

ARTE PAPEL. INVESTIGACIÓN DE TÉCNICAS EN LAS BELLAS ARTES

Mónica Rodríguez Ortiz

La comunicación “Arte Papel. Investigación de técnicas en las Bellas Artes” plantea los usos del papel y la pulpa como un procedimiento artístico aprovechando sus características y desarrollando sus capacidades.

Hace una descripción de lo que supone el papel en las Bellas Artes su uso como soporte, su evolución hasta convertirse en medio y las aplicaciones actuales.

El porque del papel como forma de arte y sus implicaciones.

Finalmente se presenta la investigación de las técnicas en las que se basa y a partir de las cuales se van a desarrollar los procedimientos específicos enfocados al desarrollo plástico. Técnicas que, si bien parten de procesos tradicionales, se han desarrollado y servido de nuevas tecnologías o herramientas adecuando los procesos a la búsqueda y necesidades de los campos que abarcan las Bellas Artes.

Se investiga el arte papel, que es y cuales son sus técnicas. Investigación del medio como arte. Técnicas, fibras, procesos, herramientas.

- **Papel y arte. Del soporte al medio.**
- **Qué es el arte papel. Aparición y desarrollo.**
- **La fabricación artesanal: punto de partida y experimentación. Técnicas.**

Los artistas hemos encontrado en el papel siempre un medio accesible, asequible; y hoy más que nunca maleable y adaptable. Lo aprovechamos de una forma más amplia. Es una disciplina artística, un recurso estético y plástico único que funciona con una autonomía y una riqueza expresiva única.

El papel es el lugar de la memoria y una forma de arte, da soluciones materiales a ideas e inquietudes que con otros procesos sería muy difícil representar, y hay un punto en la historia en el que los caminos de papel y arte se entrecruzan para luego ser uno.

El papel ha sido en el campo artístico un soporte temporal, transitorio, preparatorio, de la obra de arte, un paso previo en forma de boceto, de ensayo, de primera proyección de la idea, que luego sería elaborada y perfeccionada en otros materiales considerados nobles para su elaboración.

La creciente demanda por parte de los artistas de más variedades, de más acabados, de más texturas y de talleres donde poder realizar las obras con y de papel ha abierto un campo a la experimentación y a la oferta de posibilidades plásticas.

La actual demanda de novedades, la búsqueda de materiales que representen y simbolicen las inquietudes actuales, las nuevas formas de expresión, encuentran en el papel un elemento que, si bien es habitual en nuestro entorno, ha pasado desapercibido fuera de su uso como soporte. El

artista se encuentra con un medio que sobre todo se adapta, y cuyas características le hacen único como medio de trabajo en húmedo en forma de pasta, o seco, como papel ya elaborado.

Los usos del papel fuera de lo habitual como soporte, a través del dibujo, el grabado, el libro de artista, el collage... hacen que tome otro sentido y se piense en él como un medio, siendo todos principios de arte papel.

Lo que empezó siendo un enriquecimiento de disciplinas como en el grabado que vieron en la mejora y combinación así como la modificación del papel soporte una vía nueva de desarrollo y enriquecimiento en su trabajo, es ahora una parte que forma un todo, es parte del grabado, del libro de artista, de la escultura, de la pintura, de las instalaciones, y sin el cual no serían como son, es un medio a explorar del que partiendo de las técnicas tradicionales se abre un amplio espectro de soluciones plásticas.

Son muchas las ideas asociadas a las fibras, al papel en si, y es una de las cosas, las ideas asociadas, lo que le da un aspecto más completo, le aporta valores y connotaciones que ilustran y refuerzan la idea estética y conceptual. En una sociedad artística en la que la obra ya no es solo una representación, una interpretación de una idea o motivo con unos materiales bi- o tridimensionales sino que la obra de arte es la propia idea y concepto, material e idea van parejos y que mejor que en la era de las connotaciones, del reciclaje y la ecología, del leer entre líneas, de los dobles significados o de lo simple, natural, y sencillo como valor, que utilizar uno de los elementos más naturales, puros, arcaicos, maleables, reciclables, desechables y ecológicos entre otros muchos adjetivos.

PAPEL Y ARTE. DEL SOPORTE AL MEDIO

¿Como se hace un soporte medio de expresión plástica? ¿Como evoluciona hasta ello? Hoja que registra signos que son ideas, que se desarrollan y se elaboran que pasan a formar parte de su soporte, que se sirven de él para ser.

