

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
FACULTAD DE BELLAS ARTES
ESCUELA DE ARTES VISUALES

TRABAJO DE GRADO
PAPER CUT, EL PAPEL COMO MÉTODO DE EXPRESIÓN
ARTÍSTICA VISUAL

Por
David Aizprúa
8-896-1678

Asesor
Viviana Rivera

Ciudad de Panamá
2022

Índice General

Resumen.....	15
Introducción.....	16
1. Capítulo I: Inventario General.....	19
1. 1. Objetivo General.....	19
1. 1. 2. Objetivos Específicos.....	19
1. 2. Problema De Investigación.....	19
1. 3. Justificación.....	20
1. 4. Estado Del Arte.....	21
1. 5. Diseño De Investigación.....	24
1. 6. Metodología.....	25
2. Capítulo II: Inventario Teórico.....	29
2. 1. Acerca Del Papercut.....	29
2. 1 .1. China, El Papel Y El Origen Del Papercut.....	30
2. 1. 2. El Papercut En Otras Culturas.....	31
2. 1. 3. El Papercut Y El Dilema De La Apropiación Cultural.....	33
2. 2. Propuesta Artística.....	34

2. 2. 1 Métodos De Expresión Contemporáneos.....	36
2. 2. 2. El Papel Como Método De Expresión Artística Visual	38
3. Capítulo III: Inventario Conceptual.	41
3. 1. Herramientas De Corte	42
3. 2. Papeles Y Lienzos	43
3. 3. Texturas.....	45
3. 4. Bitácora Artística.....	47
4. Capítulo IV: Inventario Metodológico.....	50
4. 1. Selección De Herramientas Y Materiales	51
4. 2. Pruebas De Herramientas De Corte	51
4. 3. Pruebas De Materiales	52
4. 4. Planificación Y Realización De Las Obras.....	53
5. Capítulo V. Inventario Experimental	56
5. 1. Herramientas Y Materiales Seleccionados	57
5. 2 Prueba De Adaptabilidad De Uso	58
5. 2. 1. Pruebas En Tijeras.....	60
5. 2. 2. Pruebas En Bisturíes Para Manualidades.....	71

5. 3. Prueba De Versatilidad De Uso	81
5. 3. 1. Pruebas En Tijeras.....	82
5. 3. 2. Pruebas En Bisturíes Para Manualidades.....	90
5. 4. Prueba De Resistencia Al Tacto	100
5. 5. Prueba De Resistencia Del Papel Sobre Las Herramientas De Corte.....	114
6. Capítulo VI. Inventario Artístico-.....	129
6. 1. Bitácora Y Planificación De La Obra.....	129
6. 1. 1. Texturas	130
6. 1. 2. Sketches	139
6. 2. Realización De Las Obras	148
6. 2. 1. Obra 1	148
6. 2. 2. Obra 2	153
7. Capítulo VII. Inventario De Resultados	157
7. 1. Resultados De Pruebas De Herramientas De Corte.....	158
7. 1. 1. Resultados: Pruebas De Adaptabilidad De Uso.....	158
7. 1. 2. Resultados: Pruebas De Versatilidad De Uso.....	160
7. 1. 3. Análisis Final	162

7. 2. Resultados De Pruebas En Materiales	163
7. 2. 1. Resultados: Pruebas De Resistencia Al Tacto	163
7. 2. 2. Resultados: Pruebas De Resistencia Del Papel Sobre Las Herramientas De Corte	165
7. 2. 3. Análisis Final	166
7. 3. Resultados Artísticos	168
7. 3. 1. Resultados: Bitácora	168
7. 3. 2. Obras Resultantes.....	169
Conclusiones.....	171
Recomendaciones.....	174
Referencias bibliográficas	176
Anexos	184
Glosario.....	189

Índice de Tablas

tabla 1. Puntuaciones prueba de adaptabilidad de uso.....	158
tabla 2. Puntuaciones prueba de versatilidad de uso	160

tabla 3. Puntuaciones prueba de resistencia al tacto. 163

tabla 4. Puntuaciones prueba de papel sobre las herramientas de corte..... 165

Índice De Figuras

Ilustración 1.Prueba de adaptabilidad de uso..... 59

Ilustración 2.Tijeras de oficina recortando los recuadros de la ilustración 1..... 60

Ilustración 3. Doblando el papel en la parte inferior para crear una ventana. 61

Ilustración 4.Tijeras de oficina cortando el patrón de zigzag. 62

Ilustración 5. Tijeras de oficina cortando el patrón de círculos. 62

Ilustración 6. Tijeras de oficina cortando patrón de líneas rectas..... 63

Ilustración 7.Resultados de la prueba de adaptabilidad en tijeras de oficina. 64

Ilustración 8. Patrón de ondas rasgado por las tijeras textiles..... 65

Ilustración 9. Tijeras textiles cortando el patrón de zigzag 66

Ilustración 10. Resultados de la prueba de adaptabilidad en tijeras de textiles..... 67

Ilustración 11. Tijeras de manicura cortando patrón en ondas. La punta filosa de las tijeras hace que no sea necesaria la creación de una ventana. 68

