

finis
Universidad Finis Terrae
Facultad de Artes

UNIVERSIDAD FINIS TERRAE
FACULTAD DE ARTES
LICENCIATURA EN ARTES VISUALES

**El papel en la escultura:
Explorando su creación y aplicación artística**

MARIA IGNACIA VALENZUELA GONZALEZ

Ensayo crítico presentado a la Escuela de Artes Visuales de la Universidad Finis Terrae
para optar al grado de Licenciada en Artes Visuales, Mención Escultura

Profesor guía Taller de Grado: María Elisa Cecilia Aguirre Robertson y Felipe Ignacio Loyola
Papic

Profesor guía Preparación de ensayo: José Ignacio Nieto Larraín y Marykarla Katrina Montecinos
Olivares

Santiago, Chile

2024

AGRADECIMIENTOS

A mis padres, por su amor, su comprensión y sobre todo paciencia.

A mis hermanos y cuñadas, por las risas y ser quienes me ayudaron cuando más los necesite.

A mis amigos y compañeros artistas, por ser una constante fuente de inspiración y por compartir conmigo sus propios procesos creativos

A M.I.A.C, por su amor y apoyo constante, por ser mi ancla, por ofrecerme una visión única que me permite ver más allá de lo evidente, y por estar siempre a mi lado, brindándome apoyo incondicional en cada paso de este proceso.

Y a mi abuela, quien ya no está físicamente entre nosotros, pero agradezco profundamente todo lo que me brindó a lo largo de mi proceso. Su sabiduría, generosidad y amor fueron fundamentales en mi desarrollo como persona y como artista, quien siempre creyó en mi potencial, incluso en los momentos de duda, y me alentó a seguir adelante, a explorar nuevas ideas y a no rendirme ante los desafíos. Su influencia sigue viva en cada uno de mis proyectos, sobre todo en este que es, en parte, un tributo a su memoria, y espero que de alguna manera ella siempre este conmigo.

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN	4
ABSTRACT	5
INTRODUCCIÓN	6
EL PODER DE LOS OBJETOS	7
<i>1.1.1 Influencia del nuevo materialismo en el arte</i>	8
2.1 Papel en la pintura	11
2.2 Papel en el grabado	12
2.3 Papel en la escultura	12
<i>2.3.1 Ventajas y desventajas del uso del papel como medio.</i>	14
TRANSFORMACIÓN MATERIAL Y PERCEPCIÓN EN INSTALACIONES	
TEMPORALES	16
3.1 Instalación	16
3.2. Fabricación del papel.	22
3.3. Proyecto final	25
<i>3.3.1 Luces y sombras</i>	28
CONCLUSIÓN	31
BIBLIOGRAFÍA	33

RESUMEN

En nuestra vida cotidiana estamos constantemente en contacto con el papel, dándole -quizás- su uso más obvio, como bien puede ser leer un libro o usar una hoja de papel para plasmar una idea en un dibujo, este material sin duda alguna ha revolucionado la difusión de información a lo largo de la historia. Sin embargo, el papel no es considerado como la primera opción de los artistas al momento de proyectar y darle una estructura a sus obras, ya que el desafío que supone su aplicación y desarrollo para esculturas de gran tamaño limitan a este material a una aplicación de carácter mayoritariamente bidimensional.

El presente ensayo analiza cómo el papel enfrenta desafíos significativos en su aplicación en la escultura debido a su durabilidad y fragilidad, lo que lo hace susceptible a daños físicos y ambientales, limitando su conservación y valoración en el arte. A lo largo del ensayo, se expondrá cómo, con el uso de técnicas adecuadas, es posible transformar estas limitaciones en oportunidades creativas.

Se concluirá cómo el papel puede superar sus desafíos estructurales y convertirse en un medio esencial para la expresión artística en la escultura. Además, se analizará cómo la incorporación del papel en la escultura no solo enriquece el campo del arte, sino que también promueve prácticas sostenibles, conectando las obras con temas contemporáneos de conservación del medio ambiente.

Palabras claves: Papel, Escultura, Estructuralidad, Instalación, Revalorización

ABSTRACT

In our daily lives, we are constantly in contact with paper, perhaps giving it its most obvious uses, such as reading a book or using a sheet of paper to capture an idea in a drawing. This material has undoubtedly revolutionized the dissemination of information throughout history. However, paper is not typically considered the first choice for artists when it comes to projecting and structuring their works, as the challenges involved in its application and development for large-scale sculptures limit this material primarily to two-dimensional applications.

This essay examines how paper faces significant challenges in its application to sculpture due to its durability and fragility, making it susceptible to physical and environmental damage and limiting its preservation and valuation in art. Throughout the essay, it will be shown how, with the appropriate techniques, it is possible to transform these limitations into creative opportunities.

The conclusion will demonstrate how paper can overcome its structural challenges and become an essential medium for artistic expression in sculpture. Additionally, it will analyze how incorporating paper into sculpture not only enriches the field of art but also promotes sustainable practices, connecting the works with contemporary themes of environmental conservation.

Keywords: Paper, Sculpture, Structurality, Installation, Revalorization

INTRODUCCIÓN

El papel, material inventado en China alrededor del año 105 d.C., surgió como una respuesta a la necesidad de desarrollar la escritura y la transmisión de conocimiento. Este invento revolucionó la comunicación y la preservación de la información, permitiendo una difusión más amplia y accesible. (D. B., 2003). Su influencia ha moldeado la historia de la humanidad y continúa siendo relevante en la era contemporánea sobre todo en el ámbito de las artes para la creación y difusión de obras literarias, desde novelas y poemas hasta obras teatrales. También ha servido como medio para la expresión artística, incluyendo la pintura, el dibujo y la caligrafía. Este material, ofrece una experiencia táctil y visual única que muchas personas valoran hoy en día a pesar de los avances tecnológicos, ya que el simple acto de pasar las páginas de un libro físico, el olor y la tipografía impresa crean una conexión especial entre el espectador y el texto.

Para mí, es muy importante representar la fascinación personal por el papel, ya que, en el 2023, heredé muchos libros tras el fallecimiento de un familiar que compartía conmigo el gusto por la lectura. Sin embargo, la mayoría de estos libros están en alemán, un idioma que no domino. No quería deshacerme de ellos y en lugar de simplemente leerlos, decidí darle un uso distinto a este material y encontrar otra forma de comunicar lo que no se puede interpretar a través de lo personal. Esta experiencia despertó en mí una apreciación profunda por el papel y el diseño, más allá del contenido de los textos. En este ensayo, se argumentará como el papel puede superar sus desafíos estructurales debidos a su fragilidad y las limitaciones inherentes del material, como su susceptibilidad al daño por humedad, fuego y manipulación física, lo que sin duda alguna representa un desafío significativo para su uso en esculturas duraderas. Además, explicaré cómo puede convertirse en una herramienta esencial para la expresión artística en la escultura, empleando técnicas innovadoras y adecuadas, agregando un sentido personal por la satisfacción inherente en el trabajo manual de ver cómo los desechos se transforman en algo nuevo y útil.