¿En que momento es obra de arte? Cuando empieza a dejar de ser un soporte para ser un objeto, una idea, una parte que completa una idea.

Primero es registro de ideas, estas derivan en ensayos, pruebas, que necesitan de recursos, hay una evolución en las formas de servirnos de los medios a nuestro alcance, se anulan las fronteras, se eliminan ideas preconcebidas, el *ready made*, y lo que empieza siendo un vehículo de ideas y conceptos a través de un lenguaje de signos, formas y

color se convierte en la propia idea, son sus connotaciones lo que le hacen concepto y de esta manera obra.

¿Dónde está el arte papel?

El arte papel no es la denominación de obras hechas sobre papel, no se puede clasificar como pintura o escultura en papel, es un medio muy amplio y sin unos límites definidos, es un concepto de trabajo de concepción y elaboración de la obra, sus técnicas de trabajo, manipulación y elaboración se entremezclan y yuxtaponen haciendo de la obra una construcción, donde se encuentran varias disciplinas de trabajo al mismo tiempo. Uno de los campos donde mejor se desarrolla y explota por su concepto y desarrollo es dentro de las instalaciones donde es más amplia la significación y tienen cabida color, volumen, luz, estructuras, inserciones, estrategias, formas, disposiciones y apariencias. El arte papel actualmente enriquece todas las disciplinas y esta presente en ellas, como una nueva vía de trabajo o como complemento en el grabado, en la pintura, en la escultura y en todas las formas de expresión de las que se sirve el artista actual.

QUÉ ES EL ARTE PAPEL. APARICIÓN Y DESARROLLO

El arte papel es el resultado final del proceso de trabajo e investigación de la fabricación de papel y las Bellas Artes, que se aúnan formando una disciplina novedosa en procesos de trabajo y en resultados plásticos para el artista. De esta colaboración, de esta complicidad, surge un enriquecimiento de la obra plástica y una investigación dentro de las técnicas de fabricación de papel enfocadas a la búsqueda de procesos adaptados a las disciplinas artísticas y a las ideas plásticas y estéticas del artista, modificaciones en los procesos tradicionales, adaptaciones y nuevas búsquedas de fibras materiales y herramientas.

El origen del arte con papel se puede buscar en su aparición y en las utilidades y usos a los que sirvió; en oriente existe una gran tradición de papel con una función plástica y artística muy rica y variada, pero el papel considerado como arte en Occidente no se especifica, se valora y se encuentra hasta mediados del siglo XX, cuando el papel se emplea como pintura, como escultura, como forma de expresión, como arte en sí mismo, como manifestación artística plena con unos recursos y un lenguaje plástico propio y deja de ser nada más que el soporte.

El arte papel se desarrolla y diversifica en las distintas disciplinas artísticas de las que participa, desde la pintura a la escultura, el grabado, la instalación, etc. Las enriquece y transforma creando métodos de trabajo elaborados que acercan al artista a la figura del maestro de taller de pintura o escultura, y al artesano papelerero.

El arte papel en un principio se trabaja y se desarrolla en talleres privados, en molinos papeleros que prestan sus instalaciones a los artistas para que desarrollen su trabajo de investigación y al mismo tiempo aprendan. Actualmente se desarrolla en escuelas y talleres que forman fundaciones o artistas y donde se enseñan los distintos procesos del papel al mismo tiempo que ofrecen sus instalaciones para que se desarrollen proyectos privados.

El arte papel es hoy en día una forma de arte en desarrollo, una forma de investigación continua en la que todavía no se ha explotado todo su potencial plástico, material y funcional.

Se investiga desde la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense la forma de desarrollar papeles adaptados a procesos más avanzados que el de soporte y su modificación a través de fibras sintéticas, al mismo tiempo que se desarrollan y estudian procesos de fabricación de papel aplicados a procedimientos plásticos.

LA FABRICACIÓN ARTESANAL: PUNTO DE PARTIDA Y EXPERIMENTACIÓN. TÉCNICAS

La realidad del arte papel es que existen una serie de técnicas que cada uno aplica y hace suyas en base a su planteamiento estético y creativo. Son muchos los que han recurrido al papel, a la pasta o en último lugar a las fibras como forma de reencontrarse o crear vínculos entre la naturaleza, la sociedad y la industria, el arte y la realidad, o simplemente han encontrado un medio que se adapta a sus necesidades. Una vía de experimentación moderna por su forma de trabajo, propuestas y opciones, así como su mensaje, vínculos y asociaciones; pero ancestral, accesible, manejable y natural.