Ilustración 12. Tijeras de manicura cortando el patrón de líneas rectas..... 69

Ilustración 13. Resultados de la prueba de adaptabilidad en tijeras de manicura.....	70
Ilustración 14. Cortando los recuadros de la prueba de adaptabilidad con la cuchilla en punta.	71
Ilustración 15. Patrón en ondas cortado por la cuchilla en punta.	72
Ilustración 16. Patrón de zigzag cortado por cuchilla en punta.	72
Ilustración 17. Patrón de líneas rectas cortado por cuchilla en punta.	73
Ilustración 18. Resultados de la prueba de adaptabilidad en cuchilla de punta.	74
Ilustración 19. Error cometido con la cuchilla en ángulo sobre el patrón de círculos.	75
Ilustración 20. Resultados de la prueba de adaptabilidad de cuchilla en ángulo.....	76
Ilustración 21. Patrón en ondas mal cortado por la cuchilla plana.....	77
Ilustración 22. Hexágonos creados con la cuchilla plana.	78
Ilustración 23. Patrón en zigzag cortado por la cuchilla plana.....	79
Ilustración 24. Recuadro rasgado durante la prueba de adaptabilidad con cuchilla plana.	79
Ilustración 25. Resultados de la prueba de adaptabilidad de cuchilla plana.	80
Ilustración 26. Prueba de versatilidad de uso.....	81
Ilustración 27. Tijeras de oficina recortando el exterior de las estrellas grandes.....	82

Ilustración 28. Tijeras de oficina recortando el interior de las estrellas medianas.	83
Ilustración 29. Resultados de la prueba de versatilidad en tijeras de oficina..	84
Ilustración 30. Creación de ventana con tijeras textiles durante prueba de versatilidad.	85
Ilustración 31. Estrella pequeña rasgada durante la prueba de versatilidad con tijeras textiles.	86
Ilustración 32. Resultados de la prueba de versatilidad en tijeras textiles.	87
Ilustración 33. Tijeras de manicura cortando exterior de estrella grande	88
Ilustración 34. Resultados de la prueba de versatilidad en tijeras de manicura.	89
Ilustración 35. Cuchilla de punta en prueba de versatilidad cortando el exterior de estrellas grandes.	90
Ilustración 36. Cuchilla de punta en prueba de versatilidad cortando el interior de estrellas medianas.	91
Ilustración 37. Cuchilla de punta en prueba de versatilidad cortando estrellas pequeñas.	92
Ilustración 38. Resultados de la prueba de versatilidad de cuchilla en punta.	93
Ilustración 39. Cortando el interior del diseño.	94
Ilustración 40. Cuchilla en ángulo cortando estrellas medianas.	95

Ilustración 41. Resultados de la prueba de versatilidad de cuchilla en ángulo.....	96
Ilustración 42. Cuchilla plana realizando corte de cincel.	97
Ilustración 43. Cuchilla plana cortando el interior de las estrellas pequeñas.	98
Ilustración 44. Resultados de la prueba de versatilidad de cuchilla plana.....	99
Ilustración 45. Estirando papel bond.	101
Ilustración 46. Doblando papel bond.	101
Ilustración 47. Rasgando papel bond.	102
Ilustración 48. Arrugando papel bond.....	102
Ilustración 49. Resultados de prueba de resistencia al tacto en papel bond.	103
Ilustración 50. Papel acuarela con marca por doblado.....	104
Ilustración 51. Resultados de prueba de resistencia al tacto en papel acuarela.	105
Ilustración 52. Cartulina rasgada.....	106
Ilustración 53. Resultados de prueba de resistencia al tacto en cartulina.	107
Ilustración 54. Papel periódico rasgado por el estiramiento realizado.....	108
Ilustración 55. Resultados de prueba de resistencia al tacto en papel periódico. ...	109
Ilustración 56. Papel de dibujo arrugado.	110
Ilustración 57. Resultados de prueba de resistencia al tacto en papel de dibujo. ...	111

Ilustración 58. Papel multi-técnica rasgado.....	112
Ilustración 59. Resultados de prueba de resistencia al tacto en papel multi-técnica.	113
Ilustración 60. Tijeras de manicura cortando papel bond.	115
Ilustración 61. Cuchilla en punta cortando papel bond.....	115
Ilustración 62. Texturas logradas sobre el papel bond usando las herramientas de repujado.	116
Ilustración 63. Resultados de prueba de resistencia a las herramientas de corte en papel bond.....	117
Ilustración 64. Uso del punzón durante prueba con papel acuarela.....	118
Ilustración 65.Resultados de prueba de resistencia a las herramientas de corte en papel acuarela.....	119
Ilustración 66. Texturas logradas en la cartulina.	120
Ilustración 67.Resultados de prueba de resistencia a las herramientas de corte en cartulina.....	121
Ilustración 68. Papel periódico rasgado durante prueba de resistencia a las herramientas de corte.	122
Ilustración 69. Resultados de prueba de resistencia a las herramientas de corte en papel periódico.	123