EL PODER DE LOS OBJETOS

1.1 Introducción al nuevo materialismo

Este trabajo se basa en el nuevo materialismo, una teoría artística, filosófica y sociológica que rompe con la separación tradicional entre sujeto y objeto, lo no humano (objetos y naturaleza) y lo humano (cultura y sociedad). Uno de los principales teóricos sobre el nuevo materialismo fue Bruno Latour quien a través de su teoría del actor-red propuso que no solo los humanos tienen la capacidad, o como él lo denominó la “agencia” para influir en el mundo ya que los objetos también tienen esta (Latour, 2005). Sin embargo, esta teoría planteada por Latour fue objeto de una discusión objetivo-crítica, uno de sus principales críticos fue el teórico Graham Harman quien realizó varias opiniones especialmente a la teoría de actor-red centrando sus argumentos en que, Latour cae en un “relacionismo extremo” entre lo humano y lo no humano, pues Latour entendía que los objetos sólo existen en función de sus relaciones con lo humano. Mientras que para Harman los objetos (o lo no humano), no debe únicamente reducirse a su función en el sistema, ya que eso ignora sus dimensiones más profundas y autónomas, ya que los objetos tienen una esencia más allá de su rol práctico. (Harman, 2018)

La postura de Harman es la más adecuada para este trabajo, ya que se relaciona con la forma en que el material adquiere protagonismo en la creación artística, como los objetos no solo existen en función de su utilidad práctica o interacción directa, sino que poseen un potencial que trasciende su uso inmediato, mostrando que los objetos comunes poseen una capacidad artística y conceptual que puede ser explorado de maneras profundas y significativas.

1.1.1 Influencia del nuevo materialismo en el arte

Al igual que otras teorías filosóficas como el psicoanálisis, la fenomenología o el postmodernismo, el nuevo materialismo también tuvo gran influencia en las corrientes artísticas, lo que se ha materializado en que muchos artistas adopten en sus procesos y desarrollos creativos prácticas experimentales en las que exploran el uso de los materiales de formas no convencionales, invitando a reflexionar sobre su impacto y significado, prestando atención a cómo las obras interactúan en diferentes escalas, desde lo micro (detalles materiales) hasta lo macro (contextos culturales y sociales). Exploran la relación entre los materiales, los procesos y las prácticas artísticas desde una perspectiva más dinámica, donde los materiales no solo sirven como soporte para la obra, sino que están intrínsecamente ligados al significado que esta transmite, poniendo especial énfasis en la textura y las propiedades físicas.

La teórica y filósofa estadounidense Jane Bennett, es una exponente de lo expuesto presentemente, pues ella sostiene que, los objetos y materiales no son simplemente pasivos o inertes, sino que poseen una "agencia vibrante", lo que significa que pueden influir y afectar el mundo de manera activa, participando en la configuración de eventos y procesos. En el ámbito artístico, su trabajo ha inspirado a otros teóricos y artistas a reconsiderar la materialidad de las obras, enfocándose en cómo los materiales no son meramente pasivos, sino que participan activamente en la creación y recepción de la obra. En su libro "Vibrant Matter: A Political Ecology of Things" (2010), Bennett introduce el concepto de "poder-cosa", refiriéndose a la capacidad peculiar de los objetos ordinarios para superar su estatus de simples objetos y manifestar características de independencia o vitalidad, conformando así un "afuera" de nuestra experiencia. Ella observa cómo los objetos encontrados, como los provenientes de la basura, pueden transformarse en cosas vibrantes, con una efectividad propia y una vitalidad inherente que desafía su anterior concepción como meros objetos.

También podemos ver esta “agencia” según lo que dice Alfred Gell, en su libro *Art and Agency* (1998), en el que redefine el concepto de agencia aplicándolo al arte desde una perspectiva antropológica. Para Gell, esta agencia no se limita a los humanos, sino que los objetos artísticos no operan de manera aislada, sino que su agencia está determinada por el contexto simbólico e histórico que los rodea, donde poseen y tienen la capacidad de influir en las percepciones, emociones y acciones de las personas. Esto no implica que los objetos tengan intenciones propias, sino que actúan como agentes secundarios dentro de redes sociales y culturales. Gell enfatiza cómo el arte fascina y genera respuestas emocionales, un proceso que define como el "hechizo" del objeto.

Este enfoque también está relacionado con una nueva perspectiva sobre la relación entre el arte y el medio ambiente, considerando cómo las prácticas artísticas afectan y son afectadas por los sistemas ecológicos, y cómo impactan el entorno. Karen Barad, es una de las principales exponentes y teóricas del nuevo materialismo, introduce el concepto de intra-acción, que plantea que las entidades no existen de manera aislada, sino que surgen y se configuran en relación con otras. Esto implica que cualquier trabajo con la materia es, en esencia, un acto ecológico, ya que la intervención en un sistema material tiene repercusiones en todo el ecosistema. Al concebir la materia como algo activo y con agencia, el nuevo materialismo rechaza las prácticas extractivistas que tratan a los recursos naturales como simples mercancías. Este rechazo fomenta la búsqueda de formas de interacción con la materia que no se basen únicamente en su explotación, agotamiento, o destrucción, sino en procesos circulares y regenerativos, como la reutilización, el reciclaje y la minimización del impacto ambiental.

Precisamente en este punto es que la teoría del nuevo materialismo se relaciona con el proyecto, debido a que, al momento de su planificación, elaboración y desarrollo uno de los elementos centrales fue justamente que el espectador logre dar valor a un elemento no humano (papel) que a través de un proceso en el cual se utilizan elementos humanos, combinados con otros elementos también humanos (luz) logre transmitir una experiencia sensorial al espectador.

1.2 Revalorización del material

A pesar de que inconscientemente el proyecto se puede relacionar a un proceso creativo ecológico al reutilizar el material que de otro modo podría desecharse, fomentando de esta manera prácticas más responsables, conectándose con temas que hoy en día son de significancia a nivel global de sostenibilidad y conservación del medio ambiente, y sin desvalorizar como este proceso también puede tener un impacto social, promoviendo una mayor apreciación por el reciclaje y la reutilización de materiales si es que se busca una forma de que el proyecto sea lo más sostenible posible, este no es precisamente el factor principal, ya que solo se busca trabajar con papel en la escultura invitando a una revalorización de un material cotidiano y aparentemente simple. El enfoque principal radica en inspirar a los espectadores a reconsiderar los objetos y materiales que les rodean, reconociendo su potencial artístico y estético. La transformación del papel en esculturas artísticas subraya la idea de que la belleza y la creatividad pueden encontrarse en los elementos más comunes y accesibles de nuestra vida diaria.

FUNCIÓN DEL PAPEL EN EL MUNDO DE LAS ARTES VISUALES

En el mundo de las artes visuales, el papel se presenta como un material fundamental que ha evolucionado en su uso y significado a lo largo del tiempo. Desde su rol inicial como soporte práctico en la pintura, ideal para estudios y experimentación de técnicas húmedas y secas, hasta su función crucial en el grabado, donde actúa como receptor de la imagen. En la escultura contemporánea, su aplicación ha alcanzado nuevas dimensiones, permitiendo a los artistas desafiar las percepciones tradicionales al utilizarlo como un material tridimensional que explora conceptos de espacio. Esta exploración de sus múltiples usos y técnicas se pueden ir analizando en más profundidad en cada una de las 3 áreas principales de las artes visuales:

2.1 Papel en la pintura

Históricamente, el papel se ha considerado como un material soporte más accesible y de fácil almacenamiento, lo que lo hace más portátil en comparación a otros materiales. Esto permitió que sea utilizado para la creación de obras más rápidas, estudios de luz o composiciones antes de llevarlas a medios más permanentes y de mayor tamaño. En un contexto contemporáneo, no sólo se explora el papel como soporte sino como un material en sí mismo para la experimentación, en técnicas como la acuarela, el gouache, tinta o pastel. En el uso del papel en la pintura, el gramaje del papel juega un rol fundamental en la interacción con lo que se le esté aplicando ya que la absorción de agua o el desplazamiento del pigmento depende mucho del tipo de papel influyendo en su resultado visual final. (Mayer, 1991)

Uno de los aspectos más fascinantes es la amplia gama de medios, materiales, técnicas y procesos presentes en las obras donde el artista es quien elige qué medio utilizar sobre el papel. Podemos encontrar los medios húmedos, en los cuales se incluyen técnicas como la pintura acrílica, el óleo y la acuarela, mientras que los medios secos abarcan el carboncillo, lápiz, tiza, crayones y pastel.