Es en las formas ancestrales, en las maneras primigenias y en las adaptaciones posteriores pero sin abandonar los procesos artesanales donde el arte papel encuentra su punto de partida. En la elección del material, en su procesado, en cada paso de cada proceso artesanal, ya sea oriental u occidental, donde el artista va ha encontrar nuevas ideas y nuevos métodos, procedimientos, medios, soluciones de dar forma a su proyecto.

Cada paso es susceptible de variación respecto al proceso tradicional como forma de arte e idea plástica.

Partiendo del proceso de fabricación del papel se desarrollan una serie de técnicas que cada uno aplica, utiliza y modifica según sus intenciones y sus intereses plásticos, siendo muy versátil, con una capacidad de desarrollo muy amplia, muy cercana y accesible.

Las propuestas del papel y sus aplicaciones son tantas como artistas lo trabajan.

Hay artistas que para su obra se sirven de las hojas hechas por ellos mismos o encargadas, de una determinadas dimensiones o materia prima, pero hojas; hay otros que trabajan sobre variaciones de ese proceso artesanal. Se puede trabajar de muchas maneras, una vez que se sabe manipular y fabricar papel de forma tradicional, el proceso permite adaptarlo a nuestras necesidades, desarrollando vías de investigación propias según lo creamos más conveniente, pero se han establecido unas técnicas que pueden facilitar y coordinar los procesos. Hay que decir que estas técnicas no son procesos estanco, si no que puedes trabajar con varios procesos al mismo tiempo combinándolos y desarrollando soluciones únicas.

Las técnicas del arte papel han surgido y se han desarrollado sobre y desde los procesos de formación de papel artesanales. Desde la utilización de la pulpa coloreada como sería la pintura con pasta de papel, en la que todavía no se han formado las hojas (aunque también se puede trabajar desde la hoja formada); a la superposición de hojas o la inclusión de objetos entre las hojas formadas como sería la estratificación o la inserción; hasta la inclusión de máquinas o mecanismos ajenos a la formación de papel como ocurre en la pulpa proyectada o el trabajo en tres dimensiones.

En base a estos principios se puede hacer un clasificación general como *técnicas previas a la formación de hojas*, el trabajo directo con pulpas; y *técnicas de creación desde la formación de hojas de papel*, manipulándolas antes, durante o después del secado. Aunque nos basemos en esta clasificación para describir las distintas técnicas y usos que se hacen del papel (de forma general), las posibilidades son muy amplias abriendo cada procedimiento nuevas posibilidades de trabajo.

Se puede realizar una segunda clasificación en base al paso o punto de elaboración; con respecto del proceso artesanal, oriental u occidental; en el que nos encontremos, denominándolas como:

– *Básicas*, las que se podrían realizar dentro del proceso normal de elaboración de una hoja como son los teñidos o coloreados, pintura con pasta, grandes formatos, formatos irregulares, la inserción, estratificación o las filigranas.

– *Variaciones-Evoluciones*: donde se introducen cambios a las técnicas básicas llevando la obra más allá del formato de hoja y se introducen maquinarias y procesos ajenos a la elaboración del papel como la pulpa proyectada, la escultura o las estructuras tridimensionales.

– *Propuestas conceptuales*: donde la elaboración no es propia de un proceso convencional, la obra es fibra, es pulpa o masa, recubrimiento, esta al margen de un procedimiento formulado.

Cada una de las técnicas que podemos desarrollar en base a esta clasificación posee sus propias características y variaciones:

Básicas

Pintura con pasta de papel

Se procede con la pulpa de papel coloreada como si de pintura se tratase. Puede originarse desde una hoja o superficie de papel como base para después aplicar pulpas de color o ir formando un *collage* con las pulpas aplicadas directamente. Se puede aplicar con la mano, con pincel o dosificándola mediante botes de boquilla regulable, también permite el trabajo por capas, así como las veladuras o transparencias, también se puede realizar ayudándose de plantillas o reservas. (Imágenes 1 y 6).

Estratificación

Consiste en generar distintas capas de pasta o papel y unir las cuando todavía están húmedas por presión. Pueden ser de distinto color, fibra, forma o dimensiones, así como admitir materias de carga o inclusión de objetos. (Imagen 7).