Ilustración 70. Papel de dibujo cortado con las distintas cuchillas del bisturí de manualidades.....	124
Ilustración 71. Texturas realizadas en el papel multi-técnica	126
Ilustración 72. Resultados de prueba de resistencia a las herramientas de corte en papel multi-técnica.	127
Ilustración 73. Formato para la documentación de texturas.....	130
Ilustración 74. Textura de geométrica de rectángulos.....	131
Ilustración 75. Posición de la plantilla de corte con respecto al diseño a realizar. ..	131
Ilustración 76. Textura geométrica de rectángulos terminada.....	132
Ilustración 77. Esquina dañada durante el proceso.....	133
Ilustración 78. Reparación realizada con maskingtape	134
Ilustración 79. Textura geométrica de triángulos terminada.....	135
Ilustración 80. Proceso de cortado de la textura de escamas.	136
Ilustración 81. Textura de escamas terminada.....	137
Ilustración 82. Textura de mosaicos irregulares terminado.	138
Ilustración 83. Selección de las páginas para las capas.	139
Ilustración 84. Diseño de la primera capa.	140

Ilustración 85. Cortando diseño de la primera capa.	140
Ilustración 86. Texturizarían de la última capa.	141
Ilustración 87. Unión de las distintas capas del sketch 1.	142
Ilustración 88. Sketch 1 finalizado.	143
Ilustración 89. Sketch 2 finalizado.	145
Ilustración 90. Sketch 3 finalizado.	147
Ilustración 91. Determinado la medida de la obra 1.	148
Ilustración 92. Sketch preliminar de la obra 1.	149
Ilustración 93. Realización de texturas con las herramientas de repujado.	150
Ilustración 94. Texturas logradas con el fieltro debajo de la página.	151
Ilustración 95. Aplicación del pegamento en la parte posterior de la obra.	151
Ilustración 96. Gota de pegamento en la punta de la herramienta de repujado.	152
Ilustración 97. Sketch realizado sobre papel manila.	153
Ilustración 98. Módulos calcados al papel multi-técnica.	154
Ilustración 99. Lamias de papel distintas unidas conforman un mismo diseño.	154
Ilustración 100. Aplicación de pegamento utilizando herramienta de repujado.	155
Ilustración 101. Entrada de bitácora. Betta.	168

Ilustración 102. La castración de Urano.	169
Ilustración 103. Los frutos de la carne. Monstruo en mi bolsillo.	170
Ilustración 112. Tapete o plantilla de corte.	184
Ilustración 113. Libreta de dibujo.	184
Ilustración 104. Tijeras de oficina.	185
Ilustración 105. Tijeras textiles.	185
Ilustración 106. Tijeras para manicura.	186
Ilustración 107. Bisturí para manualidades, cuchilla en punta.	186
Ilustración 108. Bisturí para manualidades, cuchilla en ángulo.	187
Ilustración 109. Bisturí para manualidades, cuchilla plana.	187
Ilustración 110. Set de repujado.	188
Ilustración 111. Punzón.	188

Índice De Anexos

Anexo 1. Materiales y herramientas de corte.	184
---	-----

Resumen

Este trabajo aborda el tema del papercut (corte de papel) y cómo realizar el mismo, investigando y probando las distintas herramientas y materiales que se utilizan en la producción de este arte. De igual modo el documento muestra los diversos procesos y metodologías creativas utilizadas en esta investigación para las artes, usando un diseño de investigación cuasi-experimental, práctico, descriptivo que funciona como guía para la correcta documentación y presentación de resultados artísticos sobre el tema seleccionado.

Palabras claves:

Papel cortado, estética, inventario, bitácora, catálogo, texturas, experimental, práctico, descriptivo, adaptabilidad, resistencia, sketch, repujado, técnica, arte, producción, artístico, bisturí.

Introducción

El papel ha sido uno de los materiales más utilizados a nivel artístico durante la historia, este ha funcionado, desde su invención, como lienzo principal por muchos artistas, los cuales han explotado este recurso al máximo y, ejemplo de esto, tenemos al “papercut” o traducido al español “papel cortado”, el cual es un arte tradicional chino, donde se emplea el papel como método de expresión artística visual. Durante años este tipo de arte ha sido trabajado por los distintos virtuosos que encuentran en él una respuesta a sus más locas invenciones estéticas, pero en contraste de esto, el mismo ha sido un arte poco estudiado a nivel de práctica debido a distintos factores, lo cual ha dado como resultado una técnica poco trabajada. de igual manera con el paso de los años y la evolución de la sociedad, los distintos materiales, herramientas y técnicas artísticas como la pintura y la escultura se han expuesto a sinnúmero de pruebas e indagaciones, generando así conocimientos extenso sobre dichos temas, sapiencias que abundan en el internet y los libros más actuales, dejando a el papel cortado y otras técnicas experimentales fuera del foco de la investigación artística, mucho más, si se observan y se tienen en cuenta los conocimientos e investigaciones realizadas en el idioma español, donde el tema del papel cortado es muy poco tocado.

Este trabajo intenta romper los paradigmas anteriormente mencionados, investigando en el papercut, investigando en las artes, generando conocimientos para artes con el objetivo principal de presentar los métodos correctos de producción de este arte, lo cual incluye la selección y el uso de herramientas, materiales, planeamiento y documentación de las ideas artísticas, intentado demostrar que el uso de papel por sí

solo es un método de expresión artística eficaz. De igual manera, la investigación desempeña un papel importante para futuros investigadores sobre el tema del papercut a nivel artístico.

