

TFG

折り紙 (Origami) Una mirada a Japón

Mª Luísa Llobell Carrasco

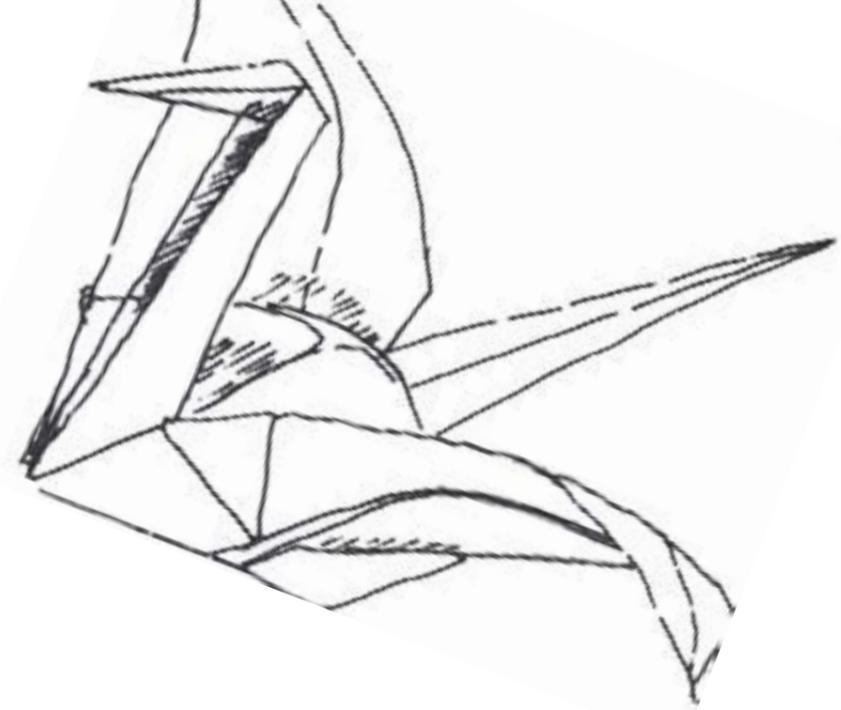
TRABAJO FIN DE GRADO
GRADO DE BELLAS ARTES –UNIVERSIDAD DE SEVILLA
CURSO 2017/18

折り紙 (Origami) Una mirada a Japón

AUTORA: Mª Luísa Llobell Carrasco

TUTORA: M^a del Mar Bernal Pérez

V^oB^o DEL TUTOR

GRULLAS (para el Maestro Hokusai)

Dieciséis grullas blancas se posan
sobre el papel rosado
del amanecer.

En trazos que nacen desde el pico
se encorvan las líneas creando sombras.

Unas inician el vuelo con las alas extendidas.

De pie contemplan el cielo
o buscan inclinadas su alimento.

Ajenas están dos, de espaldas;
otras dos, ocupan el centro de la escena.

La pincelada sabia de un maestro
pintó la sabiduría de las grullas.

Los débiles ven en ellas un abrazo protector
y las almas, su viaje al paraíso.

Con un pliego se da forma a una grulla de papel.
Con mil grullas, se concede el deseo más profundo:
mi deseo es un poema que venere este dibujo.

Ya estoy doblando la hoja.