Inserción

Se trata de incluir cuerpos u objetos entre capas, dobleces u hojas, estos quedarán unidos y sujetos por la fuerza de las fibras. Conviene que no sean cuerpos rígidos o muy grandes en relación a la hoja debido a las diferentes manipulaciones que sufren estas en su formación, y a que pueden romperla, aunque se puede incluir cualquier cosa. (Imagen 9).

Filigranas

Ha evolucionado hasta desarrollarse varias posibilidades de realización mediante pantallas,

reservas con acetatos o pegatinas, o por interposición de objetos y proyección de agua a presión quitando la pulpa de la hoja en los lugares descubiertos. Se pueden realizar con la forma deseada, y del tamaño que se quiera, por toda la superficie o de forma puntual. (Imagen 10).

Su principal característica es la participación de la luz para su observación, un recurso extraordinario para el artista plástico que encuentra en ella la forma de hacer arte la luz.

Hojas de contorno irregular

Se realizan superficies u hojas cuyo contorno no es el rectangular propio que confieren las formas o moldes. Para ello se pueden realizar moldes de formas específicas, aunque resulta costoso y difícil; o sobre una forma tradicional realizar reservas o plantillas. (Imágenes 2 y 8).

Collage

Consiste en pegar trozos de papel sobre una superficie para formar un cuerpo único. Se puede partir de una hoja fresca para ir añadiendo encima los otros componentes o trabajar sobre obras de otra naturaleza añadiendo hojas recién hechas. (Imagen 5).

Variaciones-Evoluciones

Formas corpóreas: 3D. Escultura y relieve

El objetivo es realizar cuerpos en tres dimensiones, ya sean relieves o esculturas. Se puede realizar aplicando la pulpa sobre un objeto para que este adopte la forma o por acumulaciones. Se puede depositar de forma manual, proyectar la pulpa o por succión hacer que la hoja adopte la forma deseada. También se usan estructuras o esqueletos para darles cuerpo. (Imagen 11).

Mesa de vacío

Se compone de una mesa provista de un mecanismo de aspiración que absorbe el agua o la humedad existente. Se puede utilizar para acelerar el proceso de secado, para grabar formas en las hojas o para que estas adopten una forma concreta. Se sitúa el objeto o la forma sobre la mesa de succión, se superpone una hoja fresca de papel y se hace vacío cubriendo el conjunto con un plástico.

También llamadas técnicas de desgotado por aspiración, están bastante adaptadas a la pasta de papel. Las primeras mesas de aspiración aparecieron a finales de los años 60, y aunque se han ido

modernizando todas funcionan bajo el mismo principio: utilizan la presión atmosférica para comprimir una hoja fresca y extraer el agua.

Spray Pulp. Pulpa proyectada. Pulverización

Es necesaria una pistola de pintura con un depósito tipo aerógrafo pero de mayores dimensiones y un compresor. Se puede proyectar la pulpa sobre un objeto o una superficie lisa para formar las hojas. Son más adecuadas las superficies porosas para poder controlar la pulpa y que no se desprenda. La fuerza con que es proyectada la pulpa es suficiente para unir las fibras y formar papel. (Imagen 4).

Se puede utilizar también para realizar fundidos o efectos irregulares, texturados según el refinado de la pulpa.

Propuestas conceptuales

Consideraremos bajo este nombre todas aquellas actuaciones que se realizan con pulpa de papel, fibras y papel propiamente dicho, al margen de los procesos artesanales. Aquí tienen cabida las

fibras en cualquiera de sus estadios, la aplicación de otros métodos de trabajo ajenos a los habituales, el uso como objeto y concepto de la pulpa y del papel. (Imágenes 3 y 12).