Para lograr satisfactoriamente la investigación artística, el trabajo se apoya en una metodología de “investigaciones en las artes” basada en inventarios, los cuales presentados como capítulos individuales abordan puntos fundamentales del proceso de investigación como lo son: el inventario experimental y el inventario artístico, donde el primero explica y documenta los procesos de las pruebas sobre las herramientas de corte y los materiales, mientras que en el segundo habla de los métodos y técnicas utilizadas para realizar las obras artísticas, de igual manera se abordan capítulos con el inventario teórico el cual recopila información sobre el tema y respalda el concepto de arte dado por el autor. Otros capítulos como el inventario conceptual y metodológico ponen en claro los términos y sistema a usar durante la investigación haciendo que el lector esté anuente a los distintos procesos a abordar.

Como punto final, todos los capítulos presentados en este trabajo de grado están respaldados por un diseño de investigación “cuasi experimental practico-descriptivo” adaptado a las necesidades de la investigación, el cual establece experimentaciones que buscan descubrir las distintas características del arte a investigar, revelando las técnicas más efectivas para realizar papel cortado, las cuales serán recopiladas y analizadas en el inventario de resultados, donde se conjugan todos los conocimientos adquiridos durante las exploración artística.

CAPÍTULO I

1. Capítulo I: Inventario General

1. 1. Objetivo General

Utilizar la técnica artística papercut como medio de exploración para Investigar y resolver diferentes incógnitas como el uso de texturas, profundidades, herramientas y materiales, destacando el papel como objeto de arte.

1. 1. 2. Objetivos Específicos

- Cortar papel con herramientas como tijeras y bisturí, indagando en su uso para realizar el arte del papercut.
- Experimentar con distintos métodos de corte, buscando expresar, efectivamente, la idea artística a realizar.
- Demostrará que el papel por sí solo puede ser utilizado como objeto de expresión artística visual.
- Presentar obras de papercut demostrando los conocimientos adquiridos en el proceso de investigación artística.

1. 2. Problema De Investigación

La creación de arte papercut puede ser tanto sencilla como difícil, todo depende de la práctica que tengamos, la capacidad o práctica de cada persona en llevar a cabo una tarea es indispensable tanto en el día a día como en las artes y

dichas tareas pueden ser realizadas fácilmente si contamos con instrucciones fiables que muestren los métodos correctos para ejecutarlas.

En este caso, el papercut funciona como eje principal para el trabajo de grado, esta investigación indaga en este tipo de arte, intenta conseguir distintos resultados para sacar, en limpio, temas como la correcta selección de herramientas y materiales; realización de patrones o texturas, presentación de una obra, entre otros. Estos resultados, muestran una situación con respecto al oficio de este arte, actualmente no existe información detallada de cómo llevar a cabo dichas tareas, desde la selección de materiales, hasta los métodos correctos que ayudan a facilitar el trabajo como artista. Durante años la técnica del papercut ha sido meramente empírica, llevada a cabo por aficionados, los cuales eventualmente se vuelven expertos en el arte del papel cortado y muy pocas veces exponen o comparten los métodos que utilizan en producción de arte, haciendo así, de éste, un oficio poco conocido y poco trabajado a nivel artístico visual, por la simple circunstancia de la falta de conocimientos en la práctica del mismo.

1. 3. Justificación

El papercut es un arte sumamente delicado y hermoso, parte de su belleza, consiste en lo difícil de su realización. Durante años se han utilizado diferentes métodos para lograrlo, desde la creación de papel especial por los artistas, hasta la fabricación de herramientas específicas, pero dentro de esta labor existe una deficiencia de conocimientos objetivo como el punto de partida para la práctica.

El motivo principal de la realización de este trabajo, es llenar el vacío de información que existe sobre el del tema, ya que al tratarse de algo tan simple y poco realizado, no se han llevado acabo considerables investigaciones en el idioma español, ya que en países de oriente como China o Japón donde este arte es más común, existen investigaciones sobre el mismo, pero estas no han llegado a traducirse a nuestro idioma; aunque se tiene en cuenta la existencia traductores en línea, es más fácil y ventajoso, para futuros investigadores en el tema, contar con información a mano en nuestra propia lengua.

Del mismo modo este trabajo busca documentar y presentar los diferentes aspectos de producción de una obra de papel cortado, mostrando la manera correcta de utilizar las distintas herramientas y materiales que se utilizan, métodos para la correcta presentación y cuidados de una obra de este tipo, junto a otros temas que se puedan presentar durante la investigación y la exploración artística, los cuales pueden funcionar como una base para futuras investigaciones en el arte del papel cortado.