En el caso del collage, el papel actúa como el medio principal, con el artista creando la obra a partir de papeles rasgados o cortados de fuentes como periódicos, textiles, papeles de colores, fotografías, revistas y otros materiales efímeros.

2.2 Papel en el grabado

En la técnica de grabado, el papel es el medio en que se transfiere la imagen desde una matriz, por lo que se requiere usar un papel que sea resistente al proceso de impresión, el cual implica -en ocasiones- la aplicación de presión de una prensa. Las matrices pueden ser placas de metal, madera, linóleo o piedra y la elección del papel afecta como la tinta va a interactuar con la superficie, los papeles de grabado suelen ser hechos de fibras naturales como el algodón que permite una buena absorción para una impresión clara y nítida. En el caso de requerir más textura visual y táctil, se pueden utilizar papeles hechos a mano que resaltan aspectos específicos de la obra, este tipo de soporte más texturizado añade un carácter diferente a un papel más liso que capta detalles más finos. Es importante destacar que el tipo de soporte tiene que ser duradero para garantizar que la obra se conserve bien con el tiempo, la mayoría prefiere papeles libres de ácido para evitar un posible deterioro a largo plazo. (Grabowski, 2009).

2.3 Papel en la escultura

La incorporación del papel en la escultura ha llevado a la innovación y experimentación dentro del campo del arte. Artistas contemporáneos como Peter Callesen, han explorado nuevas técnicas y enfoques, desafiando las percepciones tradicionales, proponiendo en sus obras a menudo una exploración en la relación entre el espacio positivo (la escultura tridimensional) y el espacio negativo (el papel recortado). Este juego entre lo que se quita y lo que se deja es fundamental en

su arte, creando una conexión visual y conceptual entre ambas partes para contar historias y crear escenas.

El deseo de crear obras más delicadas lo llevó a fijarse en un objeto de lo más común: la hoja de papel blanco A4. Ésta, al ser un material delicado, flexible y tan accesible como para que no se le preste demasiada atención, además de ser un soporte comúnmente utilizado para transmitir información, se le antojó como el material ideal, para el que tuvo que desarrollar una nueva técnica de trabajo. La adquisición de la tercera dimensión corresponde al ingreso en el circuito de la existencia, es decir, a someterse al tiempo que se hace presencia constante en la dinámica que se establece entre los elementos de cada pieza. (Squilloni, 2009, p.109).

Por otro lado, tenemos a Pao Hui Kao, diseñadora industrial, que demuestra que el papel puede transmitir una sensación de fragilidad y efimeridad. Esta característica puede ser utilizada para agregar una dimensión emocional o conceptual a la obra. Sus declaraciones sobre su trabajo revelan un profundo respeto por el material y una fascinación por las posibilidades expresivas del papel. “Me fascina mucho el pequeño movimiento dentro del encogimiento del papel. El agua no suele ser bienvenida en el mundo del papel. Sin embargo, me di cuenta de que cuando el agua es absorbida por el papel, aporta energía a la estructura interna. Interfiere con la red aplanada de las telas y reorganiza su posición. El agua le da al papel la oportunidad de escapar de la forma artificial de la producción industrial...convierte un pedazo de papel ordinario en un material con capacidades extraordinarias y una estética única”. (Hui Kao, P. 2023). Ella habla de la meticulosidad y el tiempo que requiere trabajar con este medio, lo cual le permite explorar texturas, formas y detalles minuciosos. Le interesa cómo sus obras interactúan con el espacio y cómo los espectadores las perciben. También, el juego de luces y sombras, así como la manera en que las piezas pueden cambiar según la perspectiva, son aspectos que le fascinan y que busca incorporar en sus creaciones.

2.3.1 Ventajas y desventajas del uso del papel como medio.

Una de las principales ventajas del uso del papel es su versatilidad y maleabilidad. Este material puede ser doblado, cortado, rasgado, pegado y moldeado de diversas maneras, permitiendo explorar una amplia gama de formas y texturas. Estas características facilitan la creación de esculturas complejas y detalladas, las cuales serían difíciles de lograr con otros materiales más rígidos. Técnicas como el origami y el papel maché destacan por su capacidad para transformar una hoja bidimensional en estructuras tridimensionales impresionantes, demostrando la adaptabilidad de este material. Además, el papel es relativamente económico y ampliamente disponible, lo que lo hace accesible para una gran cantidad de artistas. Por otra parte, permite experimentar con la transparencia, la ligereza y la interacción de la luz, creando efectos visuales únicos. Esta capacidad de innovar impulsa el desarrollo del arte y abre nuevas vías para la expresión creativa. Este material puede ser utilizado para crear esculturas de diversas escalas, desde pequeñas y delicadas piezas hasta grandes instalaciones. Esta adaptabilidad permite trabajar en diferentes contextos y espacios, incluyendo desde glamurosas galerías de artes hasta espacios públicos y entornos naturales. Las instalaciones de gran tamaño hechas de papel pueden transformar un espacio entero, proporcionando una experiencia inmersiva y única para el espectador. Al mismo tiempo, las piezas más pequeñas pueden destacar por su detalle y precisión, ofreciendo una exploración más detallada e íntima del material.

A pesar de sus ventajas, el papel presenta ciertos desafíos, particularmente en términos de fragilidad y durabilidad. "Horiguchi destaca que 'la maleabilidad del papel ofrece oportunidades únicas para la creatividad, pero también presenta desafíos significativos en términos de fragilidad y resistencia estructural' (2018, p. 120). Las esculturas de papel son susceptibles al daño como roturas, desgarros y deformaciones causadas por la manipulación del artista, además, son muy sensibles a las condiciones ambientales: La humedad puede causar alteraciones y moho, la luz solar causa decoloración y debilitamiento, y los cambios de temperatura afectan su integridad. El papel tiende a descomponerse y envejecer con el tiempo lo que puede limitar su longevidad y requerir cuidados especiales, demandando condiciones específicas de conservación que pueden ser costosas

y laboriosas. Por ello, la percepción de que el papel es un material menos "permanente" puede llevar a una subvaloración de estas obras en comparación con esculturas hechas de materiales más duraderos, como el metal o la madera, lo que en definitiva afecta su valor de mercado. Esta fragilidad puede representar un obstáculo para la aceptación generalizada del papel como un medio escultórico válido.

A pesar de ser un obstáculo, esta fragilidad puede ser vista como una ventaja conceptual, ya que su vulnerabilidad puede ser utilizada como una metáfora en temas de permanencia, fragilidad humana, la memoria o la naturaleza propia del arte, puede ser utilizado como un mensaje al mantener la cualidad efímera del material desafiando las expectativas de las tradiciones escultóricas dominantes. Estas pueden centrarse en lo efímero, lo frágil, lo pasajero, planteando el valor relacionado al tiempo como ha sido planteado en el land art, arte conceptual y arte contemporáneo.