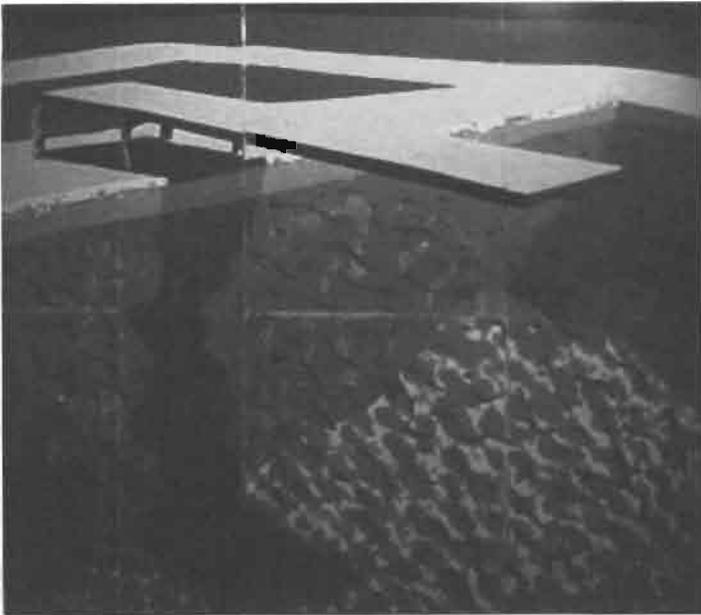
El papel, así como sus procesos de elaboración tradicionales son una herramienta de trabajo, un medio de expresión único, con un enorme potencial para el artista contemporáneo en cualquier disciplina, constituyéndose en el Arte Papel como forma de arte en sí mismo con unas cualidades y características extraordinarias.

FUENTES DOCUMENTALES

Imágenes 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 y 12: A.A.V.V. *Internationale Biennale der Papierkunts*. Vol. I, II y III. Museum Düren. 1986

Imagen 1: HOCKNEY, David; *Paper Pools*, Edited by Nikos Stangos, Ed. Thames & Hudson. 1980

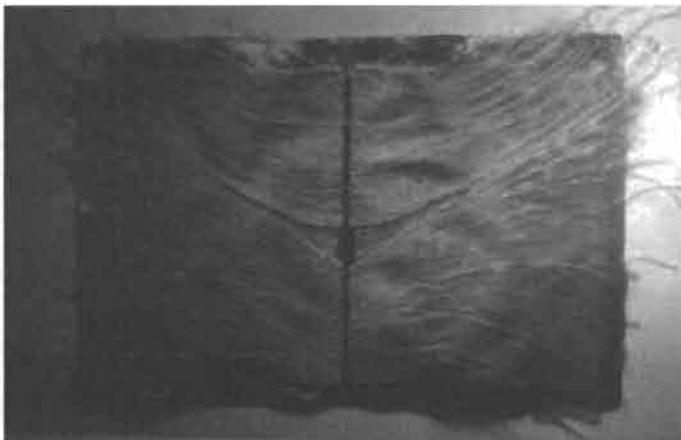
Imágenes 5 y 6: DAWSON, Sophie; *A Hand Papermaker's Sourcebook*. Library of Congress. 1995

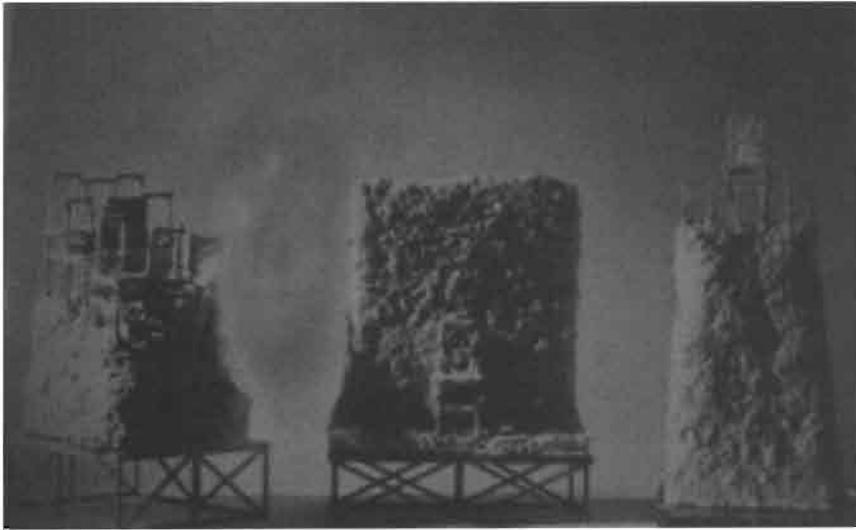
1. David Hockney
Green Pool with Diving Board