Gabriela López-Bono

ÍNDICE

DOSSIER OBRAS

INTRODUCCIÓN_1

STATEMENT_3

ESTUDIO TEÓRICO

ANTECEDENTES_5

OBJETIVO GENERAL_7

REFERENTES_9

OBJETIVOS ESPECÍFICOS_13

TRABAJO ARTÍSTICO

METODOLOGÍA_19

ORIGAMI, Una mirada a Japón

Supervivencia (Seizon)_25

Carpa (Koi) _26

Grulla (Tsuru) _31

CONCLUSIONES_35

BIBLIOGRAFÍA_36

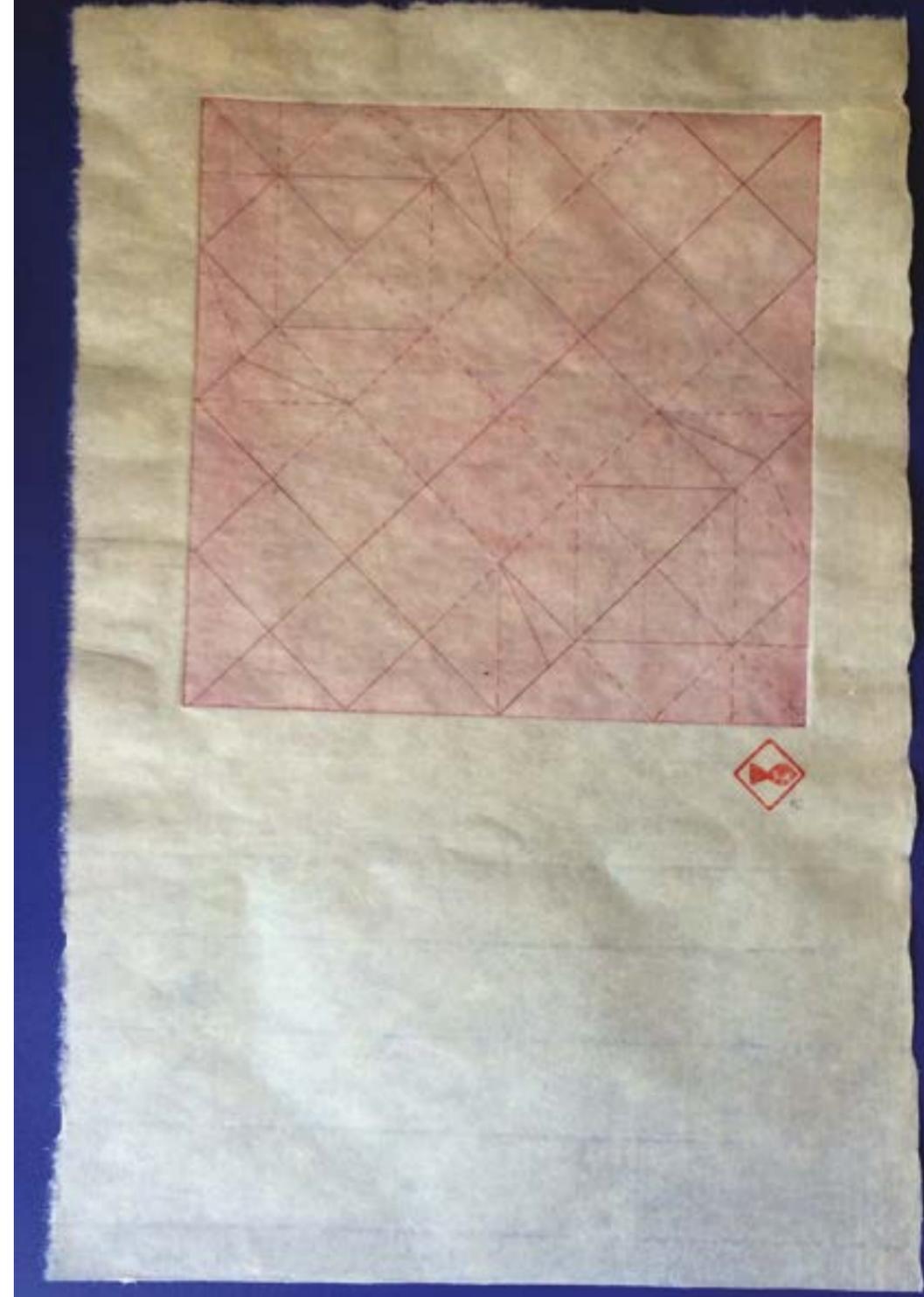
APLICACIÓN PROFESIONAL_38

DOSSIER OBRAS

CASA (IE). 2016

AGUAFUERTE SOBRE PAPEL ARAKAJI

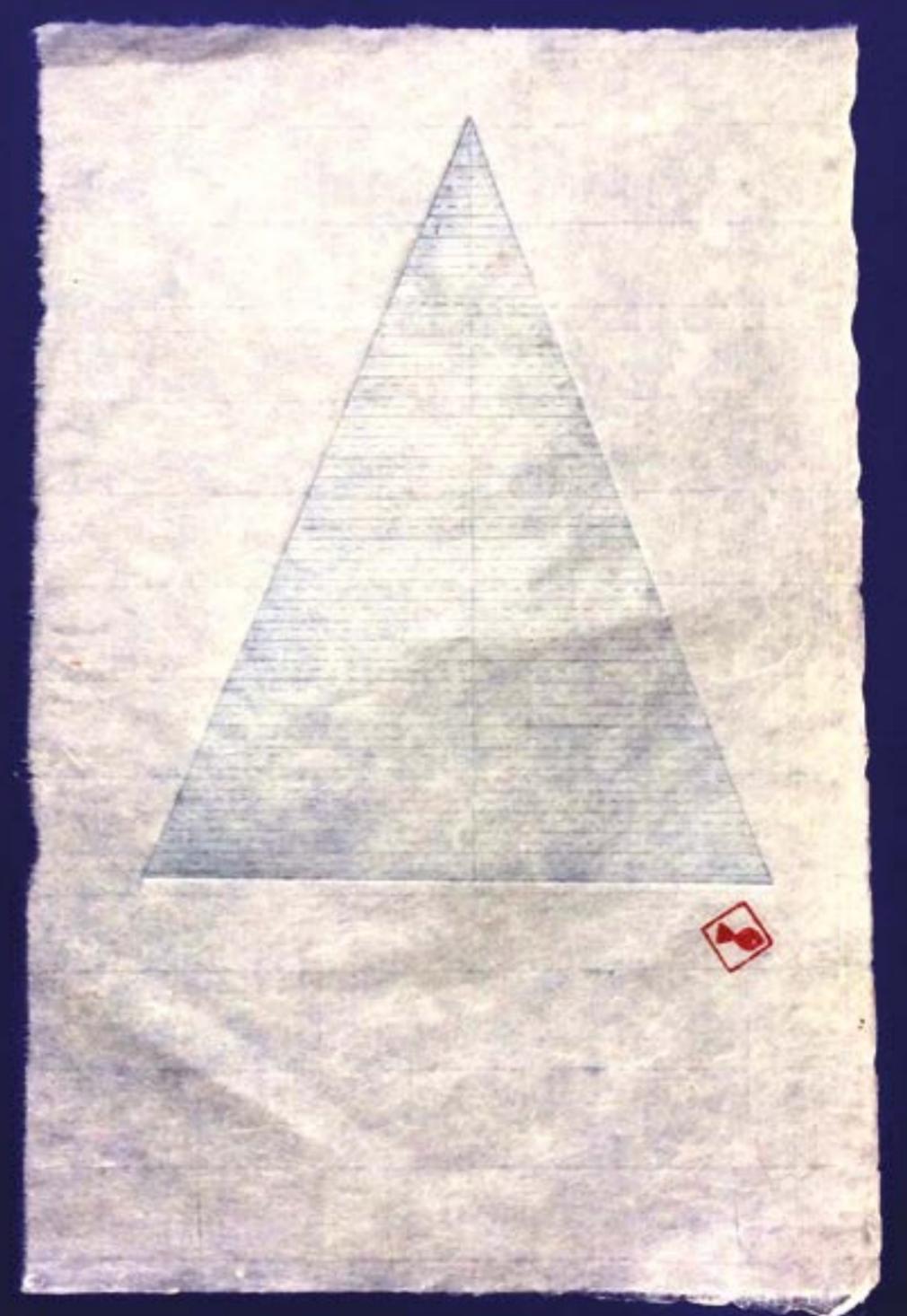
32,5 x 49 cm

OLA (NAMI). 2016

AGUAFUERTE SOBRE PAPEL ARAKAJI

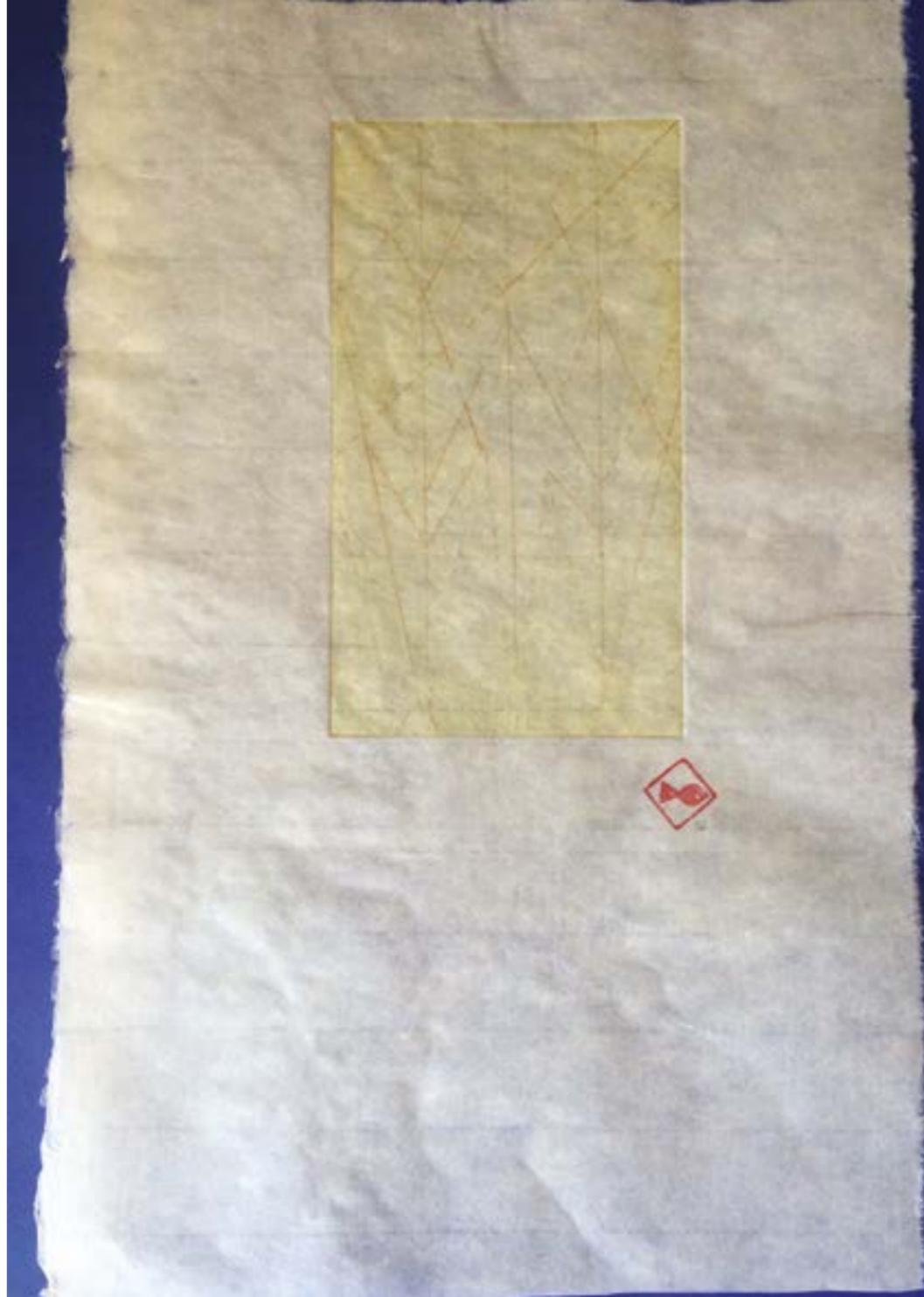
32,5x 49 cm

CARPA (KOI). 2016

AGUAFUERTE SOBRE PAPEL ARAKAJI

32,5 x 49 cm

GRULLA (TSURU). 2016

AGUAFUERTE SOBRE PAPEL ARAKAJI

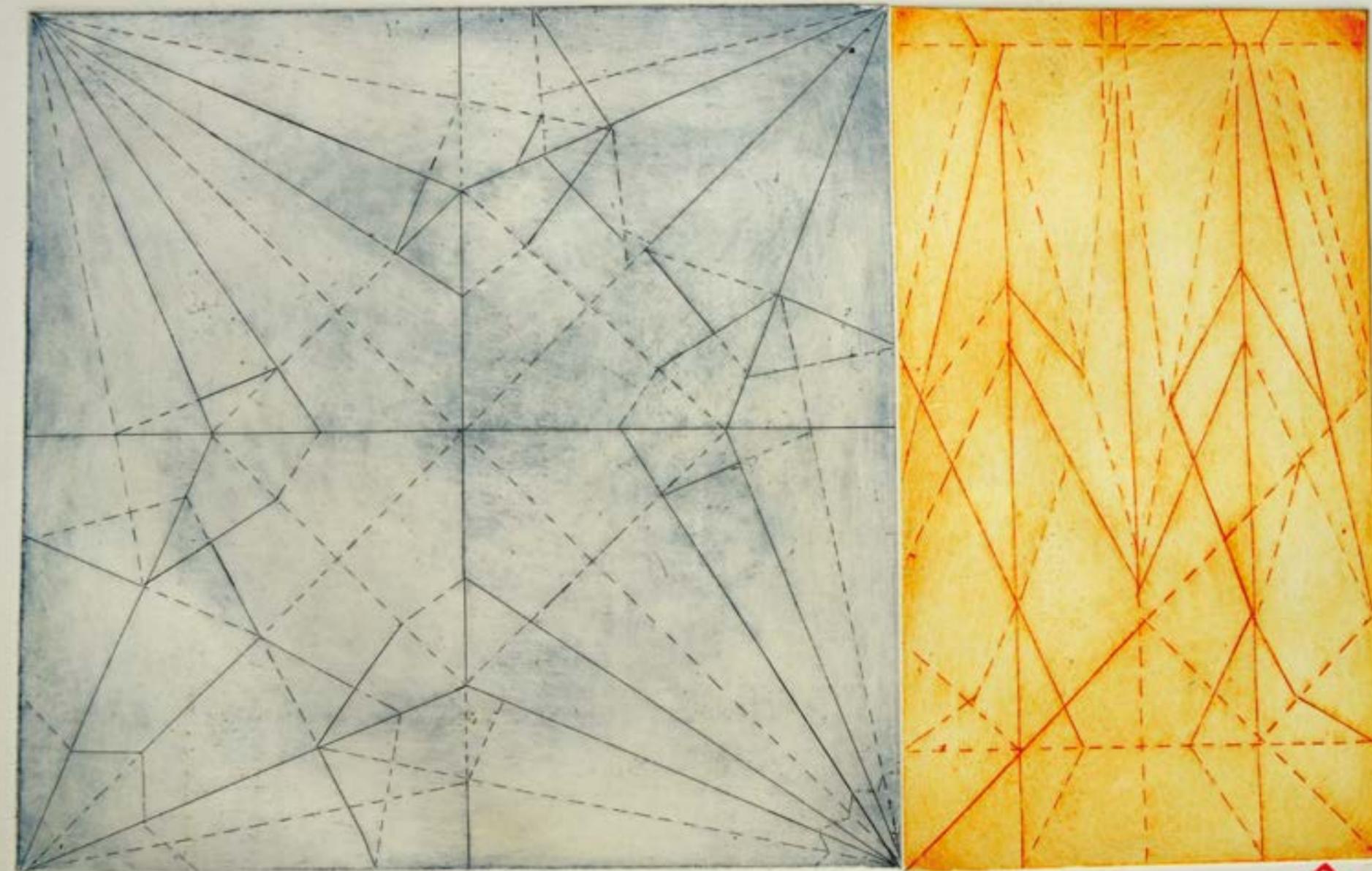
32,5 x 49 cm

TSURU-KOI. 2016

AGUAFUERTE SOBRE PAPEL FABRIANO

55,5 x 44 cm

SUPERVIVENCIA 1. 2016

TÉCNICA MIXTA SOBRE PAPEL HANJI COREANO

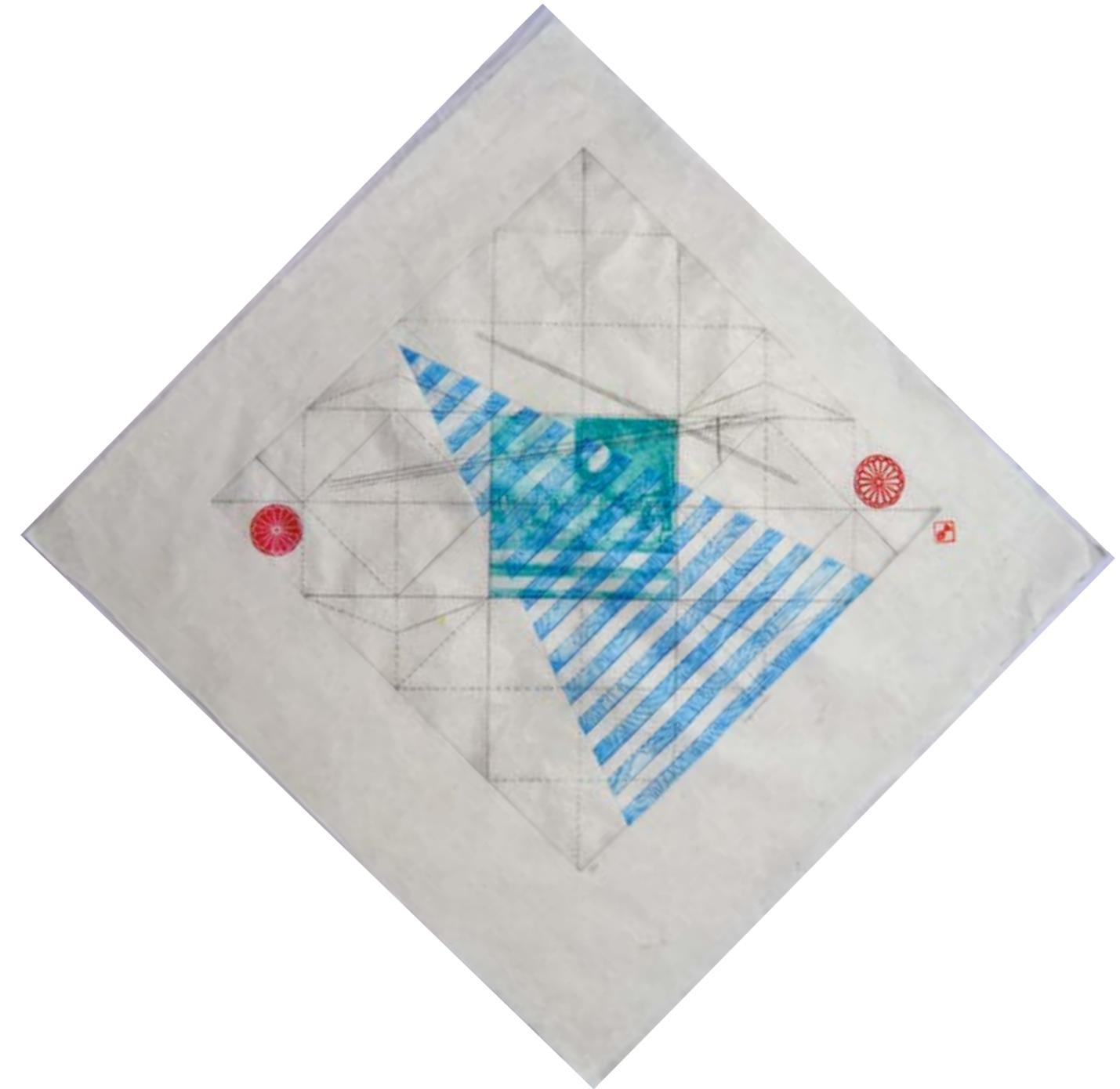
170 x 70 cm

SUPERVIVENCIA. 2018

PUNTA SECA, LINÓLEO Y ZINC SOBRE PAPEL HANJI COREANO

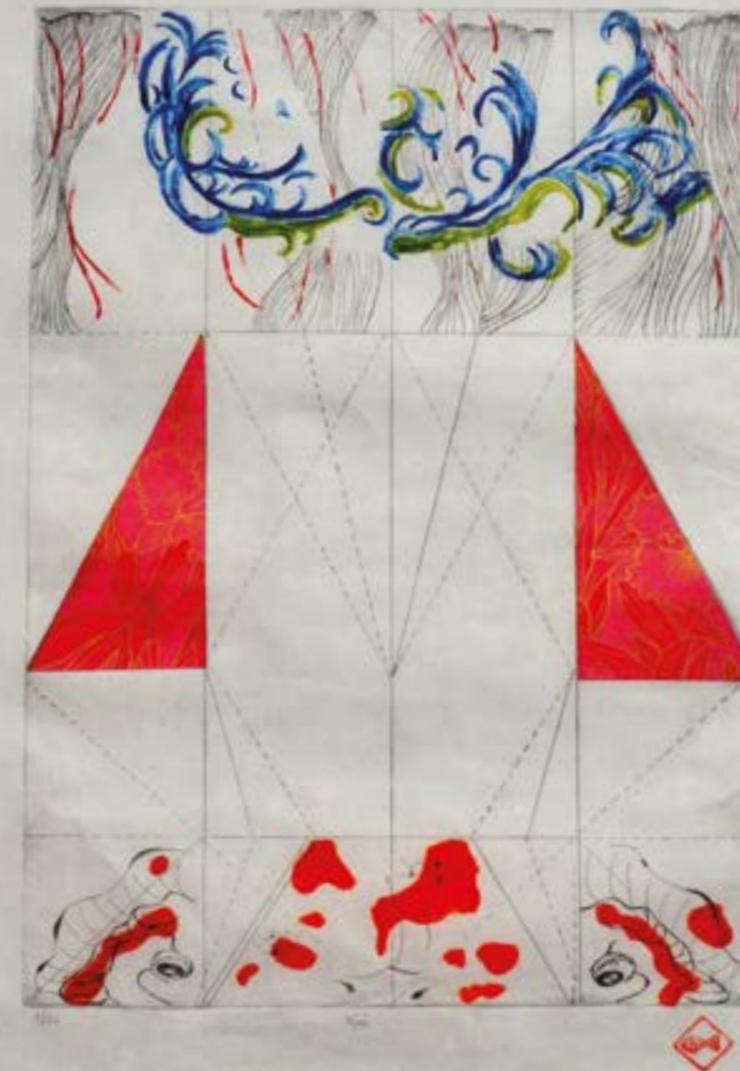
74 x 76 cm

KOI. 2017

PUNTA SECA, CHINE-COLLÉ, MONO TIPO SOBRE PAPEL HANJI COREANO

24 x 24 cm

TSURU. 2018

PUNTA SECA, FOTOGRAFADO, LINÓLEO SOBRE PAPEL HANJI COREANO

24 x 24 cm

INTRODUCCIÓN

En este trabajo fin de grado, se intenta abordar el concepto de *Supervivencia*.

El propósito que genera este proyecto, son las experiencias vividas durante la estancia de un año en Japón. En este tiempo pude aprender sobre su cultura, su gente, su forma de vida, sus deseos como país; su forma, a partir de prácticas sencillas y cotidianas, de encontrar espiritualidad y dar un sentido a la vida.

Se considera supervivencia a la capacidad que tiene cualquier ser humano a la hora de sobrepasar circunstancias específicas, ya sean externas o internas, que puedan atentar contra su integridad; en nuestro caso desde una mirada al pueblo japonés y las catástrofes que ha sufrido a lo largo de los años y su poder de reconstrucción y avance.

Así pues no es una casualidad; su realización responde a la fuerte combinación de dos intereses personales: el yo dentro de la creación y el comportamiento humano, una de mis motivaciones principales dentro del mundo de la producción artística.

Página izquierda:

Boceto obra de la autora. 2017

Tinta sobre papel

A4

STATEMENT

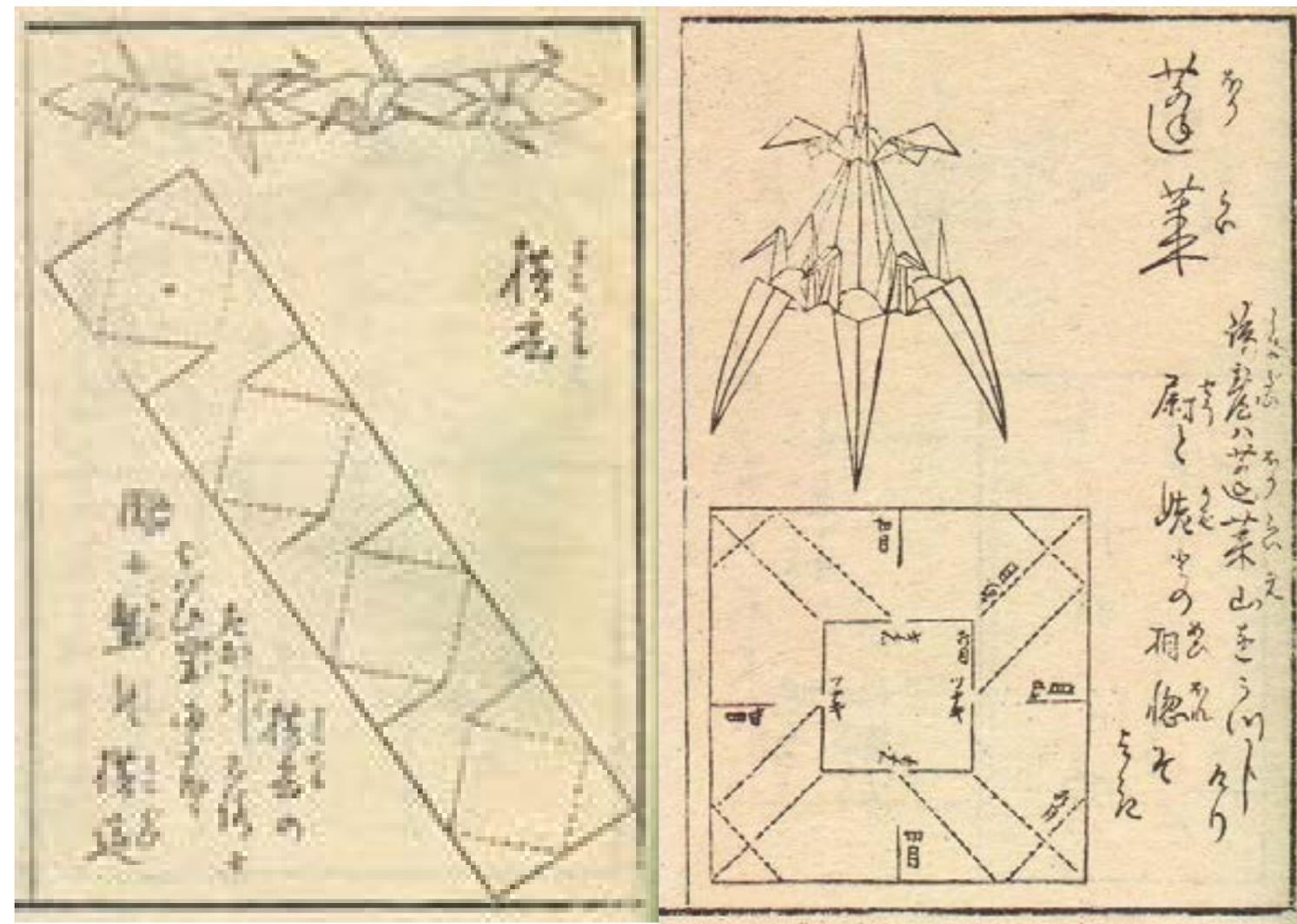