1. 4. Estado Del Arte

Actualmente el papercut es un tema reconocido en el nicho del arte, ya que el mismo es bien representado en la burbuja del arte, el papel cortado se ha diversificado mostrando grandes avances en la práctica y demostración de las habilidades necesarias para crear este arte, en contraste con la documentación, como práctica artística, donde existe una deficiencia. Diversas revistas cuentan con

distintos artículos que se encargan de mantener al público al día con referente a este tema, una de esta es la revista *Aesthetica Magazine* la cual publicó este año un artículo sobre el artista Jr. Chuo el cual comenta: “El paper cut es mi forma de expresar mis emociones visualmente, manteniéndolas protegidas en la abstracción de mis diseños.” (*Aesthetica Magazine*, 2022, párr. 6), de igual manera, en este describe cómo su arte está inspirado en la muerte de los arrecifes de coral y cómo este busca concienciar al público sobre este inconveniente relacionado al cambio climático. Este artista mezcla el papel cortado con la pintura en aerosol, utilizando también distintas capas de papel con lo cual logra piezas estéticas de una alta funcionalidad decorativa, de las cuales se pueden realizar lecturas de carácter artístico.

Otro artista que utiliza el papel cortado como técnica de expresión es la británica Sarah Dennis, en una entrevista hecha por Diana Varma (2022) para su podcast *Talk paper scissors*, cuenta cómo su arte se trata de fluidez, este es un arte donde todo está conectado y mientras elabora su proyecto, el paso del tiempo es relativo, ya que es, de cierta manera, terapéutico. También menciona cómo el papel cortado, de cierta manera, la ha llevado a realizar grandes proyectos, como la publicación de libros donde usa esta técnica, dichas publicaciones no solo son acerca del papel cortado, estos libros cuentan con una temática “terapéutica” ya que tocan temas sobre salud mental.

Actualmente el papercut no solo es aplicado en la industria artística, muchas investigaciones recientes encuentran en el papel cortado la respuesta a distintas incógnitas. En un nuevo estudio de inteligencia artificial se utiliza la técnica del papel

cortado como base para la creación de empaques ecológicos que buscan solventar, en parte, la problemática ambiental actual, el autor de este experimento Shilin Wu (2022) nos comenta: “después de un largo período de tiempo en los diversos tipos de arte tradicional, encontramos que, el arte tradicional de corte de papel está más en línea con la línea actual de protección ambiental, porque el arte básico de cortar papel es simplemente papel, no causará mucho contaminación y, simplemente se puede vincular con otros artículos populares modernos, como cosméticos, bebidas y refrigerios”. Como podemos observar, el papel cortado a pesar de ser un arte de vanguardia, este es aplicado en distintos aspectos de la vida contemporánea, donde funciona como un medio o método para resolver distintas necesidades, en este caso, la creación de inteligencias artificiales que permiten mitigar temáticas como el cambio climático.

Por otra parte, en China, el papercut sigue siendo tema de estudio, no solo a nivel artístico, sino también a nivel lingüístico. Este año el término papercut fue tocado por los lingüistas Chinos Zelei y Runze, (2022) donde exponen en su texto “Sistemas de conocimiento como motivación para traducir términos del patrimonio cultural inmaterial: un estudio de caso del “papel cortado chino” los orígenes del término papercut, y como el mismo puede o debe traducirse correctamente del chino tradicional al chino contemporáneo. Según estos, el termino proviene del taoísmo y está relacionado con el yin yang, donde los opuesto se combina, traduciéndose literalmente “tijeras yin” o “tijeras yang”.

Como se puede ver, el papercut aún continúa siendo un tema actual, el cual sigue desenvolviéndose año con año, no solo en el tema del arte, sino en distintas

ramas de investigación científica o social, como su uso en la inteligencia artificial y la lingüística. La expansión y diversificación de este tema se debe a la constante investigación y divulgación del tema utilizando los medios y métodos correctos.

1. 5. Diseño De Investigación

A la hora de realizar este trabajo y su modelo de investigación, se tomaron en cuenta las distintas cualidades del arte a estudiar, en este caso, la técnica del papercut. La investigación desarrolla un diseño de investigación óptimo que satisface las distintas necesidades del investigador, como también apunta a los resultados a los que se desean llegar. Para esto, se ha tenido en cuenta los distintos modelos de investigación escogiendo así, un esquema mixto de trabajo, donde se tocará un enfoque “cuasi experimental práctico-descriptivo”, un híbrido entre una visión cualitativa y cuantitativa que busca enumerar, o más bien mensurar las distintas técnicas, prácticas y cualidades artísticas que se ven en el oficio del papel cortado.

Este diseño de investigación se determinó como un modelo “cuasi experimental práctico-descriptivo” debido a las limitaciones presentadas cuando se investigan las artes, ya que estas, al ser un fenómeno social, siempre se le ha explorado desde un panorama enfocado en las ciencias sociales, basándose en las cualidades del objeto a estudiar careciendo de un método cuantitativo específico para presentar resultados objetivos. Aunque con el paso de los años se han creado medios y métodos para investigar artes, el método a utilizar sigue estando a criterio

del investigador, lo cual da como resultado un diseño de investigación que se amolda a su propia exploración artística, este trabajo no pretende ser la excepción, el resultado es el modelo anteriormente mencionado.

Se denominó este modelo cuasi experimental, ya que se delimitan o controlan los criterios más convenientes para la investigación y experimentación, erigiendo así un plan eficaz para la cuantificación de las distintas cualidades del objeto a estudiar; por otra se considera un diseño práctico ya que se usa la práctica y documentación artística del papel cortado como un medio para lograr conocimientos en las artes, generando así datos para las artes; por último se dice que es un modelo descriptivo ya que busca describir y comparar los distintos métodos que se usan para lograr arte papercut de la manera más conveniente.