Para los museos y coleccionistas, la susceptibilidad al deterioro del papel pone en duda su capacidad de perduración como lo que es una escultura en metal, piedra, madera o materiales más resistentes, ya que se suele valorar más la longevidad y durabilidad para exhibiciones o colecciones permanentes, por lo que el papel no cumpliría con estas expectativas en su estado más simple, requeriría un cuidado especial o condiciones de almacenamiento controladas como lo que se pudo ver en una visita realizada el 2024 al Archivo Nacional de Chile, el cual cuenta con todo un protocolo de almacenamiento, en el que los archivos (principalmente libros) se conservan con una serie de medidas destinadas a proteger y preservar los documentos históricos en depósitos con control de temperatura y humedad para evitar el deterioro, manteniendo condiciones estables entre 18°C – 22°C y una humedad relativa entre 40% - 60%, además, cuentan con procesos de restauración a cargo de especialistas y sistemas de seguridad de protección contra incendios, inundaciones y otros desastres naturales. (Candia, 2009, p.30-31).

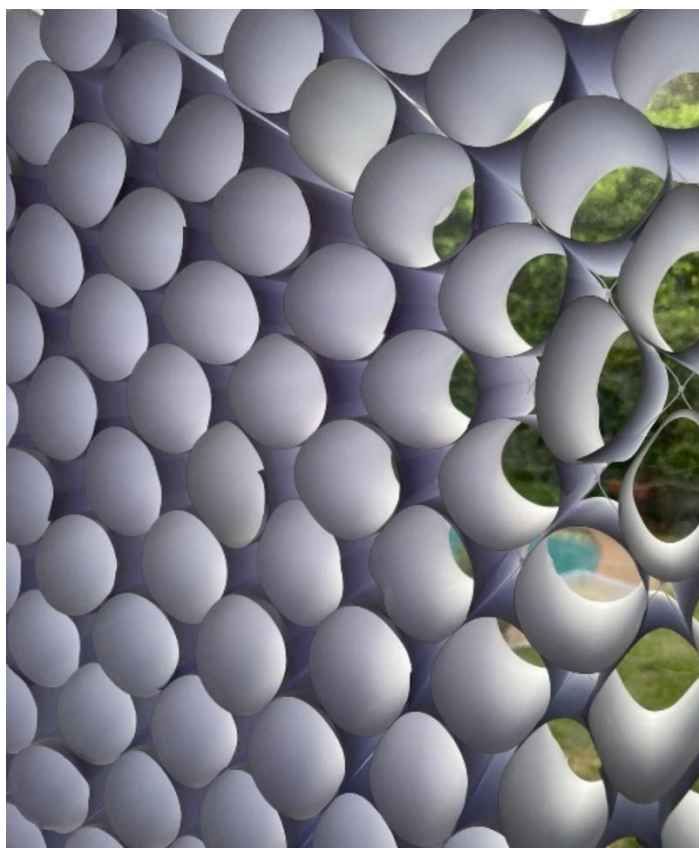
TRANSFORMACIÓN MATERIAL Y PERCEPCIÓN EN INSTALACIONES TEMPORALES

3.1 Instalación

Durante el desarrollo del proyecto y con la finalidad de llegar a los resultados estructurales deseados, se aplicó el enfoque o estrategia de investigación correspondiente a la instalación. Se decidió por la aplicación de este enfoque puesto que, permite al artista arribar a datos precisos respecto al desarrollo del proyecto, conociendo las distintas respuestas de los espectadores según el tiempo de instalación, la interacción que tienen estos con la estructura y como la estructura cambia en el ambiente según el tipo y tiempo de la instalación. En este sentido es que “el arte instalado articula en conjunto los componentes estructurales y los de procedimiento, tales como el ambiente en el que se crea y se experimenta la difuminación de los límites entre el espectador y el objeto, en este caso una obra efímera que se muestra por un tiempo determinado” (Martínez, 2019, p. 314).

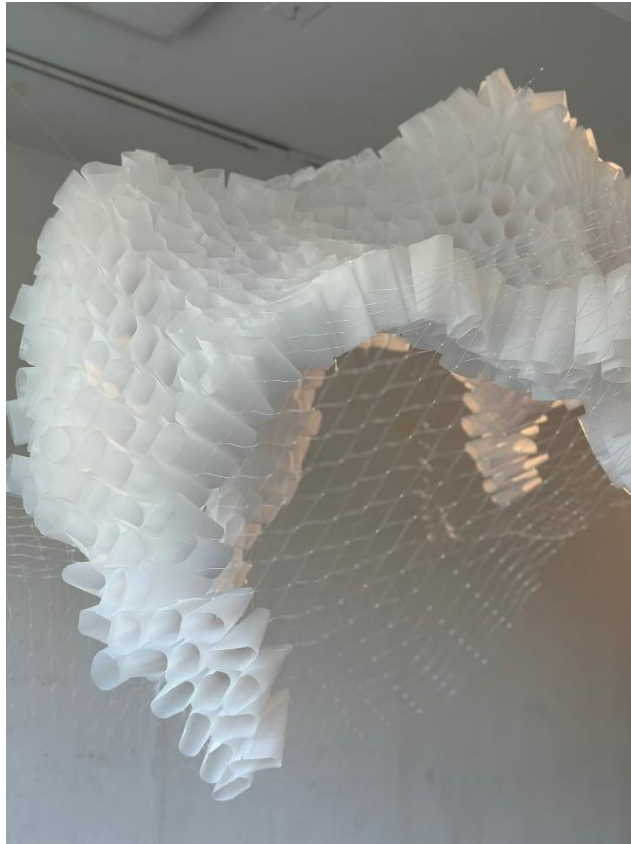
En primer lugar, para identificar cómo funciona mejor la instalación, se realiza una exploración del material a usar y cómo este contribuye a la comunicación del tema a abordar, haciendo pruebas de material junto con distintos prototipos para identificar errores y descubrimientos que mejoren la experimentación sensorial, ya que esta puede transformar la percepción del espectador. Los prototipos utilizados para iniciar el proyecto permitieron visualizar cómo las diferentes materialidades se relacionan entre sí en términos de escala, composición y disposición en el espacio, sin el compromiso de una construcción total desde el principio perdiendo tiempo y material. En el caso del papel es importante experimentar qué pasa con este cuando se corta, dobla, fusiona y se ensambla para generar una estructura firme y moldeable.

El proceso creativo se aborda desde la experimentación con el material, buscando obtener una estructura base fuerte y de agradable composición. Comenzamos trabajando con papel en su estado natural, sin tratamiento alguno, para entender sus propiedades inherentes. Esta etapa inicial nos permite apreciar la textura, la flexibilidad y las limitaciones del papel en su forma más pura. A medida que se avanza, se aplican técnicas que permiten transformar el papel bidimensional en estructuras tridimensionales, tomando como soporte una malla de protección, la cual se usa comúnmente en balcones, de un tamaño de 200 x 500 centímetros con un patrón de rombos de 5 x 5 centímetros. Aprovechando la maleabilidad del papel, permitiendo doblarlo, cortarlo y moldearlo de diversas maneras se opta por crear cilindros que se encajen perfectamente en cada uno de estos rombos en la malla. Esta fase de repetición y variación de elementos ayuda a descubrir nuevas formas y texturas, enriqueciendo el proceso creativo (figura 1)

Figura 1: Secuencia de conos de papel de 14cm de diámetro emplazados en la malla de seguridad para crear la estructura. Autoría propia. 2024