El arte es creación, un reflejo del infinito. Siempre me ha dado alegrías y satisfacciones. De joven elegí la profesión de arquitecta técnica, tratando de cierto modo las formas y la belleza de las obras arquitectónicas; claro que este trabajo tiene mucho que ver con administración y operaciones y difícilmente puede satisfacer un fuerte amor al arte. Después de muchos años de carrera me decidí por una formación y dedicación al arte mucho más puro y por ello me encuentro aquí. Lo interesante de mi trabajo profesional en la construcción, no sólo son las formas arquitectónicas, sino también adquirir una especial afinidad con los materiales y técnicas involucradas en ella y que han influido en la realización concreta de un dibujo o diseño. Materiales y técnicas que inspiran y son esenciales igualmente en el desarrollo de una obra de arte. En esta presentación, espero se reconozca este aspecto del trabajo.

Página izquierda:

Obrade la autora. *Línea de Costa*. 2015

Técnica Hayter

A4

Hiden Senbazuru. *Orikata* S-22-2 / S-12-2

ESTUDIO TEÓRICO PRÁCTICO

ANTECEDENTES

Origami

El arte ancestral del Origami, del japonés *oru* (plegar) y *kami* (papel), designa literalmente la acción de plegar el papel en un principio con fines ceremoniales y religiosos o relacionados con la cultura Zen y la espiritualidad. Los *noshi*, como se les llamaba, eran ofrendas especiales para ciertas celebraciones; sus técnicas se popularizaron, especialmente a partir de la expansión en el uso del papel, siendo transmitidas y recreadas de generación en generación.

Desde la primera publicación, a finales del s./XVIII (1797) de Hiden Senbazuru. *Orikata* (El secreto de las formas de plegar mil grullas), muchos de los denominados maestros japoneses han investigado en este arte. Ejemplo de ello es Akira Yoshizawa, a quien debemos la diferenciación entre pliegue valle y pliegue montaña, un vocabulario de signos y de símbolos precursor del “solfeo del plegado” que permitirá una comprensión gráfica casi universal más allá de la barrera de las lenguas.

Puede ser un verdadero juego de manos, una mezcla entre magia e instinto, un juego sabio con la materia que incluye la elección del papel (rugoso, liso, brillante, satinado, sedoso), las técnicas para prepararlo (doblarlo, pintarlo, mojarlo) y por fin el plegado en sí. El Origami o arte de plegar, se convirtió después de mucho tiempo en una ciencia, aunque conserva la magia y la poesía.

Durante mucho tiempo, y por razones evidentes, el arte del pliegue se limitó al papel o a los tejidos, pero más allá de la simple técnica es, sobre todo, una forma diferente de concebir la organización de la materia. En Japón forma parte de sus costumbres: las dimensiones cuadradas de los campos de arroz, los dobles diarios del futón, etc. (Chikako Shiomi, comunicación personal, 9 de Abril 2018).