1. 6. Metodología

Dentro de todo arte y ciencia existen múltiples procesos o herramientas que funcionan como medios para llegar a resultados determinados, uno de estos instrumentos es la capacidad de cada estudioso para crear metodologías o experimentos que faciliten a la generación de conocimientos sobre un tema específico. Para realizar este trabajo de investigación se ha creado una metodología que busca satisfacer los puntos expuestos en los objetivos generales, puntos que fueron planteados, de tal manera, que funcionen como guía para la generación de conocimientos sobre el tema del papel cortado.

Para esto, la metodología partirá del trabajo sobre la investigación artística de Ballón Gutiérrez et al. (2017), titulado “Guía de investigación en Arte y Diseño, Arte”; en esta publicación se presenta un método de investigación basado en inventarios, los cuales funcionan como compendios o capítulos concretos de las distintas etapas de la investigación. El trabajo tomará como punto de partida los inventarios teóricos, conceptuales y artísticos, los cuales serán acompañados por otros inventarios obtenidos del proceso de investigación en las artes.

El conocimiento documentado con esta metodología nace de la idea que, “el arte no es tanto el objeto de investigación, sino su objetivo” (Borgdorff, 2005), ya que se utiliza una técnica artística como objeto o medio para investigar y generar erudiciones para las artes como lo haría cualquier ciencia exacta dentro de sus ramas, la metodología es solo una base para que el tema se desarrolle por sí solo. Para generar conocimiento esta investigación creó un método basado en la investigación sobre escalas y mediciones presentadas por Coronado Padilla (2007) el cual nos menciona que “la medición no es un fin en sí misma, y sólo tiene legítimo sentido cuando se la percibe sirviendo a los fines instrumentales del conocimiento teórico y pragmático.”, teniendo esto en cuenta, se utilizará una escala ordinal de números entre 1.0 y 5.0, los cuales funcionaran como valores para medir las distintas cualidades observadas en la investigación, las cuales pueden variar según el objeto a investigar. De igual manera, se utilizará la bitácora como punto de apoyo para la investigación, realizando anotaciones sobre el proceso experimental y artístico, enumerando el mismo junto a otros puntos importantes que serán de ayuda para el

posterior análisis de los datos numéricos, los cuales aparecerán en el Capítulo V junto al inventario de la investigación.

CAPÍTULO II

2. Capítulo II: Inventario Teórico

2. 1. Acerca Del Papercut

El papel ha sido utilizado como lienzo artístico desde su creación en la antigua china, con la expansión del papel alrededor del mundo se desarrollaron diferentes técnicas artísticas que han ayudado a la sociedad expresarse libremente. Con esto en mente, debemos abrir el pensamiento e inquirir en las distintas posibilidades del uso del papel, cómo la imaginación humana encuentra novedosas formas de utilizar este material, cómo se descubrió la cualidad artística del papel y cómo éste ha cambiado para cumplir las necesidades del artista y la sociedad. El “papecut”, “paper-cut” o “papercutting” son palabras que derivan del inglés “paper” que significa papel y “cut” que significa corte, en pocas palabras “papel cortado”. El artista del papercut, David Kracov (2022) nos define: “Papercut es el arte que consiste en cortar una hoja de papel con diseño, típicamente de la figura humana o usualmente con una historia. Este arte consiste en cortar papel con un cuchillo o una navaja.” Como pudimos observar el papercut o papel cortado no es nada más que una técnica artística, es el método de expresión seleccionado por el artista para presentar una obra.

La creación de este arte necesita mucha práctica y precisión, ya que se manejan herramientas como el bisturí y tijeras, las cuales son bastante filosas y un mal manejo de las mismas puede causar una herida o un corte mal logrado puede significar la pérdida total de la obra. Diferentes artistas utilizan distintas técnicas y herramientas para lograr su cometido, una de estas es la artista Noruega Karen Bit

Vejle (2015), la cual nos menciona que su técnica favorita para realizar papercut es escuchar música relajante, mientras corta delicadamente con un par de filosas tijeras una lámina de papel; también nos indica que es un arte lento que toma tiempo perfeccionar, planificar y realizar. En pocas palabras el papercut o papel cortado es el arte de crear obras de carácter artístico visual, utilizando herramientas de tipo cortante, valiéndose de medios como la composición y experimentación visual, para llegar así a una obra estética que descubra lo que el artista quiere comunicar.

2. 1 .1. China, El Papel Y El Origen Del Papercut

El arte del papel cortado aparece por primera en oriente y junto al nacimiento del papel, el cual se observó por primera vez en china alrededor del siglo II. Este material es de origen vegetal ya que para su realización es utilizada la pulpa que es extraída de las plantas, la cual se extiende con mayas en forma de lámina, para crear lo que conocemos como hojas de papel. A pesar que los métodos de creación de papel han cambiado con los años, el concepto fundamental para la creación de papel sigue siendo el mismo, la utilización de la pulpa y la extensión de la misma.