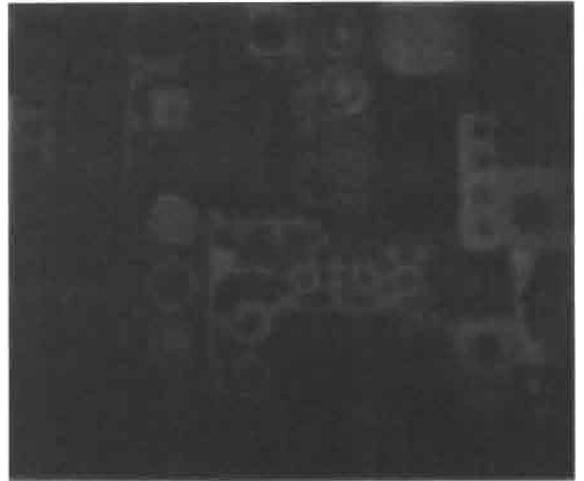
2. Mertely
Instalación

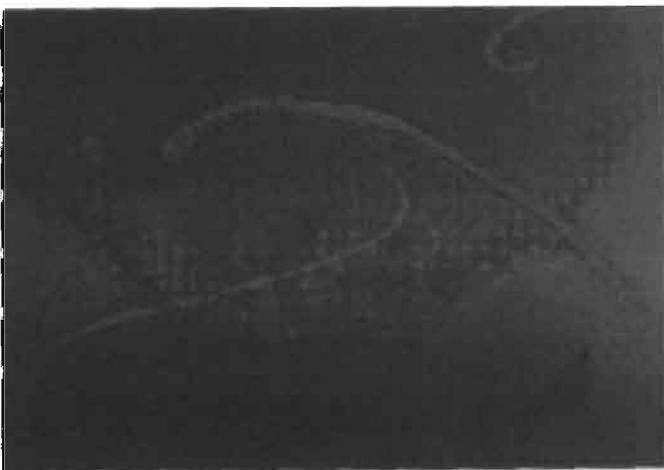
3. Caroline Greenwald
S/T

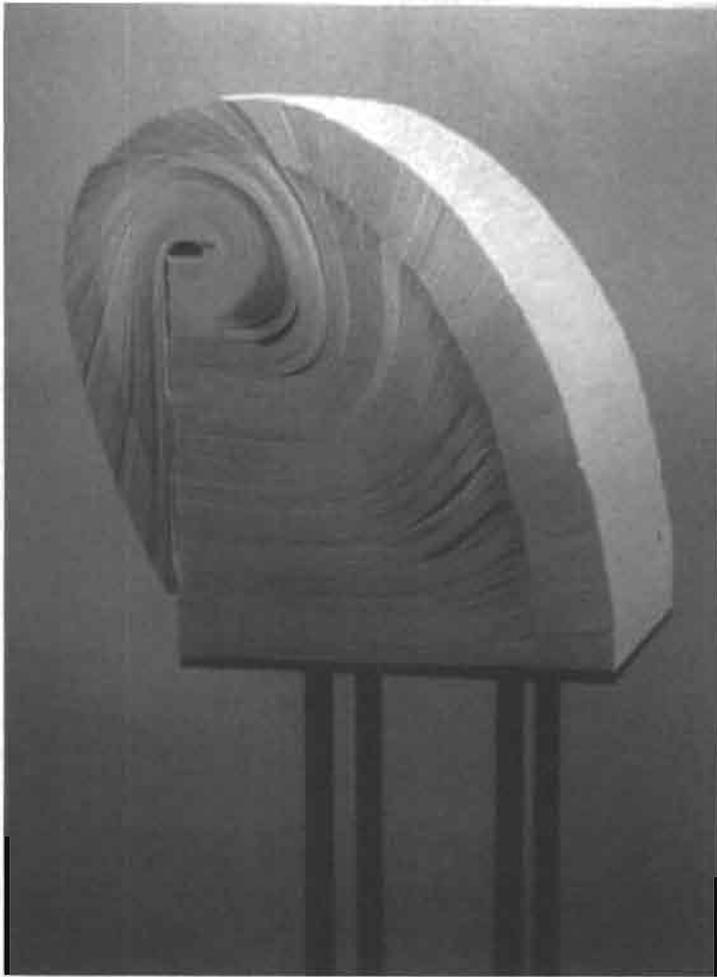
4. Marea Atkinson
The spectator series