Cuentos y Mitología japonesa

La mitología japonesa es un sistema extremadamente complejo de creencias. El panteón Shinto (de la religión Shintoísta) por sí solo se compone de una colección numerosa de kami (“dioses” o “espíritus” en japonés). A pesar de la influencia de la civilización china antigua, una parte muy importante de la religión y mitología japonesa son únicas. Contiene tradiciones Shinto y budistas así como creencias populares agrícolas.

Por otra parte, a diferencia de la mitología griega, nórdica y egipcia, es relativamente difícil distinguir cuál es verdaderamente un “mito” para los japoneses.

Los mitos japoneses convencionales se basan en el *Kojiki*, en el *Nihonshoki* y algunos libros complementarios. El *Kojiki* que literalmente significa “registro de cosas antiguas” es el libro más viejo reconocido de la denominada "no historia oficial" de Japón, y el *Nihonshoki* es el segundo más antiguo. El *Shintoshu* explica orígenes de deidades japonesas desde una perspectiva budista mientras que el *Hotsuma Tsutae* registra una versión diferente sobre la mitología.

Dentro de esta vorágine de creencias, hay que destacar a Yanaguita Kunio (1875-1962), como fundador de los estudios folclóricos japoneses. A lo largo de toda su vida realizó numerosas investigaciones sobre las costumbres populares. Sus trabajos abarcan diversos campos, tales como leyendas, coplas populares, y cuentos y tradiciones. Considerado dentro y fuera de su país como una autoridad en la materia, ha animado a otros jóvenes en la tarea de reconocimiento y clasificación de las bases de la espiritualidad y las costumbres, protegiéndolos del impacto recibido con la modernidad y la occidentalización.

Esta mitología, cuentos y tradiciones, considerados dentro de la categoría de literatura oral, fueron recogidos por Kunio, presentándolos bajo un enfoque científico y, a través de su cultura material sobre los que se asienta la etnología de Japón, marcando así un hito precursor en el estudio del folclore ancestral japonés.

OBJETIVO GENERAL

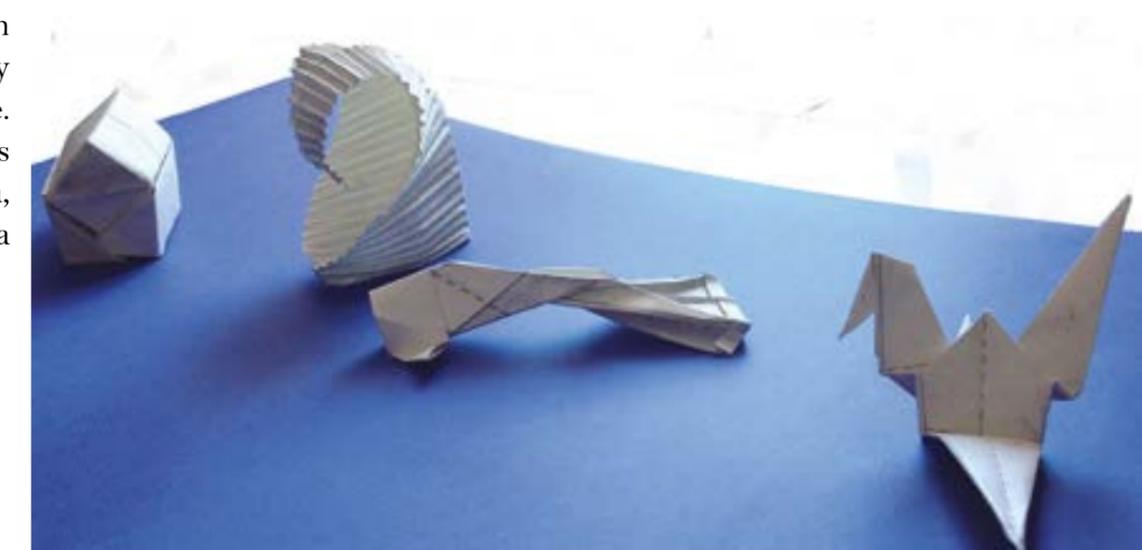
Partiendo de estos dos conceptos, el arte del Origami y utilizando simbologías de la cultura y creencias japonesas, se pretende abordar el concepto de "Supervivencia" a partir de la elección de 4 origamis concretos que definirán su esencia.

- Carpa (Koi)- Perseverancia, coraje y fuerza
- Grulla (Tsuru) – Longevidad
- Casa (Ie) - Ciudad, Población
- Ola (Nami)- Catástrofes

De esta forma, las figuras crean un discurso compositivo que narra el concepto esencial. Desde la simplicidad, en la búsqueda del carácter, utilizando para ello materiales y técnicas sencillas como el papel y sus pliegues al doblarse. Creando un lenguaje de conceptos, códigos de líneas continuas y discontinuas como base (pliegues montaña, pliegues valle), sobre el cual se plasma de forma gráfica la idea a representar.

Con la intención de:

- * Abordar el tema Supervivencia desde una mirada a Japón y su cultura.
- * Narrar propuestas a partir de imágenes encontradas y experiencias vitales que nos hacen reflexionar.
- * Utilizar conceptos acordes a la cultura japonesa, como es el Origami.
- * Utilizar materiales acordes a la cultura japonesa como es el papel.
- * Acercar al espectador a las tradiciones de otras culturas.
- * Crear un código a través de la línea como expresión en el mundo de la gráfica.
- * Expresar la belleza de la línea.

Obras de la autora

Origamis: *Ie, Nami, Koi, Tsuru*

REFERENTES

Desde el punto de vista referencial, podemos semejarlo a autores como: Agnes Martín; Almudena Lobera, Sol LeWitt o Curro González.

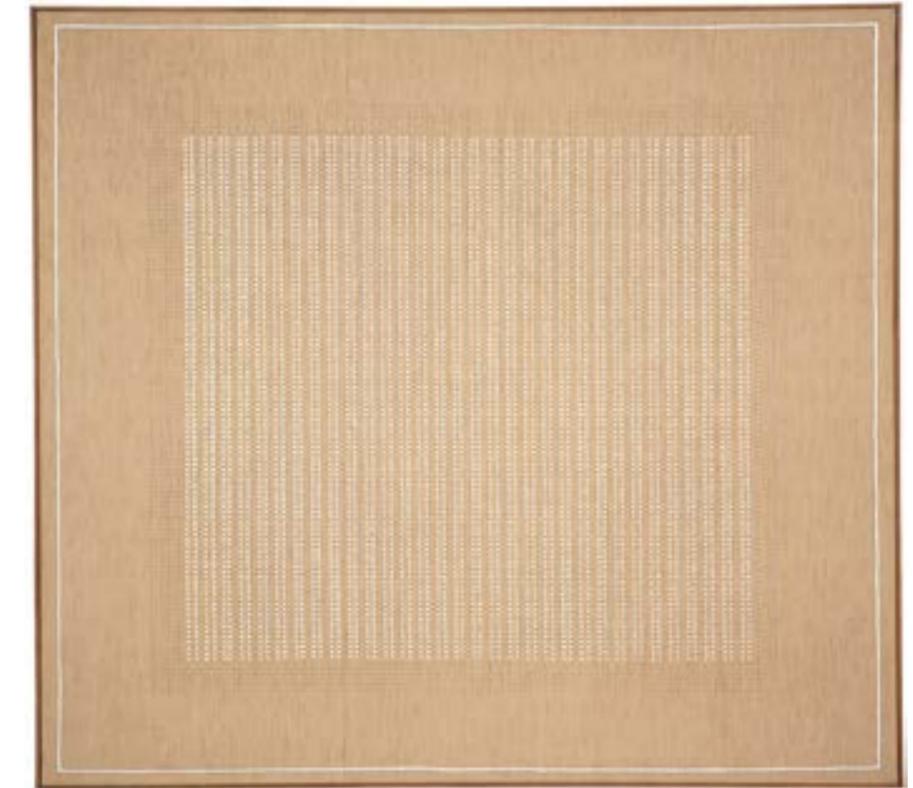
En el caso de Agnes Martin (1912-2004), su obra parte de la inspiración y sin la intervención de la idea, crea tramas y trazos irregulares que recorren el soporte, a veces empleando el color en tonos pasteles, pero sin un código ético como método para ir por la vida. Moviéndose entre el expresionismo abstracto y el minimalismo.

Particularmente de su obra me gustan las emociones que provoca a partir de líneas, cuadrados, triángulos. Es inocencia, alegría o belleza en estado puro, Es lo que inspira a mi trabajo.

Agnes Martin. *The Islands*. 1961

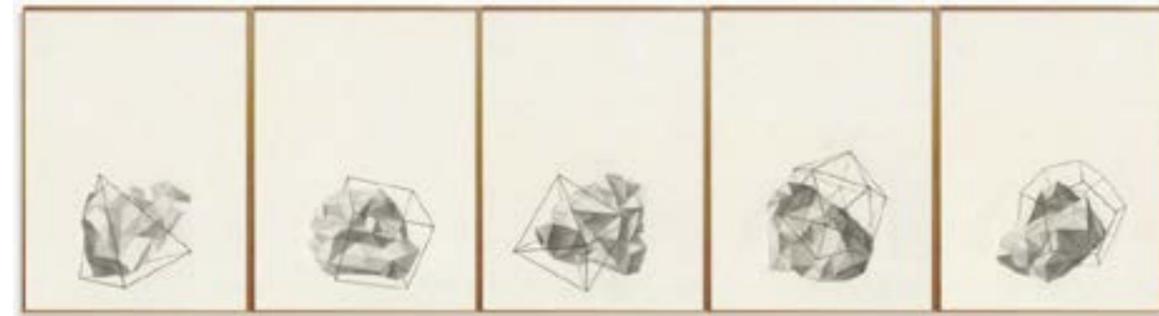
Acrílico, grafito sobre lienzo

96 x 96 cm

También Almudena Lobera, usa el papel plegado como soporte de su obra *Imagine Corpore*, en el que realiza una indagación del espacio a través de la geometría; el paisaje se va configurando, diluyendo a partir de la geometría y la variación tonal.

Su concepto de plegado utilizando la estampa como soporte crea influencia en mí.

Nos acercamos a la idea conceptual de Sol LeWitt (1928-2007), dentro del minimalismo y el arte conceptual de sus murales.

Sol LeWitt. *Wall Drawing #370*. 1982

Almudena Lobera. *Imagine Corpore*. 2014
Fotograbado y fotoaguafuerte sobre papel

O Curro González (Sevilla 1960-), en su exposición *Enjambres* en el Museo ReinaSofía 2005.

Según González *entre todas las capacidades humanas, hay una que nos hunde en el pasado más remoto, aglutinando a la especie incluso más allá de donde pierde su nombre. La supervivencia es el logro más grande obtenido hasta ahora por el ser humano y, por alguna razón, parece provocarnos vergüenza.*

Usando una perspectiva muy acusada y numerosos recursos estilísticos, González nos quiere transmitir la sensación de vacío ante espacios abarrotados, la sensación del hombre ante la multitud, sensaciones contradictorias con el vértigo de supervivencia.

Pero supervivencia no es sólo individualidad, también es colectividad y favorece en muchos aspectos al individuo, en creatividad, eficiencia, incrementa la productividad, etc. y por tanto a la comunidad. Es en este sentido por el cual Japón es un referente.