Antes de la invención del papel se utilizaban materiales de origen animal como el cuero o materiales de origen vegetal como lo es el papiro, estos se utilizaban para temas ajenos al papercut como lo es la escritura y la pintura, ya que los mismos no demostraban ser un material eficaz para la creación de este tipo de arte. Luego de la invención del papel el mundo antiguo conocido cambio, no solo en las artes, si no en distintas facetas, como la escritura y la economía, ya que se contaba con un material

de fácil manufactura y de amplio uso. Como se mencionó posteriormente, en las artes hubo un gran cambio y para la conveniencia del papercut, el nacimiento del mismo.

El papercut más antiguo conservado hasta la fecha, es procedente de Xinjiang China y data de la dinastía Jin (266 - 420 D.C.), se debe tener en cuenta que antes de esta obra se cree existieron muchos otros trabajos de papercut, ya que el papel nace en la dinastía Han (206 - 220 D.C.), pero éste, al ser realizado sobre un material tan delicado, no resiste de la mejor manera la prueba del tiempo. En un inicio, este arte era utilizado con fines decorativos, también era y es bastante utilizado en celebraciones como el año nuevo chino, aunque este arte cuenta con una gran herencia por parte del gran país asiático, lamentablemente, con el paso de los años, este arte se ha visto en decadencia, perdiendo fuerzas como un arte tradicional chino.

2. 1. 2. El Papercut En Otras Culturas

Aunque las artes más antiguas del papel cortado pertenecen a china, este se ha manifestado a lo largo de la historia en otras culturas, ya fuese por influencia del gran país asiático o por invención propia. Un ejemplo de la influencias de china y el papercut, en otras sociedades, es la cultura mexicana donde la técnica del papercut se manifestó en el “papel picado” el cual es un arte folclórico meramente decorativo, el papel picado se utiliza para adornar las calles en celebraciones tales como el día de muertos o día de los difuntos, fiestas religiosas, fiestas patrias, entre otras. César

García (1991) nos cuenta en su documento “el papel picado mexicano” como de cierta manera este arte fue introducido a México por los conquistadores españoles, que junto a la exportación de “papel de china” por parte de inmigrantes chinos, el mismo, con el paso de los años, fue evolucionando a lo que conocemos hoy en día como papel picado. Otra cultura influenciada por los chinos fue su vecino Japón, estos llamaron a esta técnica kirigami que proviene del japonés kiri que significa cortar y gami que significa papel, al igual que el término en inglés papercut. Al principio, este arte se utilizaba con propósitos religiosos ya fuera para decorar templos sintoístas o con el fin de celebraciones nupciales, con el tiempo fue evolucionando y se empezó a utilizar en otros ámbitos como fue el teatro de sombras japonés, e incluso se inició a agregar dobleces en las obras para agregar tridimensionalidad.

Por otro lado, culturas como la hebrea, habrían desarrollado un arte parecido al papercut por sí solos, al igual que los japoneses estos utilizaban el papel cortado con un fin religioso lleno de misticismo, ya que en las distintas obras elaboradas por esta cultura se plasman pasajes o citas de la Torá, los papercut creados por los hebreos son de carácter efímero o temporal, puesto que, generalmente son realizados sobre materiales económicos y sin mucho valor, el uso de materiales abaratados es un recordatorio de lo efímero de la vida y que todo es pasajero, haciendo así, que este sea un arte poco conservado, aunque muchos se han guardado por el nivel de belleza y detalle. Además de los papercut efímeros muchas personas del pueblo hebreo (dependiendo de la rama de la religión judía que practican) cuentan con una pieza decorativa religiosa, muchas veces, realizada en

papercut llamada Mizrah la cual se coloca en distintos puntos cardinales dependiendo del recuerdo, hacia el camino a Jerusalén y en qué dirección se deben dirigir las plegarias.

2. 1. 3. El Papercut Y El Dilema De La Apropiación Cultural

A lo largo de la historia, los seres humanos hemos evolucionado en distintos aspectos, un reflejo de esto es la historia del arte, la cual ha evolucionado junto a la humanidad, de tal manera, que los expertos historiadores han logrado clasificarla en distintas etapas puntualmente, teniendo esto en cuenta, las distintas manifestaciones y materiales utilizados en arte también han avanzado, desde las cavernas cuando se utilizaban materiales silvestres y herramientas rudimentarias, pasando a la invención del temple al huevo, la pintura al óleo, la acuarela para luego evolucionar y llegar a materiales modernos como lo es la pintura acrílica y la fibra de vidrio utilizada por los artífices más actuales. La creatividad ha sido el límite para la invención de nuevas materias primas y técnicas, las cuales se han adaptado a las diferentes necesidades del artista y, a la vez, dichas técnicas se han diversificado de una manera que cualquier persona con acceso a la compra-venta de materiales e información sobre las artes, es capaz de adaptar estos conocimientos y así crear arte propio.