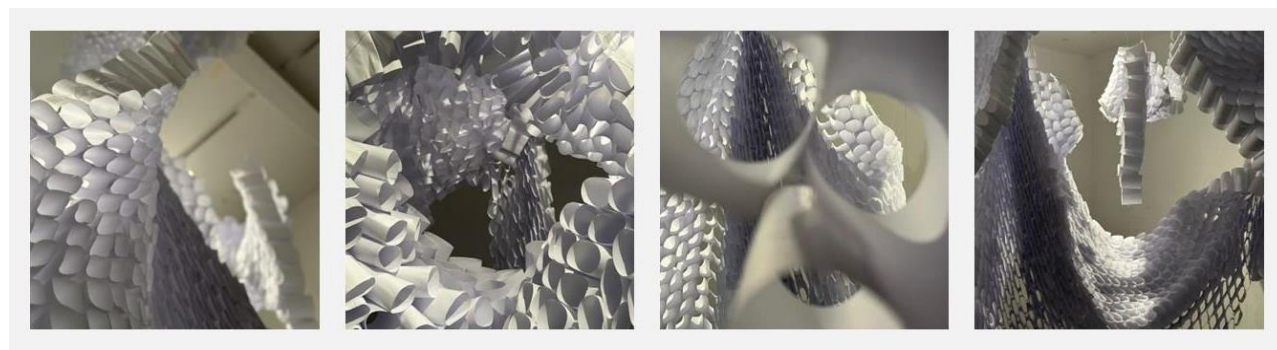
Con los prototipos de menor escala ya desarrollados se comienza con la experimentación de las distintas instalaciones, realizando una primera instalación con bocetos compuestos de papel diamante por su cualidad de ser más transparente que el papel de impresora. (Figura 2).

Figura 2: Detalle del primer prototipo realizado en papel diamante sin cubrir por completo la malla utilizada. Autoría propia. 2024

Con las respuestas recopiladas a partir de la primera instalación, se realiza un análisis de los resultados recopilados, percatándose que la estructura fue aceptada por los usuarios, se toma la decisión de seguir avanzando en el desarrollo del tamaño, pero con otro tipo de papel, debido a que el uso de papel diamante sería muy costoso, tomando como alternativa el usar papel bond, debido

a que este es de fácil acceso y más económico para poder desarrollar estructuras de mayor tamaño, junto con que este tipo de papel más opaco permite descubrir nuevas interacciones de luz y sombras. (Figura 3).

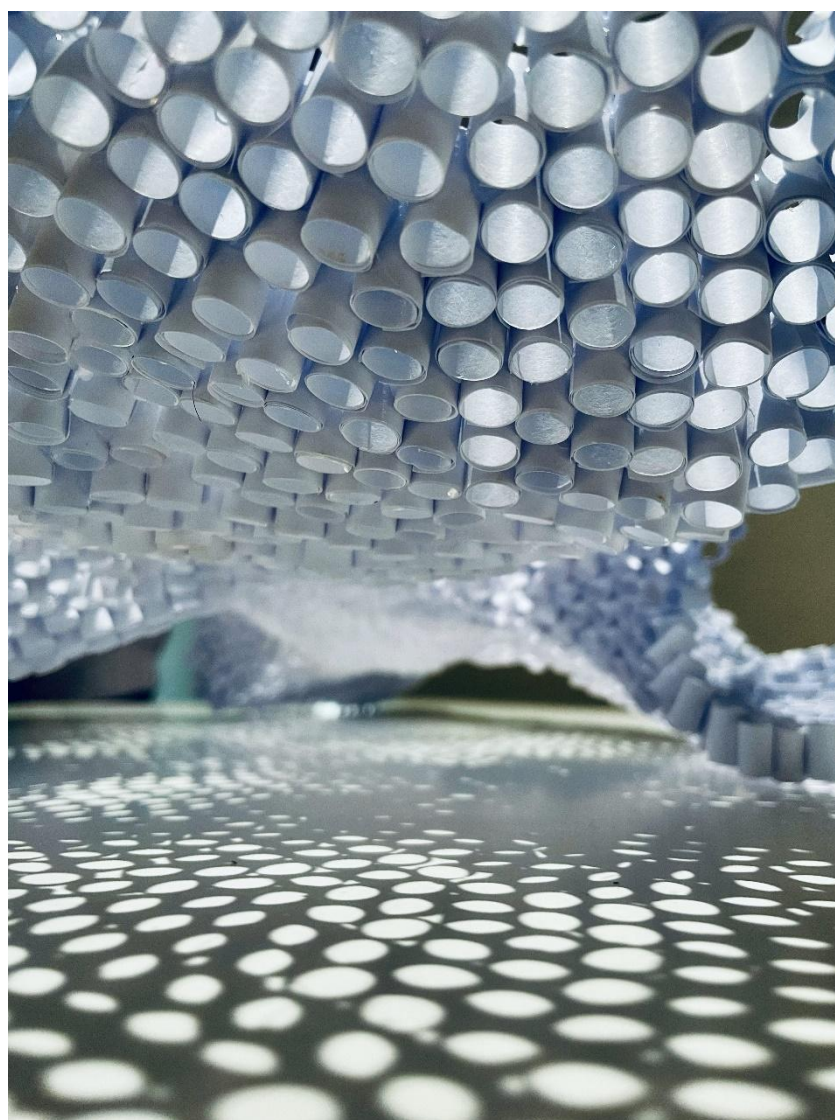

Figura 3: Secuencia de imágenes del segundo prototipo evidenciando que al utilizar un papel más opaco se generan juegos de luz y sombra más evidentes. Autoría propia. 2024.

Los resultados recopilados a partir de la segunda instalación en relación con las distintas respuestas de los espectadores generaron el cuestionamiento de utilizar papeles de colores y distintos diámetros para jugar con la gráfica dentro del mismo patrón. Sin embargo, del análisis de los resultados se pudo concluir que, la utilización de papeles de colores elevaría considerablemente el costo de desarrollo de la obra, puesto que esta materia prima no es tan accesible en comparación con el papel bond ya probado. Buscando una solución a los datos recolectados, es que se considera como alternativa confeccionar mi propio papel, el cual eventualmente permitiría alcanzar las distintas tonalidades de color y optar por una forma de obtener más papel a partir de desechos, lo cual significa un nulo gasto de recursos en su confección, además de aportar nuevas texturas y riquezas visuales a la obra.

Antes de iniciar la creación del papel, se reutilizan los sobrantes de material de la segunda instalación para realizar una escultura de menor tamaño. A diferencia del primer y segundo