Curro González. *Enjambres II*. 2005.
Técnica mixta sobre tela
375x600 cm.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Con una simple hoja de papel y un cúter, y a partir de la observación y la imitación de las formas naturales, las manipulaciones que surgen, a veces al azar, de los doblados matemáticos constituyen un universo por descubrir. Así como los pliegues de las olas dan vida al mar, un único pliegue en una hoja proporciona animación a cualquier superficie plana. (Charneau, Nicole, 2018).

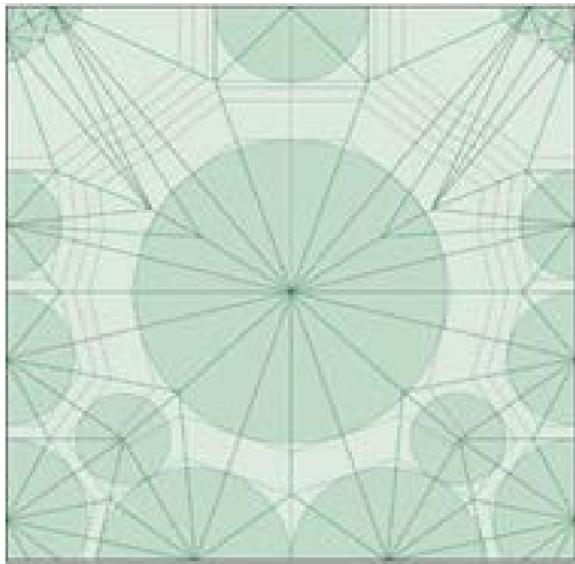
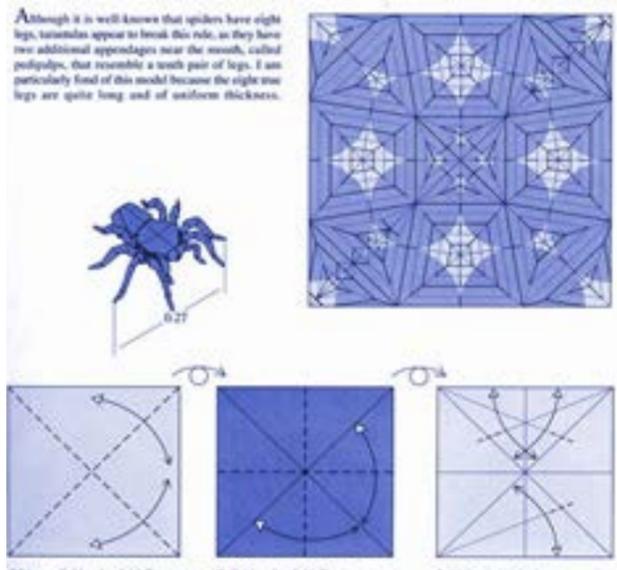
Como curiosidad, Miguel de Unamuno fue un gran aficionado a la papiroflexia; la llamaba cocotología, incluso bautizó como Cocotta Unamuniensis a una de sus creaciones.

El arte de doblar papel engloba en nuestros días muchos otros ámbitos, aparte de como divertimento o la creación de pajaritas y aviones de papel; para muchos creadores, diseñadores y arquitectos, un paseo por el mundo del pliegue representa un nuevo modo de aprehender la materia.

Zuloaga. *Retrato de Miguel de Unamuno*. 1908

Oleo sobre lienzo

Robert J. Lang
 Arriba:
 Proceso Origami araña
 Abajo:
 Teoría de Robert J. Lang

Para el matemático, su belleza está en su simple geometría. En cada trozo de papel hay patrones geométricos, combinaciones de ángulos y rectas que permiten a la hoja llegar a tener variedades e interesantes formas. Los pliegues de una figura de Origami son considerados simetrías, giros o translaciones.

Pero además de todo lo anteriormente dicho, el Origami tiene una cantidad de reglas matemáticas; al fin y al cabo, si deshacemos una figura, lo que obtendremos es un patrón de formas geométricas sobre una superficie plana.

El físico y excientífico de la NASA Robert J. Lang, dejó su carrera investigadora para dedicarse a tiempo completo diseñar y estudiar modelos de Origami, teorizó hace algunos años ya, cuales eran las normas matemáticas que se pueden aplicar a cualquier figura realizada de la forma más tradicional.

Lang redujo sus observaciones a cuatro reglas:

- Si desdoblas una pieza de Origami, obtienes un papel cuadrado como un patrón de dobleces sobre él. Ese patrón siempre será coloreable en 2 colores sin que coincidan las figuras geométricas contiguas del mismo color.
- Si sumas los pliegues en montaña en torno al eje, y le restas los pliegues en valle en torno a ese mismo eje, el resultado siempre será 2 o menos de 2.
- Si sumas los ángulos en torno a un eje de forma alterna (1-2-1-2-1-2) y sumados todos los 1 y todos los 2, obtienes dos sumas de 180° .
- Una hoja nunca puede penetrar un pliegue.

Boceto Inicial del Proyecto. 2016
 Lápiz color sobre papel. 15x15 cm

En el campo de la Arquitectura han sido muchos los que han desarrollado trabajos a partir de este arte ancestral. Por ello no es extraño que se haya utilizado para la creación de refugios tras terremotos.

Inmediatamente después de un seísmo la necesidad de proporcionar refugio y privacidad a los afectados sólo se ve superada por la necesidad de alimentos y agua. Lo que ha llevado a *Architecture Global Aid*, a desarrollar un diseño estandarizado, que puede ser distribuido en cualquier parte del mundo en los días posteriores a un terremoto. Una serie de refugios ligeros y plegables que, en realidad, se distribuyen en áreas propensas a sufrir catástrofes de esta tipología y en preparación a éstas.

"Las casas origami" tienen diferentes diseños según las condiciones de los diferentes países.

Por ejemplo, en Japón, la ubicación de la línea de falla significa que un terremoto suele ir acompañado de un tsunami. A menudo es la ola la que causa más daño. Así, es el estudio de los efectos lo que proporcionó la inspiración para el diseño de *Project Paper Houses*.

Consiste en un refugio de madera doblado, empaquetado en una caja también de madera, plana y de colores vivos cuya característica clave es que flota. El propio tsunami distribuirá los refugios alrededor del área afectada, una vez que las aguas hayan disminuido, las cajas de colores brillantes serán fáciles de identificar.

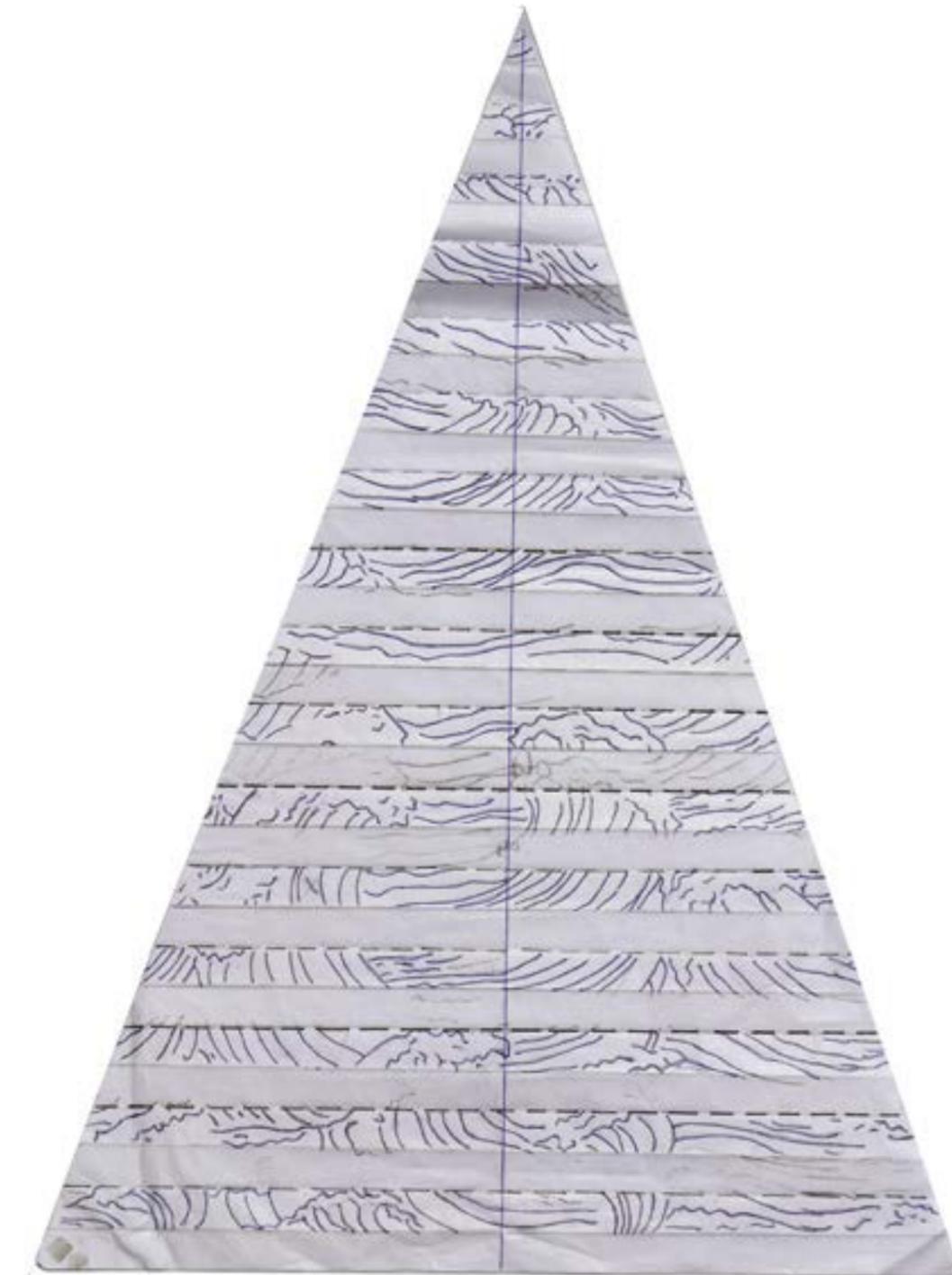
Mientras tanto, en lugar de simplemente almacenarlos, están diseñadas para ser mesas capaces de albergar hasta 10 niños en edad escolar, dándoles un propósito más continuo, pero también asegurando que cuando llegue el momento, con suerte se dispersarán cerca de la escuela en el corazón de la comunidad.

Project Paper Houses
Concepto mesa

Modelo refugio

Bocetos de la autora. *Ola*. 2017
Tinta sobre papel
33 x 50 cm

Boceto de la autora. *Koi*. 2017
Tinta y acuarela sobre papel
33 x 50 cm

METODOLOGÍA

Es en la asignatura de *Discursos del Arte Gráfico* en la que se aborda y desarrolla el concepto de *Supervivencia*, a partir del pueblo japonés y los desastres que ha sufrido a lo largo de su historia.

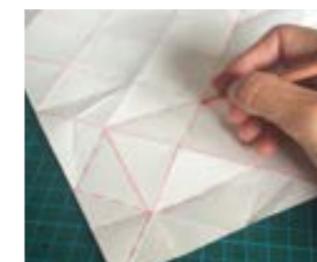
El Origami, haría que el discurso tuviese forma; así pues los dos protagonistas de la obra final serían Japón y su Origami.

La expresión artística elegida será el grabado, una de las artes principales mediante las cuales, la cultura japonesa crea sus influencias en Occidente.

