignan los diferentes pilares temáticos del proyecto.

El material discursivo se completa con la actividad práctica en seminarios vinculados a la labor docente de alguno de los miembros: técnicas digitales para la elaboración de piezas complejas elaboradas en papel, en la asignatura de Grado en Bellas Artes "Materiales y Nuevas Tecnologías" (a cargo del profesor Ramón López); creación de estructuras de papel de gran formato siguiendo los diagramas específicos de origami, en la asignatura de "Materiales y Tecnologías en la Escultura" del Máster de Investigación, Arte y Creación (a cargo de la profesora Ana M. Gallinal, y con la colaboración del arquitecto y maestro de origami Manuel Carrasco).

Todo el material generado durante el desarrollo de las actividades, aún en proceso, conforma un modelo experimental pedagógico en torno a las alternativas técnicas, procesuales y conceptuales del papel, con un diseño metodológico de teoría y práctica de taller para su adecuación a los programas curriculares de las asignaturas de Grado y Posgrado.

4. Recursos humanos:

Para el desarrollo del trabajo se ha contado con los siguientes docentes de la Facultad de Bellas Artes a quienes les fueron destinadas las diferentes áreas de estudio:

- El profesor Paris Matía analiza las connotaciones históricas, discursivas y culturales del papel, con el apoyo de los ejercicios realizados por los alumnos de la asignatura de Grado en Bellas Artes "Creación y materiales".
- El profesor Ramón López estudia la relación entre el papel y la modernidad artística, así como la aplicación de las nuevas tecnologías digitales en el desarrollo tridimensional de estructuras de papel, que hoy en día está alcanzando un alcance considerable.

- El profesor José Luis Gutiérrez investiga los vínculos entre arte y utopía a la luz de los proyectos de cooperación al desarrollo que dirige en diferentes orfanatos.
- La profesora Ana M. Gallinal aborda la utilidad social del arte en virtud de las propuestas experimentales basadas en la funcionalidad y diseño de estructuras en papel que protegen el cuerpo frente al cosmos (estructuras móviles/portátiles en caso de desastres naturales, estructuras de cartón plegado para los sin techo, estructuras efímeras inflables) y la experimentación con materiales mínimos, reciclables, de tecnología punta como los papeles polímeros (tyvek), impermeables, altamente resistentes y plegables como los papeles convencionales.

Igualmente, se ha contado también con colaboraciones externas: el arquitecto y experto en origami, Manuel Carrasco, y el asesoramiento audiovisual para el volcado de los resultados en formato digital.

5. Desarrollo de las actividades:

Como introducción temática del trabajo, la primera actividad desarrollada consiste en la aproximación histórica sobre los aspectos técnicos y conceptuales del papel. Así, se abordan factores que a lo largo de la milenaria historia de este material lo han convertido en único, dada la versatilidad y potencialidad de sus usos, así como la capacidad para generar ideas e imágenes por sí mismo. Todo ello nos sugiere el condicionamiento de los procedimientos de elaboración del papel hacia la cultura; y las numerosas aplicaciones del mismo en otros campos en función de las cualidades técnicas y conceptuales a él asociadas. En este sentido, el trabajo creativo de los alumnos es de crucial importancia ya que supone la experimentación plástica bajo los parámetros que definen el papel desde su cualidad simbólica, a partir de su estructura (lámina, envoltura), propiedades físico-químicas (levedad, translucidez, vulnerabilidad, pulcritud) y funcionales (polivalencia).

A pesar de ser uno de los materiales creados por el hombre más conocido por todos, el papel cuenta hoy en día con imparable vías de investigación, como así lo entendieron los revolucionarios artistas del cubismo. La irrupción del papel como material escultórico está ligada a los inicios de la modernidad, momento a partir del cual se aporta un concepto novedoso a la escultura en forma de “escultura construida” o “ensamblaje” o “construcción objeto”, que implica una revisión sin precedentes del concepto del espacio en la escultura. En este sentido, otra actividad del proyecto se basa en el estudio de la expresividad plástica del papel ligada a los movimientos de vanguardia. Además, en la asignatura de Grado en Bellas Artes “Materiales y Tecnologías”, se indaga la aplicación práctica de software de captura y modelado digital en la creación de estructuras tridimensionales, lo que evidencia cómo actualmente el desarrollo tecnológico motiva nuevas vías creativas desde lo virtual.

En cualquier disciplina el avance del conocimiento está motivado por el espíritu utópico e innovador. Sin revolución ni exploración de nuevas vías de desarrollo no hay

progreso social. Desde el área que nos ocupa, estos conceptos subyacen de forma narrada en la presentación dedicada a los globos de papel elaborados en los orfanatos de India, Nepal y Ecuador. Nos referimos a relatos de realismo fantástico en torno a vuelos de aeronaves (“globos del deseo” o “linternas chinas”) realizadas con papel seda, bambú y parafina. Narraciones poéticas que enfatizan el carácter mágico de la actividad realizada a lo largo de diferentes ediciones y que finalizan con el vuelo del globo hasta que se pierde en el horizonte, allá donde cada uno localiza su deseo. La actividad plástica es capaz de despertar el entusiasmo de los menores cuando se implican en la construcción de estos artilugios mágicos, al tiempo que se introducen algunos conceptos básicos de física implicados en el manejo y construcción de las máquinas voladoras.

El estudio dedicado a la interacción entre el cuerpo y el espacio construido, desde posicionamientos estéticos y éticos, se ha realizado de forma paralela a los dos talleres de creación de estructuras escultóricas/ arquitectónicas realizadas exclusivamente en papel, según los diagramas propios del origami y plegados con la ayuda simultánea de todos los participantes. Desde el ámbito plástico y la práctica habitual de taller, somos conscientes de las dificultades que frecuentemente encontramos en el estudiante en relación a la visión espacial de las formas en volumen, para lo que el plegado en papel supone una estrategia pedagógica ideal que facilita la traducción del soporte bidimensional del papel (diagramas) al desarrollo tridimensional (formas espaciales). Estos materiales didácticos resultan una herramienta de gran utilidad para los estudiantes de Posgrado (“Materiales y Tecnologías en la Escultura”, MIAC) en la investigación de las complejas relaciones espaciales desarrolladas de forma colaborativa.