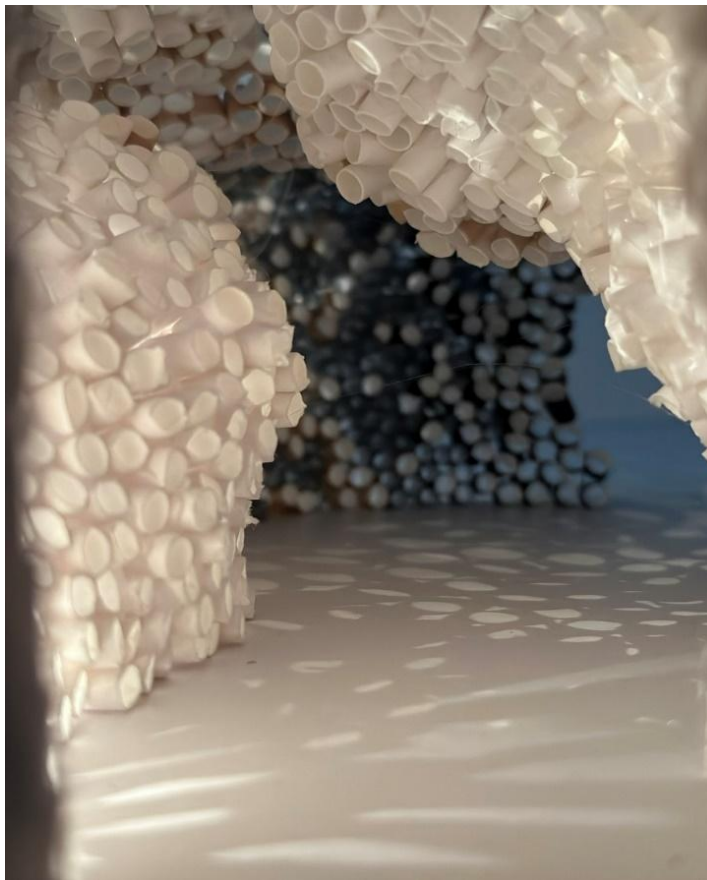
prototipo, en esta pieza se prescinde de la malla como medio estructural, explorando en su lugar las propiedades del papel de mayor grosor para asegurar que la estructura se sostenga por sí misma. Para lograrlo, se utilizan cilindros de menor diámetro, organizados en un patrón que permite proyecciones más visibles y acentuadas. Este enfoque no solo destaca la resistencia del papel, sino que también invita a una observación más detallada de las formas, texturas y sombras proyectadas, lo cual enriquece la experiencia visual y conceptual de la escultura. (Figura 4).

Figura 4: Detalle escultura realizada en papel. Medidas 100 x 60 x 40 centímetros.

Cox, A. 2024.

También es utilizado una maqueta realizada a escala 1:20 para aproximar la instalación final, dar a conocer la totalidad del proyecto emplazado en la sala a utilizar de la Facultad de Artes de la Universidad Finis Terrae, junto con un circuito que evidencie la proyección de luz y como juegan las tonalidades de color, el material utilizado para esta maqueta fueron bombillas de papel. (figura 5).

Figura 5: Detalle de maqueta escala 1:20, bombillas de 0,5 centímetros de diámetro.

Autoría propia. 2024

Esta última instalación permite anticipar los eventuales desafíos y problemas que se presentan al momento de realizar el emplazamiento final en relación con el entorno, luz y el desplazamiento de los espectadores en la estructura.

3.2. Fabricación del papel.

En el caso del papel reciclado, se seleccionan distintos tipos para eliminar materiales no reciclables, como papeles plastificados o con adhesivos, ya que estos no responden bien a los procesos de reciclado y son más difíciles de procesar. Una vez clasificado, el papel se corta en tiras largas y estrechas (figura 6), con preferencia por romperlo a mano y no usar tijeras, ya que estas cortarían las fibras del mismo material. Estos fragmentos se mezclan en grandes recipientes con agua caliente, formando una pulpa homogénea la cual se vierte sobre una malla fina y se agita para distribuirla uniformemente, dejando una capa de fibras de celulosa que se entrelazan para formar una hoja. Por lo tanto, si en este proceso se emplea papel de baja calidad, como por ejemplo el papel de diario, no solo se vuelve amarillo más rápido que el resto de los otros papeles, sino que también ya es frágil y quebradizo en poco tiempo, por lo que el papel reciclado resultante heredará estas características y el producto final será de una calidad inferior al original. Por lo tanto, es importante ocupar papeles de desecho de mejor calidad provenientes de fotocopiadoras, imprentas o pruebas desechadas de artistas gráficos, evitando así los papeles de baja calidad, y considerar que la tinta siempre teñirá la pulpa de papel por lo que no todos serán iguales y se pueden ir agregando los colores que uno desee.

Sin embargo, a través de la experimentación y la investigación técnica, descubrí que el papel, cuando es sometido a intervenciones precisas y bien planificadas con técnicas adecuadas, puede transformarse en un material estructural de gran versatilidad dentro del campo de la escultura. A pesar de su fragilidad aparente, el papel tiene una sorprendente capacidad para soportar estructuras, adaptarse a diversas formas y soportar texturas complejas, lo cual amplía enormemente sus posibilidades expresivas. Esta capacidad de transformación le permite ser un elemento central en el desarrollo creativo, agregando valor y profundidad a la obra artística. Además, el papel puede combinarse con una variedad de técnicas artísticas, tales como la pintura, el dibujo, la impresión e incluso la caligrafía, para crear piezas multidimensionales que se caracterizan por su riqueza en detalles y su complejidad visual. Esta integración de técnicas convierte al papel en un vehículo de

expresión artística altamente adaptable, ideal para explorar conceptos en instalaciones y otras formas de arte contemporáneo que buscan expandir los límites materiales de la escultura.

Figura 6: Papel cortado con trituradora eléctrica para dejarlo en finas tiras, este tipo de máquinas ayudan a una producción más rápida. Autoría propia. 2024.

En cuanto al proceso de fabricación de este papel reciclado, se emplean materiales previamente usados, como hojas impresas, libros viejos o cartón. Estos materiales son clasificados según su color y calidad antes de ser sometidos a un proceso de triturado (figura 6), en el cual se agregan pigmentos para lograr un degradado de color en la pulpa resultante. La mezcla de la pulpa con agua permite crear un nuevo papel (figura 7), pero es importante destacar que este proceso tiene limitaciones inherentes: cada ciclo de reciclaje acorta las fibras del papel, lo que afecta su resistencia estructural. En este proyecto, se reutilizan los restos de papel generados en cada etapa, reincorporándose a la mezcla para reducir los residuos. Sin embargo, es esencial tener en cuenta

que el papel reciclado tiende a ser más frágil al incorporar papeles ya usados en la etapa de pulpa, es por esto que preferentemente se trata de triturar el papel solo una vez.

Figura 7: Proceso de armado del papel reciclado. Al estar aún mojado, se puede hacer un lienzo más grande que la matriz propia del bastidor que se esté utilizando. En este caso el bastidor es de 30 x 60 centímetros y como resultado tenemos un papel de 90 x 180 centímetros.

Autoría propia. 2024.

Una vez que el lienzo de papel de 90 x 180 centímetros esté seco, se corta en tiras de 10 centímetros de ancho, las cuales se agrupan según el color obtenido. Posteriormente, se forman cilindros utilizando tubos de PVC como molde, ajustando el diámetro según lo deseado. (Figura 8).

Figura 8: detalle de los distintos diámetros utilizados, 8, 5 y 3 centímetros. Autoría propia. 2024.

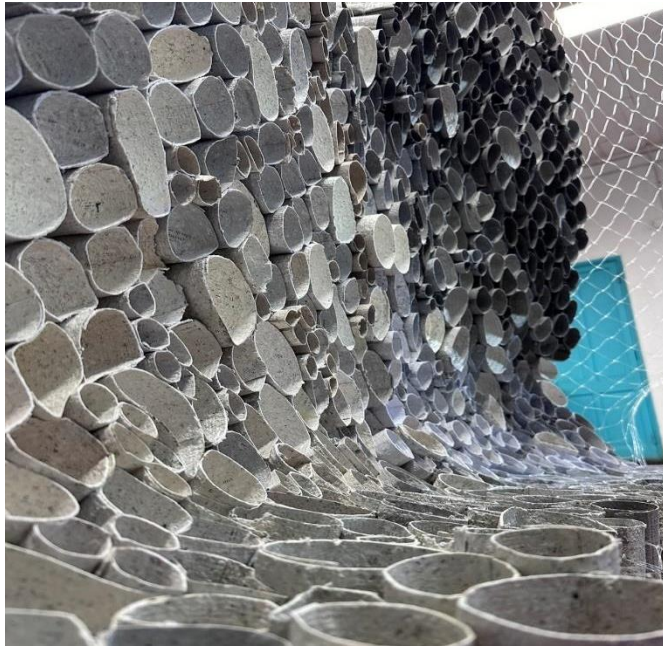
3.3. Proyecto final

Respecto a las mallas utilizadas en la instalación, se emplean un total de nueve, las cuales se dividen en dos partes claramente diferenciadas. En la primera fase, se utiliza exclusivamente papel bond blanco. Este material se escoge principalmente por su flexibilidad y su capacidad para

permitir el paso de luz, lo que resalta el proceso inicial de transformación. Al formar los cilindros con este papel, se busca evidenciar la transición del material en su estado más básico a una forma más estructurada y modular, enfatizando la transformación gradual de la materia prima.