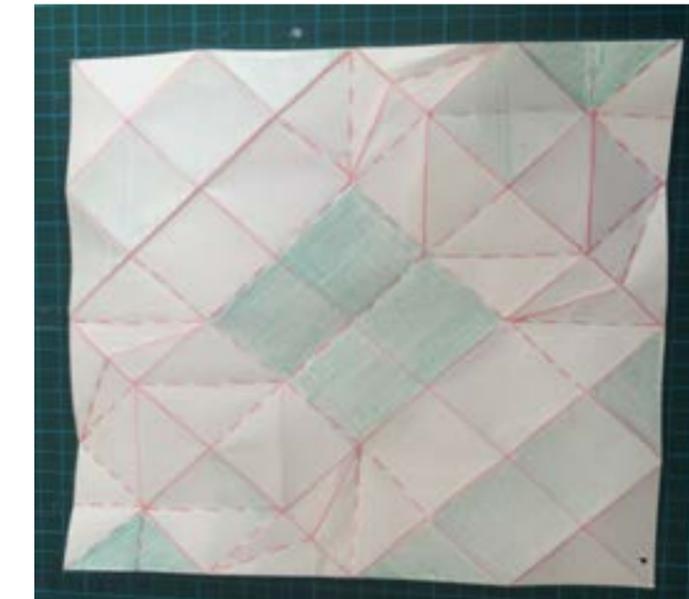
La técnica a usar, aguafuerte.

El proceso para conseguir la obra a producir parte de la creación de las figuras ya mencionadas: ola, casa, grulla y carpa; ejecutar la figura con papel y marcar bien los dobleces será el inicio; al deshacerlos, estos crean un mapa de líneas, huella, que como la digital es personal de cada individuo, son signos de identidad de cada Origami.

Serán estos mapas de líneas los reproducidos mediante aguafuerte y estampación en papel Washi, teniendo en cuenta que dichas líneas serán continuas o discontinuas dependiendo de si representan a pliegues montañas o valle respectivamente.

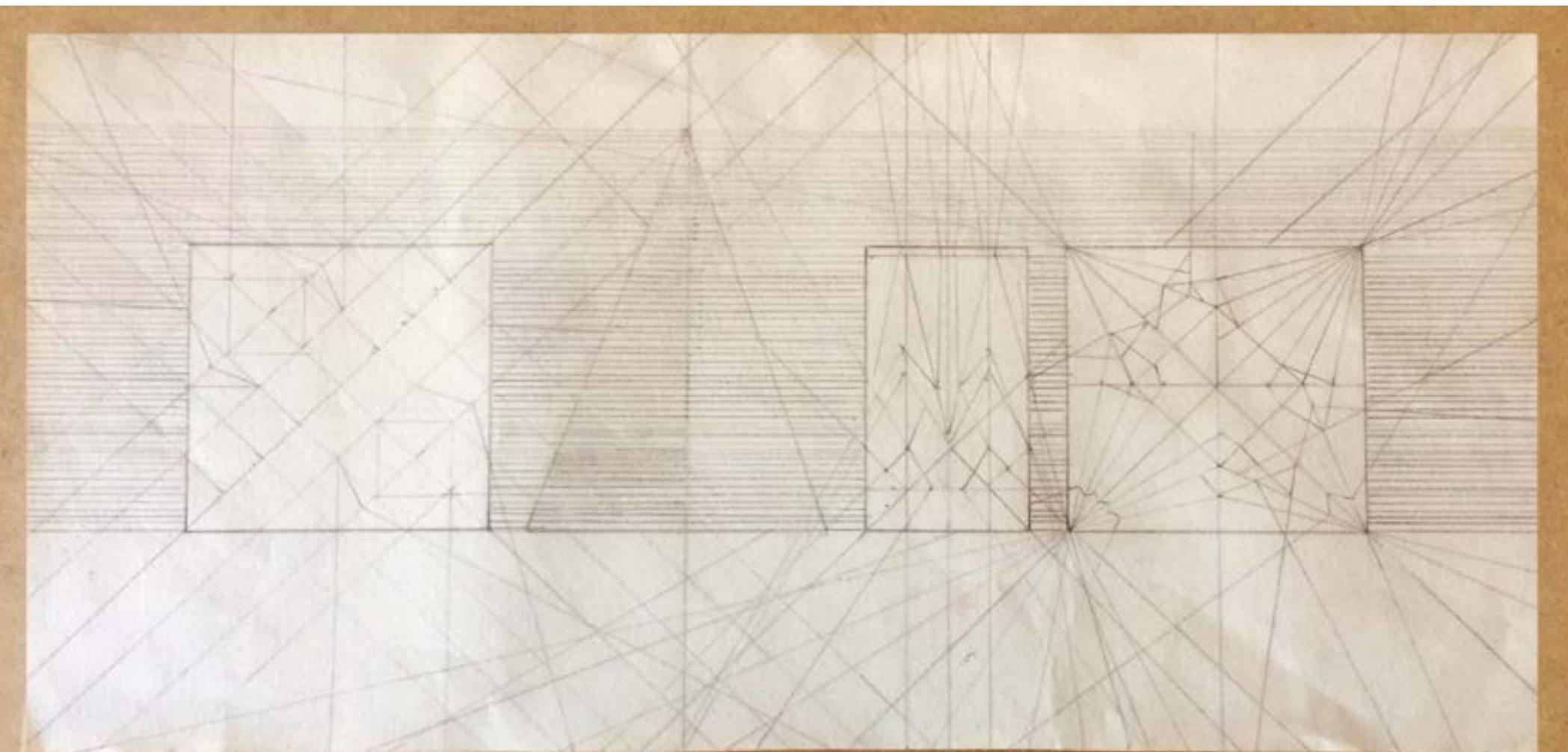

Se repetirá este proceso en cada una de las figuras

Concebir una conexión directa entre las 4 figuras, era un paso más dentro de la creación. Es LeWitt el que me inspira, el dibujo se hace innato de la arquitectura en sus murales, integrándose en el espacio expositivo y provocando en el espectador una experiencia espacial.

Boceto de la autora para un mural.
2016
Lápiz sobre papel
40,50 x 20,25 cm

Para trabajar las áreas vistas nos centramos en la asignatura de *Discurso de la Pintura*.

La idea va creciendo, trasladándose a otros ámbitos artísticos. la intención de llevarlo a la pintura, desarrollar el color utilizando la fragmentación del plano, como desarrolla en su teoría Robert J. Land; es decir, al ejecutar los pliegues del papel y definir la figura hay partes que de él que quedan vistas y conforman el origami y otras que son ocultas.

Trabajar las áreas del papel que quedan a la vista es el nuevo reto.

Bocetos de la autora. 2016
Acuarela sobre papel
15x15 cm

El Grabado es una de las asignaturas que más me han interesado durante el Grado, su proceso de trabajo me inspira, levantar el papel después de pasar el tórculo me parece un momento mágico. Así pues continuar el desarrollo del proyecto me lleva a elegir la asignatura de *Creación Abierta en Grabado*.

Las técnicas aprendidas durante estos años serán la base para continuar el proceso; aumentar las dimensiones de las estampas otro reto más. Así pues se desarrollan una serie de bocetos para a posteriori adecuarlos a técnicas como: punta seca, chine-collé, linóleo, fotograbado con polímero o monotipo. La intención es unir diferentes técnicas en cada estampa y trabajar con una mancha de 50x50 cm de partida.

“En *La Máquina infernal*, Jean Cocteau intentó representar el espacio del tiempo como una “eternidad plegada”, una tela doblada en la que la vida de los hombres clava una aguja. Los múltiples agujeros hechos por la aguja no se descubren hasta que se despliega la tela, marcas de la vida a merced de los pliegues del tiempo”.

(Gérard Ayache. 2006, 145)

ORIGAMI, Una mirada a Japón

Supervivencia (Seizon)

La historia de Japón (日本の歴史 o 日本史 *Nihon no rekishi / Nihonshi*) es la sucesión de hechos acontecidos dentro del archipiélago japonés. Algunos de estos aparecen aislados e influenciados por la naturaleza geográfica de Japón como nación insular, en tanto que otra serie de hechos, obedece a influencias foráneas como en el caso del Imperio chino, el cual definió su lenguaje, su escritura y, también, su cultura política. Asimismo, otra de las influencias foráneas fue la de origen occidental, lo que convirtió al país en una nación industrial, ejerciendo con ello una esfera de influencia y una expansión territorial sobre el área del Pacífico. No obstante, dicho expansionismo se detuvo tras la Segunda Guerra Mundial y el país se posicionó en un esquema de nación industrial con vínculos a su tradición cultural.

Geográficamente, las más de 3.000 islas e islotes de Japón se sitúan en una franja de 3.700 kilómetros sobre el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico. Este es el motivo por el que en el país del sol naciente se producen más de 5.000 movimientos sísmicos al año, siendo percibidos por el hombre unos 1.000 al año, aunque sólo unos pocos son violentos, con consecuencias devastadoras, acompañados por tsunamis, produciendo miles de muertes y destrucciones.

A pesar de ello, Japón es un país con gran poder de reconstrucción y avance, siendo un ejemplo en muchos sentidos a seguir.

Carpa (Koi)

El pez koi , aunque originario de china, se le conoce en Occidente a través de Japón. Ya se mencionaban carpas de colores en libros chinos y coreanos en el s./IV d.C.

Pero no es hasta el s./XIX cuando empieza a popularizarse en la prefectura de Niigata (Japón); los granjeros de arroz crían carpas comunes para alimento y se dieron cuenta que había carpas más brillantes que las habituales, lo que las hacía más vulnerables. Las cruzaron hasta formar pautas de colores bien definidas. El hobby de su uso como ornamentación se extendió con rapidez por todo el país, potenciado por la ya conocida leyenda que aquí se narra:

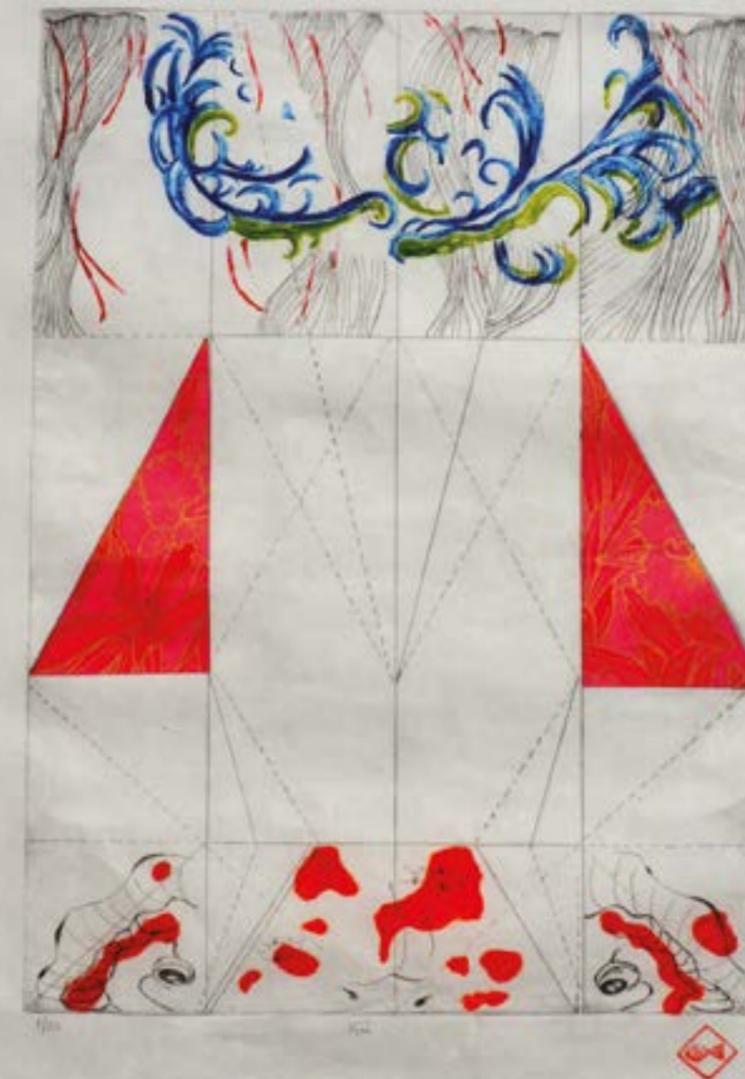
Hace muchos años, en un tiempo antes de la historia, una numerosa escuela de peces koi nadaba por el río Amarillo. Los colores de sus musculosos cuerpos brillaban con la luz del sol, como un millón de joyas vivientes.