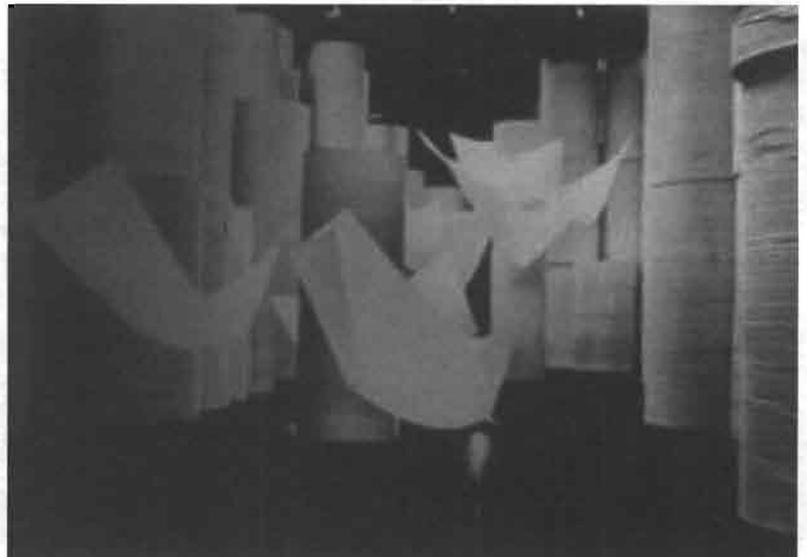
5. Gerry Copp
Chutes

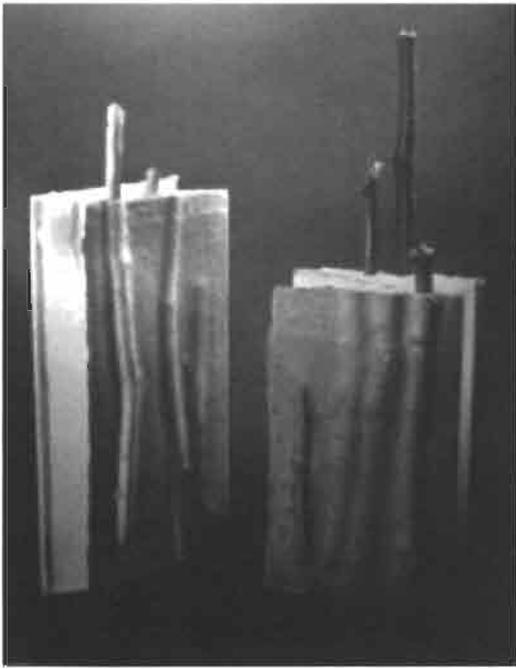
6. Laurence Barker
S/T

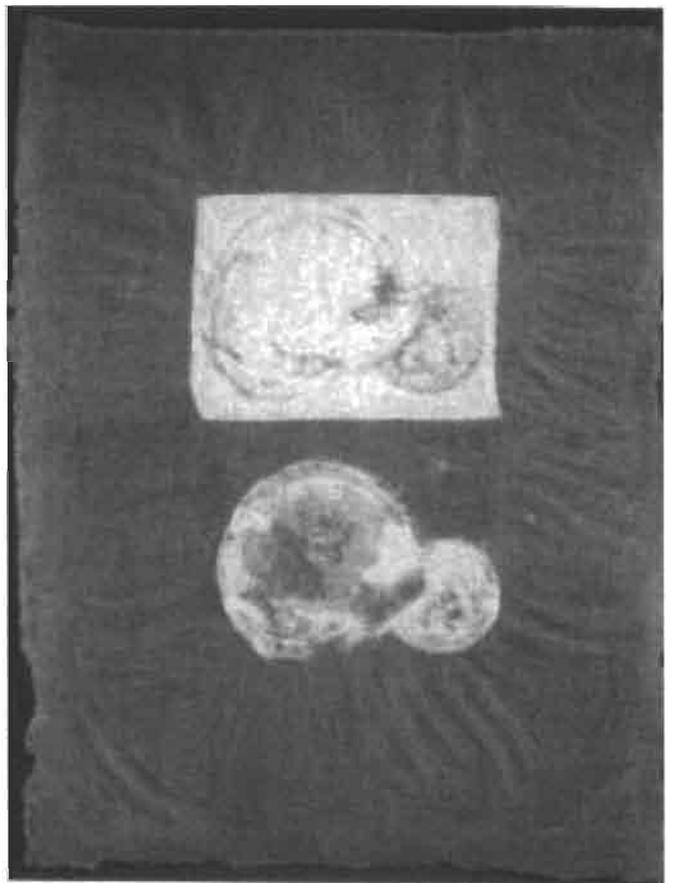
7. Reinhard Lättgen
S/T