El siguiente paso del proceso incorpora el uso de papel reciclado, un material que ha sido sometido a un proceso de reciclaje y transformación. Este tipo de papel, al ser reutilizado y procesado, se convierte en un material más firme y robusto, con la capacidad de sostenerse por sí solo sin la necesidad de un soporte adicional. El reciclaje refuerza sus fibras, lo que lo hace mucho más resistente y apto para estructuras autónomas. La incorporación de este material permite una dualidad en la instalación: por un lado, la flexibilidad y transparencia del papel bond; por otro, la robustez y autonomía del papel reciclado. Esta combinación de materiales no solo optimiza la funcionalidad de la pieza, sino que también aporta una dimensión estética que varía según la luz y el ángulo desde el que se observe.

En cuanto a la composición general, la instalación está formada por cilindros de diferentes diámetros, dispuestos de manera que crean un degradado sutil del blanco al gris oscuro (figura 9). Este gradiente no solo genera un atractivo visual dinámico, sino que también simboliza el cambio y la transformación. La estructura resultante es no sólo visualmente atractiva, sino también duradera y estable, lo que refuerza el concepto de evolución tanto a nivel material como estético. Lo más interesante de este proceso es la creación de un cambio de texturas, colores y tamaños, lo que otorga a la instalación un principio y un fin claros, al mismo tiempo que invita al espectador a explorar el flujo natural del espacio.

Figura 9: Detalle de la estructura de papel reciclado con su respectivo degradado de color y diámetros en la estructura. Autoría Propia. 2024.

A diferencia de las piezas de arte más "tradicionales", que suelen estar contenidas a un marco o pedestal, esta instalación busca ofrecer al espectador una experiencia multisensorial envolvente. Este enfoque es crucial, ya que permite comunicar y amplificar el mensaje de la obra de manera que el propio entorno se convierte en una parte integral de la misma. La interacción con el espacio no se limita a una observación pasiva; por el contrario, el espectador se ve inmerso en una experiencia activa, donde su percepción se amplía a través de los sentidos, facilitando una conexión más profunda con la obra.

La manera en que se despliega la instalación está determinada por la arquitectura del lugar en el que se presenta. La flexibilidad de la obra permite adaptarse a distintas dimensiones y configuraciones, lo que genera un diálogo constante con el espacio circundante. De este modo, la instalación no es simplemente algo que se coloca en un lugar, sino que se transforma y se ajusta a

las características del entorno, estableciendo una relación con él. Además, la forma en que se organiza el recorrido del espectador dentro de este espacio es fundamental. La colocación estratégica de los elementos permite guiar el movimiento del público, creando una experiencia narrativa dirigiendo la atención hacia puntos clave de la instalación.

Este diseño permite que la experiencia se vuelva inmersiva, transformando el espacio en una extensión de la obra misma. El espectador tiene la oportunidad de descubrir cada elemento de la instalación en una secuencia intencionada, mientras mantiene la libertad de explorar a su propio ritmo, creando una experiencia más personal e introspectiva. Es esencial considerar cómo la obra se relaciona físicamente con el espectador, ya que este puede ser invitado a interactuar de manera directa caminando entre los elementos.

La proporción y escala de los elementos también juegan un papel fundamental en la creación de estas sensaciones. La escala utilizada influye significativamente en la forma en que el espectador interactúa con la obra. En el caso de trabajar a gran escala, la instalación puede resultar imponente y dramática, pero al mismo tiempo invita a una exploración cercana, permitiendo que cada espectador se relacione de manera única con la obra. Esta interacción física y emocional no sólo intensifica la experiencia, sino que también potencia el impacto visual y conceptual de la instalación.