Todo iba bien hasta que los peces alcanzaron una cascada. Muchos de ellos se asustaron; pensaron que sería más fácil fluir con la corriente del río y no arriesgar sus bellas escamas por subir la montaña. Sin embargo, un grupo de tan solo 360 koi se quedó, listo para enfrentar la cascada desconocida y conocer la cima. Saltando con todas sus fuerzas, cada koi se esforzó por llegar a la cumbre de las cataratas. Una y otra vez, sus cuerpos se lanzaban al aire solo para golpearse contra el agua helada.

Todo este chapoteo llamó la atención de unos demonios, que se reían cruelmente de la lucha infructuosa que libraban los koi. Agregando a su miseria, los demonios sádicamente emplearon la magia para aumentar la altura de las cataratas. Aun así, estos koi fueron valerosos. Sin inmutarse, redoblaron sus esfuerzos minuto a minuto, hasta que transcurrieron cien años. Al final, con un salto heroico, un pequeño koi alcanzó la cima de las cataratas. El espíritu del cielo sonrió en señal de aprobación y transformó el koi agotado en un dragón de oro brillante.

Ahora él pasa sus días alegremente, persiguiendo las perlas de la sabiduría a través de los cielos vastos y eternos. Desde entonces, siempre que otro koi encuentra la fuerza y el coraje para saltar las cataratas se ve convertido en un dragón celestial. Las cataratas hoy en día se conocen como La Puerta del Dragón y, debido a su resistencia y perseverancia, los peces koi se han convertido en símbolo de la superación y el cumplimiento del propio destino.

Así como este valiente pez, convertido en un radiante dragón, halló la fuerza en sí mismo para alcanzar sus metas, todos debemos reconocer nuestra capacidad para forjar el destino. Nuestra recompensa es la felicidad, prudentemente dotada de sabiduría

El koi como tal y por lo que representa, fuerza, coraje y perseverancia, se ha convertido en un elemento más dentro de las tradiciones japonesas, formando parte no sólo de forma ornamental lleno de simbología; sino como parte del abanico de festivales que celebran a lo largo del año, como es el llamado *Kodomo no Hi* (Día de los niños).

Kodomo no Hi es un día nacional en Japón, teniendo lugar el 5 de Mayo y en el que se respeta la personalidad de los niños (varones). Aunque es una celebración

conocida desde la antigüedad, es en 1948 cuando el Gobierno la decreta como día nacional. Ese día las familias izan cometas koinobori, en forma de carpa, una por cada niño en la familia.

La carpa negra (*Magoi*) representa al padre, la carpa roja (*Higozi*) representa a la madre, con una carpa adicional agregada por cada hijo posterior con el color y la posición que indica su edad relativa.

También es un elemento recurrente dentro de la iconografía representada en los tradicionales grabados japoneses, *Ukiyo-e*.

Suidobashi Surugadai. *Hiroshige*. 1857

Con respecto a la influencia del arte japonés en Occidente, es evidente un fuerte influjo en las técnicas de los creadores europeos del s./XIX, no sólo fascinados por los relatos orientales, sino también la inspirada por los objetos de arte, especialmente por los grabados japoneses *Ukiyo-e*.

De algún modo, el Koi ha conseguido un lugar dentro del arte o la iconografía y en ámbitos muy dispares entre sí. Debemos recordar las múltiples obras de Henri Matisse donde aparecen.

O el mundo Tatroo, que ha sido inspirado por este animal y su leyenda

Otra característica interesante de las carpas es que pueden adaptar su tamaño de acuerdo con el medio en que crecen, así pues si viven en una pecera se adaptaran a su tamaño, en cambio si fuese un estanque su crecimiento sería superior.

De la misma manera, las personas tendemos a crecer de acuerdo con el ambiente que nos rodea. Sólo que, en este caso, no estamos hablando de características físicas, sino de desarrollo emocional, espiritual e intelectual.

Mientras la carpa es obligada, para su propio bien, a aceptar los límites de su mundo, nosotros estamos libres para establecer las fronteras de nuestros sueños.

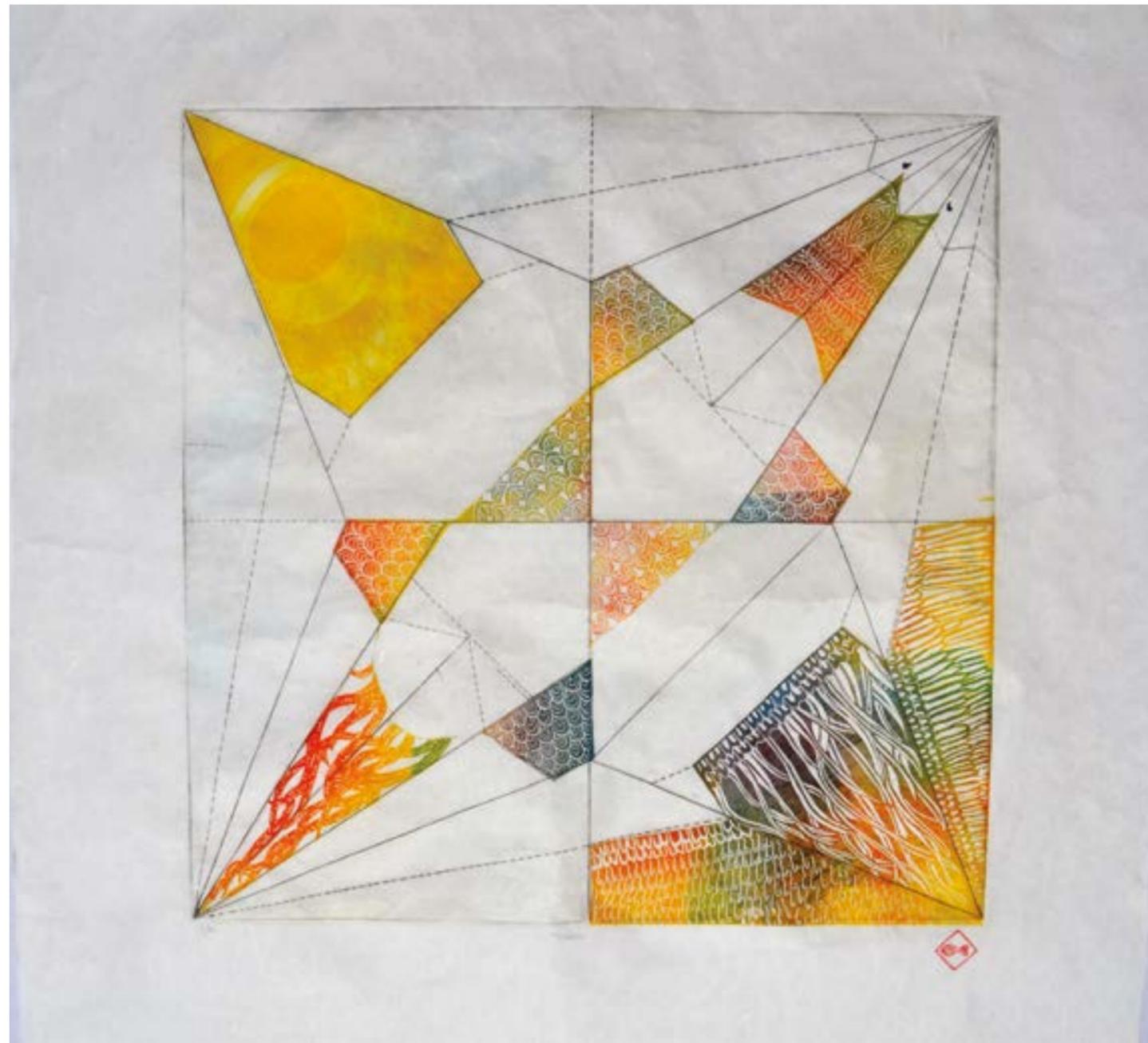
Creo que todos podemos ser como las carpas. Debemos correr detrás de nuestros sueños y objetivos. Al final, tenemos dentro de nosotros un potencial infinito para la felicidad, inteligencia y todos los demás atributos que podamos desarrollar.

Pero eso no es una tarea fácil, pues tendremos que salir de nuestra zona de confort y "atravesar grandes valles y cascadas", como las carpas. Pero como nos acostumbramos y nos movemos, veremos cuánto somos capaces y cómo es grande el potencial que tenemos dentro de nosotros.

Henri Matisse. *Still Live whit Gold-fisch*. 1912

Koi tatoo

Grulla (Tzuru)

La grulla, por su sencilla belleza, es el plegado más representado de la estética japonesa. Desde el punto de vista simbólico, es una de las figuras más representativas en su panorama de Cuentos y Leyendas, entre ellas destacaremos *Tsuru no Ongaeshi*. por su tradición, belleza y simbolismo.

Leyenda del *Tsuru no Ongaeshi*, El agradecimiento de la grulla:

Hace mucho, mucho tiempo, en algún lugar vivía una pareja de ancianos muy pobre. Un día el anciano oyó el grito de una grulla que había caído en una trampa, se compadeció al verla y decidió soltarla.

Esa noche le contó a su mujer sobre lo ocurrido y ella le dijo: "Hiciste bien. Yo también estoy contenta", y los dos se pusieron muy alegres. En ese momento, alguien llamó a la puerta: "toc toc...", el anciano salió y encontró a una chica muy bonita que dijo: "Me desorienté en el camino, ¿Podría quedarme en su casa esta noche?". Los ancianos que eran muy amables no dudaron en invitarla a dormir.

Esa noche los tres conversaron y ella les contó que no tenía casa donde ir ni familia con quien estar. Los ancianos le propusieron que fuese su hija a lo que ella accedió gustosa

Al día siguiente, la chica se levantó muy temprano para preparar el desayuno, pero no había ni arroz ni miso. En ese momento, divisó un telar en una habitación contigua y en unos instantes se empezó a oír el sonido del telar mecánico.

Cuando los ancianos se despertaron, la chica les entregó una pieza de tela bellísima diciéndoles: "vendan esta tela y compren lo necesario para vivir". Ellos se sorprendieron y estuvieron muy contentos. La vendieron por mucho dinero y le regalaron un peine a la chica.

Cada noche la chica se quedaba trabajando en el telar, no antes les pidió que no la viesan mientras trabajaba y por la mañana entregaba una hermosa tela a los ancianos; pero ella desmejoraba con el tiempo.

Los ancianos no podían dormir pensando en la salud de la chica.

Una noche el anciano haciendo caso omiso de la petición, miró a través de la puerta que estaba entreabierta y para su sorpresa divisó a una grulla trabajando en el lugar. La grulla utilizaba su pico para quitarse plumas, las cuales utilizaba para decorar las hermosas piezas de la tela que hacía. Ésta advirtió que estaba siendo observada y se disfrazó nuevamente de mujer.