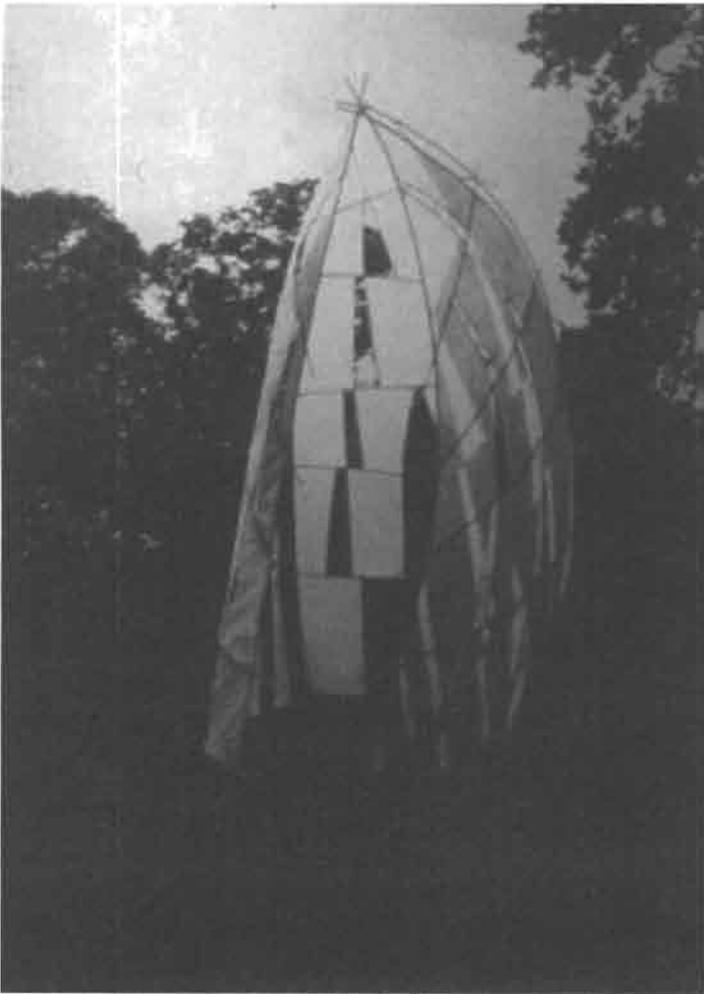
8. Walter Mertel
Veberralpen

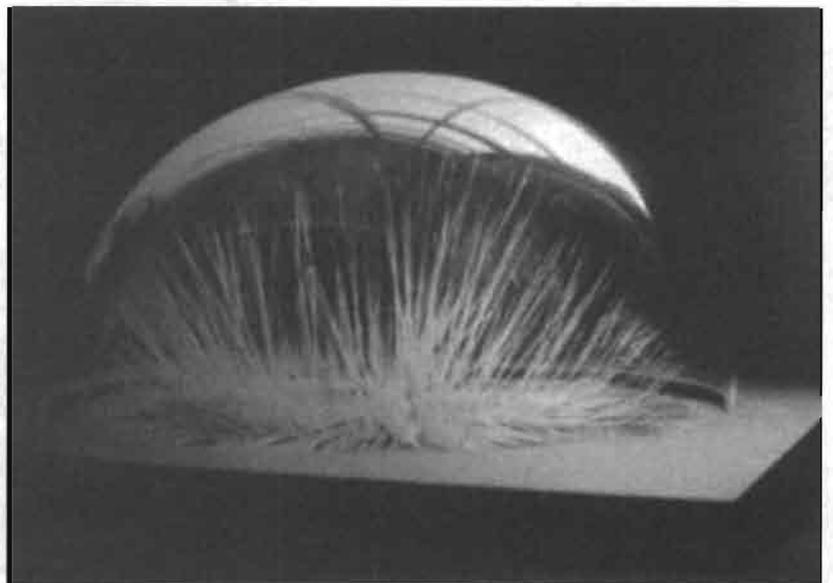
9. Joyce Schmidt
S/T

10. Carter Hodgkin
Gaussian

11. Jane Balsgaard
Man

12. Beate Hoffmeister
Kinetic Paper 7