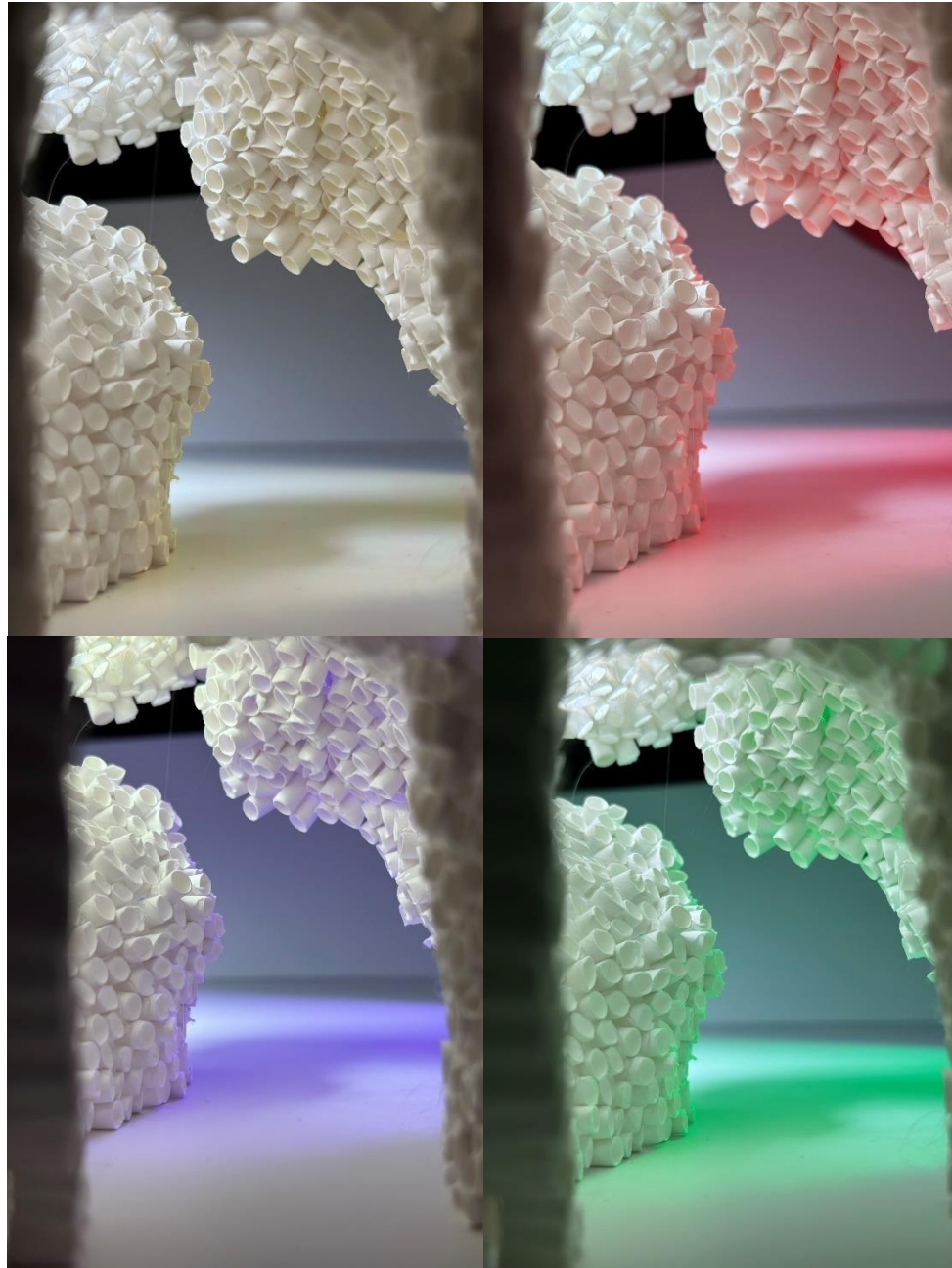
3.3.1 Luces y sombras

En algunos casos, las instalaciones pueden ser modificadas en función del tiempo o las condiciones del entorno, como la luz o el clima, lo que les aporta una dimensión dinámica y rompe con la idea de un espacio estático. En este sentido, al trabajar en un lugar cerrado, la iluminación se convierte en un elemento clave, ya que puede utilizarse para generar dramatismo o suavizar ciertas zonas, intensificando el recorrido visual y resaltando elementos específicos. La aplicación

de luz directa o difusa puede cambiar radicalmente la forma en que se perciben los objetos dentro del espacio, influyendo en la atmósfera general de la instalación.

La intensidad, el color de la luz y el uso de sombras juegan un papel fundamental en la transformación de la percepción del espacio. La manera en que la luz interactúa con los materiales de la instalación determina en gran medida la experiencia sensorial del espectador. Cada material, dependiendo de sus características, influye en la absorción y refracción de la luz. Superficies rugosas, frías, cálidas, brillantes o textiles, incluso elementos naturales, pueden alterar la sensación del lugar, evocando reacciones emocionales y perceptuales distintas en cada observador.

En el caso específico de este proyecto, el papel es un material translúcido que permite el paso de la luz, creando efectos visuales complejos. Al ser iluminado por varias fuentes de luz directa, el papel proyecta capas de sombras que se superponen y generan imágenes sobre el suelo de la instalación. Además, al incorporar luces provenientes del nivel del suelo, se introduce un elemento interactivo: mientras las personas caminan dentro del espacio, los haces de luz se interrumpen, proyectando sombras que se mueven junto al espectador, generando un dinamismo que invita a la interacción directa con la obra. Este juego de luces y sombras no solo transforma el espacio, sino que también hace que la instalación cobre vida, convirtiéndose en una experiencia siempre cambiante. (figura 10).

Figura 10: Secuencia de imágenes para la prueba de la interacción de la luz, y como este va cambiando según la proyección de distintos colores con los focos a utilizar en el proyecto.

Autoría propia. 2024.

CONCLUSIÓN

A lo largo de este ensayo se ha demostrado cómo, a través de la teoría del nuevo materialismo y la experimentación técnica, el papel puede trascender sus limitaciones estructurales y convertirse en un medio artístico significativo, incluso en el campo de la escultura. Aunque el papel enfrenta desafíos significativos, puede convertirse en un medio valioso. A través de técnicas innovadoras y adecuadas, el papel puede superar sus limitaciones estructurales y abrir nuevas posibilidades creativas y estéticas para los artistas destacando la importancia de reconsiderar materiales subvalorados en el arte contemporáneo.

La revalorización del papel en la escultura no solo enriquece el campo del arte, sino que también promueve prácticas más sostenibles y responsables, conectando las obras con temas de conservación del medio ambiente. Si se desea que esta conexión ecológica sea aún más significativa, se podrían integrar materiales que refuercen esta relación con la naturaleza de manera más explícita, como elementos reciclados o naturales, que evocaran un compromiso más directo con la ecología. Por ejemplo, el uso de tintes orgánicos o la inclusión de materiales que no sean plásticos de un solo uso, podrían potenciar el mensaje ecológico y añadir una capa adicional de reflexión sobre el impacto ambiental de la práctica artística.

Por lo tanto, el papel debe ser considerado como un medio escultórico esencial y válido, capaz de inspirar y desafiar las percepciones tradicionales del arte, añadiendo una dimensión emocional que refuerza la conexión entre el arte, la experiencia personal y los objetos. La instalación interactiva creada a partir de este material invita al espectador a reflexionar sobre la fragilidad y la belleza de los elementos comunes que nos rodean, ampliando su percepción del papel no solo como soporte de información, sino como un medio artístico con agencia propia.

La obra explora una interacción única entre luz y sombras, generando experiencias sensoriales dinámicas que pueden adaptarse a distintos espacios y contextos. Gracias a su diseño

modular, es fácil de montar, desmontar y reconfigurar, lo que la hace ideal para exposiciones itinerantes y adaptables a diferentes escalas, desde pequeñas piezas hasta grandes instalaciones inmersivas. Además, su ligereza facilita el transporte y su flexibilidad permite que dialogue de manera única con la arquitectura del lugar en que se presenta, transformando el espacio en una extensión de la obra.

Este trabajo no solo destaca por sus cualidades técnicas, sino también por su capacidad para generar un diálogo emocional y reflexivo en el espectador, invitándolo a reconsiderar la fragilidad y la belleza de los elementos comunes que nos rodean. La obra, en constante evolución, puede integrar múltiples narrativas y experiencias sensoriales, consolidándose como una propuesta artística relevante, sostenible y versátil en el panorama contemporáneo.

BIBLIOGRAFÍA

Ayala, A. (2023). *Pao Hui Kao: incredible objects through material research*.

DesignWanted.

D. B., P. J. (2003). *The invention of paper and the spread of printing*. *Journal of Historical Studies*, 45(2), 123-135.

Bennett, J. (2020). *Vibrant matter: A political ecology of things*. Duke University Press.

Candia Agusti, M. (2009). *Restauración de documentos en soporte papel del Archivo Nacional*.

[proyecto final] Universidad de Chile.

Estrada Galeano, L. A. (2021). *Arrangements. Los problemas de la composición formal en relación con las artes proyectuales en el contexto del nuevo materialismo* [Doctoral dissertation], Arquitectura.

García González, M. D. (2016). *Acerca del papel y su potencial como configurador plástico* [Doctoral dissertation], Universitat Politècnica de València.

Gell, A. (1998). *Art and Agency: An Anthropological Theory*. Oxford: Clarendon Press.

Grabowski, B., & Fick, B. (2009). *Printmaking: A Complete Guide to Materials & Processes*. Laurence King Publishing.

Harman, G. (2018). *Object-oriented ontology: A new theory of everything*. Pelican Books.

Horiguchi, T. (2018). *Paper Art: Techniques and Challenges*. *Artistic Perspectives*, 7(2), 112-127.

Hunter, Dard (1978). *Papermaking, The History and Technique of an Ancient Craft*.
New York: Dover Publications.

Latour, B. (2005). *Reassembling the social: An introduction to actor-network-theory*. Oxford University Press.

Martinez Cano, S. (2019). *Instalaciones artísticas como metodología de aprendizaje en futuros docentes*.

Mayer, R. (1991). *The Artist's Handbook of Materials and Techniques*. Viking Penguin.

Mena Corbacho, L. (2022). *Elaboración artesanal de papel y su uso en Bellas Artes*.
[Trabajo fin de grado inédito], Universidad de Sevilla, Sevilla.

Squilloni, A. (2009). *Mi reino de papel*. Educación y biblioteca N. 173