La chica se dirigió al anciano: "Yo soy aquella grulla que salvó de la trampa. Por salvarme la vida quise devolverle el favor y para ello se me dio la oportunidad de convertirme en un ser humano por una sola vez y venir aquí, pero ya no puedo permanecer con ustedes. Deseaba convertirme en su hija para siempre".

La chica volvió a tomar su apariencia original de grulla y levantó vuelo. El anciano al verla volar pensó: “Perdóname, ¡No me olvides!” y le lanzó el peine que le había regalado a la chica. La grulla lo cogió y se fue volando. (Chikako Shiomi, comunicación personal, 9 de Abril 2018).

De la grulla se dice que es el ave que vive mil años, su doblado se remonta al año mil (mil es la cifra paradisiaca de la felicidad y de la inmortalidad).

En Japón, a menudo las obsequian a personas de edad, en pinturas o grabados donde se representan grullas, tortugas y pinos. Se regalan también grullas plegadas a las personas enfermas, un gesto que significa “le deseamos que se cure y que viva mil años”. Si bien la tradición fecha el doblado en el año mil, ningún documento atestigua su existencia antes de 1682, y las primeras ilustraciones datan de 1700. El motivo de la grulla plegada se utilizará más tarde en las telas, y los pintores de estampas representarán frecuentemente a chicas jóvenes y geishas que pliegan grulla.

El doblado de la grulla se hizo mundialmente famoso después de la Segunda Guerra Mundial, Entre las víctimas de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki se encontraba una niña llamada Sadako Sasaki, que tenía 2 años en el momento de la explosión. Diez años después, cayó enferma de leucemia “la enfermedad de la bomba” como la llaman en Japón. Su amiga Chizuko le explicó la historia de las 1.000 grullas de papel. La historia consiste en que si deseas algo con mucha fuerza y construyes 1.000 grullas, los dioses te concederán ese deseo que tanto anhelas.

Es así como Sadako deseó curarse de su terrible enfermedad y para ello se propuso construir por sí misma 1.000 grullas de papel, aunque no logró conseguirlo porque falleció antes de poder acabarlas todas, sólo había conseguido plegar 644.

Simbólicamente, sus amigos continuaron su misión y completaron las mil grullas, con la esperanza de que se evitaran las guerras en el futuro y se consiguiera la paz entre todos los países del mundo.

Las líneas son una huella, y nos confirman la existencia; nacer, crecer, morir es el vivir esencial de todos los seres, sobrepasar las fronteras entre la vida y la muerte, sobrevivir a pesar de las fronteras es la historia detrás de las “1000 grullas”. Las plumas del ave se van entrelazando en el tejido embelleciéndolo; el dibujo de estas plumas sobre el papel van narrando la figura de la grulla, su ojo le da vida.

El considerado uno de los mayores pintores del s./XX, Pablo Ruiz Picasso (1881-1973), también se sintió inspirado por esta ave. En otros ámbitos artísticos, como por ejemplo la música, han aparecido artistas como el DJ Mag Florian Picasso (21 Febrero de 1990) que ha tenido la necesidad en algún momento de su carrera artística, apoyarse en el concepto Origami para crear su obra.

Pablo Picasso. *La Grulla*. 1951-1953

Bronce pintado

Florián Picasso. *Origami*. 2015

Carátula Cd

ORIGAMI, UNA MIRADA A JAPÓN

Como puede observarse, cada estampa presenta unas dimensiones y/o posición diferente, pero al igual que en cualquier narración, ya sea novela, película o historia, descubrimos diferentes matices e identidad que le dan el sentido propio a la historia y en este caso el diseño de cada estampa lo establece; aunque siempre enlazadas por un mismo hilo conductor.

En mi caso el hilo conductor podemos decir que son 2, el papel y la línea creada con punta seca que descubrimos en cada estampa. Con respecto a las técnicas utilizadas tenemos monotipo, chine-collé, linóleo o fotograbado con polímero, ya sean mediante tórculo o estampado a mano.

El mayor problema que se me ha presentado en la estampación es que este papel Hanji Blanco Coreano, no absorbe la tinta con rapidez y después de varios intentos la decisión a tomar fue estampar cada una de las fases que lleva cada estampa esperando varios días entre ellas.

La obra se puede enmarcar entre el arte minimalista, destacando en la estampa espacios vacíos que contribuyen a su contenido y el arte conceptual, pues la idea de ella prevalece sobre sus aspectos formales o sensibles: la obra es más importante que el objeto que representa.

CONCLUSIONES

Cuando pequeña al ser muy inquieta, en casa, siempre me instaban a realizar trabajos manuales que me tuviesen entretenida a la vez que relajada, así entró el Origami en mi vida y ahora percibo que ha sido, de una forma intuitiva, uno de los pilares de mi desarrollo personal.

La realización de este proyecto, sobre todo, me ha inspirado; es el comienzo de la exploración de un tema que me impulsa a seguir investigando artísticamente. Ha supuesto un enriquecimiento tanto a nivel conceptual como una evolución del proceso artístico.

Aún me cuesta creer que un pequeño papel que doblé pudiese guiarme y transportarme por tan diferentes campos como el arte, las matemáticas, la arquitectura, la sociología, la historia, etc.

En general estoy satisfecha con la evolución que la idea ha experimentado, no sólo en su parte artística sino en el desarrollo del documento, que me ha hecho crecer en conocimientos y contacto con otras personas motivadas por esta cultura antecesor.

Supervivencia, pienso, es algo que todo ser lleva en sus genes desde el momento en que comienza a crearse y que nos lleva hacia la superación, permitiéndonos día a día avanzar en nuestra existencia.

BIBLIOGRAFÍA

Documentación en papel

- * AYACHE, Gérard. 2006. *La grande confusion*. Francia: Francia Europa Eds.
- * F. HADLAND, Davis, 2014. *Mitos y Leyendas de Japón*. Gijón: Ed. Satori.
- * GONZÁLEZ, Curro, 2011: *Enjambres*. Entrevistado por Clara José Zamora (Tesis Doctoral), Junio 2011 (Sevilla).
- * JACKON, Paul, 2015. *El Gran Libro del Plegado: técnicas del plegado para diseñadores y arquitectos*. Barcelona: Ed. Promopress.
- * KOREN, Leonard, 2015. *Wabi Sabi, para Artistas, Diseñadores, Poetas y Filósofos*. Sd-edicions
- * KUNIO, Yanagita, 2013. *Mitos Populares de Japón. Leyendas de Tôno*. San Fernando de Henares, Madrid: Ed. Quaterni.
- * GLIMCHER, Arne, 2012. *Agnes Martin: Paintings, writings, remembrances*. London: Ed. Phaidon.
- * MENEGAZZO, Rossella, 2008. *Japón*. Barcelona: Ed. Eleccta.
- * SIERRA DE LA CALLE, Blas, 2009. *Yoshitoshi y su Escuela. Grabados "Ukiyo-E". Catálogo VIII*. Valladolid: Caja España obra social.
- * TEMKIN, Ann. 2008. *Color Chart: Reinventing Color, 1950 to Today*. New York: The Museum of Modern Art.
- * TREBBI Jean-Charles, 2012. *El Arte del Plegado: formas creativas en diseño y arquitectura*. Barcelona: Ed. Promopress.
- * TREDE Melanie & BICHLER, Lorenz. *Hiroshige Cien Famosas Vistas de Edo*. Alemania: Taschen.
- * ZAMORA MECA, Clara José, 2012. *Curro González: arte y creación*. Fernando Martín Martín, dir, Tesis Doctoral. Universidad de Sevilla, Departamento de Historia del Arte, Sevilla

Documentos electrónicos

- * ESCOBAR, Daniela, 2009. "Influencia de la estampa japonesa Ukiyo-e sobre el impresionismo y postimpresionismo europeo". *Creación y Producción en Diseño y Comunicación*. (en línea), nº 24, pp. 41-42. (Consulta: 28 Marzo 2018. Disponible en: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=136&id_articulo=4602)
- * GONZÁLEZ, Curro 2011. Curro González: Enjambres, entrevistado por Clara Zamora Meca (Tesis Doctoral). Junio de 2011. Entrevistado en el estudio del pintor.
- * J. LANG, ROBERT, 2008. "Pájaros que aletean y telescopios espaciales". *TED Talk*. EEUU, Febrero 2008, ted.com. (consulta: 5 de

Abril). Disponible en : URL https://www.ted.com/talks/robert_lang_folds_way_new_origami?language=es

* KIMONO. "La Leyenda del Pez Koi, El Pez Dragón".(Consulta: 8 Marzo 2018, 15:23). Disponible en:<http://www.tuctuc.com/kimono/Files/LEYENDA-ES.pdf>

* LARA, Juan, 2014. "Imagine Corpore". En: Ogami Press (en línea), (consulta: 20 Febrero 2016. Disponible en: <http://ogamipress.com>)

* LÓPEZ-BONO, Gabriela."Grullas (para el maestro Hokusai).Ut Pictura Poesis (blog en línea), (consulta: 24 Marzo 2018). Disponible en: <http://poesia-pintura.blogspot.com.es/2014/12/grullas-para-el-maestro-hokusai-de.html>

* PITBOX. 2011."La leyenda de Sadako Sasaki y las mil grullas de origami" (en línea).En: PITBOX BLOG. 8 Mayo 2018 (Consulta:15 marzo 2018, 18:30). Disponible en: <https://pitbox.wordpress.com/2011/03/19/leyenda-de-sadako-sasaki-y-las-mil-grullas-de-origami-mil-grullas-por-japon-una-leyenda-para-la-esperanza/>

* URRERO, Guzmán, 2010 "Japonismo: la influencia japonesa en el arte europeo". The Cult.es (en línea). Categoría: Arte. (Consulta: 26 Marzo 2018). Disponible en : <http://www.thecult.es/Arte/japonismo-la-influencia-japonesa-en-el-arte-europeo.html><http://www.thecult.es/Arte/japonismo-la-influencia-japonesa-en-el-arte-europeo.html>

APLICACIÓN PROFESIONAL

Hace aproximadamente tres años concé a trabajar en la fabricación de papel a partir de plantas y generar obra. He tenido la oportunidad de impartir, con la colaboración de la Profesora Patricia Hernández Rondán, varios talleres complementarios en las asignaturas de Grabado y Discurso del Arte Gráfico; los cuales ha permitido a los alumnos aprender a fabricar su propio papel a partir de pulpas de diferentes tipos como el algodón, la mitsumata, etc.

Desarrollar exposiciones en el Espacio Pasillo y la plataforma Esibit (esibit.com) para la difusión del arte.

Así mismo he desarrollado un tipo de papel a partir de una planta autóctona de Turks & Caicos Islands, en concreto un tipo dentro de la especie Gramínea, que he comenzado a comercializar utilizándolo, en un principio, como base de un proyecto artístico como es la realización de postales souvenirs, participando en mercadillos de artesanía o colaborando con tiendas de arte en la zona.

Como inicio profesional, sin descartar otras actuaciones dentro del ámbito artístico, me parece una idea muy estimulante pues no sólo estoy colaborando y siendo responsable con el Medio Ambiente, al usar la parte de las plantas que se desechan, sino como apoyo a un arte considerado Patrimonio de la Humanidad como es la fabricación artesanal de papel. Por ello espero tener la capacidad y el apoyo necesario para continuar y desarrollar con buenos resultados este objetivo inicial en mi andadura dentro del arte.