Con el surgimiento de la modernidad, el fenómeno de la globalización y en la era del internet se ha erigido el término “apropiación cultural” dicho término se define como: “fenómeno de tomar elementos de una cultura minoritaria y emplearlos sin sus significados originales en un contexto ajeno casi siempre con fines comerciales”

(González Tostado, 2020). Al ser el papel cortado un arte de procedencia asiática, una de las mayores preocupaciones al realizar este trabajo de grado era si el público recibiría esta investigación como un tipo de apropiación cultural o como un robo por parte de un foráneo con malas intenciones; teniendo esto en cuenta y lo mencionado en las partes del nacimiento del papercut y el papercut en otras culturas, la obra presentada en este trabajo de grado no pretende ser algún tipo de arte tradicional chino o judío que puede ser malinterpretado como apropiación cultural, mucho menos pretende tomar elementos de una cultura o busca lucrar con el arte de las mismas, esta obra se representa así misma, siendo la técnica del papel cortado o papercut el método de expresión seleccionado, la consecuencia o conjunción entre la necesidad del virtuoso por crear arte y la disponibilidad de los materiales artísticos, ya que actualmente el papercut se ha convertido en un arte de vanguardia donde artistas de diferentes partes del mundo utilizan el papel como materia prima para su arte.

2. 2. Propuesta Artística

Actualmente el arte es un desfile de medios, un espectáculo de lo artístico y lo estético, lleno de afirmaciones, contradicciones, reflexiones y revelaciones, resultado de las abstracciones realizadas por los artistas, las mentes maestras detrás de cada obra. Dichas obras que son presentadas a la sociedad y puestas al escrutinio público, donde se determina si es buen o mal arte. Por otra parte dentro de ese público están los grandes críticos del arte que se encargan de estudiar y realizan

análisis con un “ojo experto”, guiando así, al “ojo inexperto” por las distintas ideas presentadas por los artistas.

Guy Debort (2008) autor de la sociedad del espectáculo nos habla cómo la sociedad está sometida a estereotipos definidos por la clase dominante; en lo que él define como un “monopolio de apariencias” y este monopolio mueve los distintos engranajes de la sociedad, de tal manera que, el arte actual está sometido por este monopolio donde toda obra debe ajustarse a estas apariencias para así triunfar en la burbuja del arte. Por otro lado Gary Isemingercv (2018) nos comenta sobre la funcionalidad estética del arte y cómo una obra no cumple solamente un papel de carácter visual, sino también funciona como un artefacto conceptual que personifica y combina las tradiciones estéticas presentes a medida que evoluciona la práctica artística. Teniendo esto en cuenta el buen arte o toda obra de arte contemporáneo, presentada al público, debe constar con dos características principales, la funcionalidad y la espectacularidad estética que llamaremos *spectaculum*.

La funcionalidad de la obra juega un papel primordial en estipular si una obra consta con una idea o concepto bien fundamentado. Toda obra debe ser creada con un propósito en mente, una obra sin propósito carece de carácter; aunque generalmente toda obra de arte visual cumple con una funcionalidad estética esta no es la única funcionalidad con la que debe cumplir, muchas veces, la obra no es vista como un objeto que ocupa un espacio determinado, el cual puede ser un museo, la sala de un hogar, un parque o el muro de un edificio, este tipo de funcionalidad va más allá de la funcionalidad estética, esto da contexto a la pieza, dotando así a la obra de una funcionalidad, la funcionalidad que podemos llamar estético-espacial. El

artista debe velar por la funcionalidad de su arte ya que existen distintos tipos de funcionalidad, los cuales se pueden utilizar para dotar a una obra de “spectaculum” si esta se usa de la manera correcta.

Por otra parte, el spectaculum es la cualidad de toda obra en ser un espectáculo artístico, de ser “especial”, “única” en su clase, que se hable de ella, de ser el espectáculo. En artes visuales, el spectaculum puede lograrse de distintas maneras, pero en las artes visuales, como su nombre lo indica la visión o la imagen indica los cambios, las nuevas experiencias visuales determinan la innovación, la imagen representa a la sociedad y sus distintos cambios. El artista siempre debe procurar innovar su arte, dotando a su obra de funcionalidad y spectaculum tomando en cuenta los monopolios de apariencias actuales para así poder triunfar en la burbuja del arte.

2. 2. 1 Métodos De Expresión Contemporáneos

Actualmente con la llegada de la globalización y la era de la información, el internet y las redes sociales, el spectaculum y la funcionalidad es algo indispensable para todo artista a la hora de presentar un trabajo de arte. Este fenómeno se debe al incesable flujo constante de creación de contenido artístico que se ve diariamente en el internet. Lastimosamente, debido a esta marea de datos, muchos de los artistas y sus obras se ven ahogados u opacados entre ellos mismos, debido a la inmensa cantidad de contenido, muchas veces, la única manera de no caer en este

paradigma, es la creación o presentación de obras cargadas con las características mencionadas.

Muchos de los artistas contemporáneos, en su búsqueda de contar con estas cualidades, emplean distintos métodos que buscan llenar su necesidad artística. Un ejemplo de la utilización de estos medios para dejar su marca personal y *spectaculum*, es el famoso artista visual Banksy, el cual usa el método del anonimato como parte de su *spectaculum* creando así un aire de misticismo, también creando obras visuales estéticas dotadas de una funcionalidad social, ya que utiliza problemas sociales como temáticas recurrentes, buscando expresar y concienciar al público sobre dichas problemáticas.

De igual manera, las técnicas artísticas como la pintura o la escultura no son la excepción a esta regla, ya que los distintos métodos, para crear arte como los pigmentos y aglutinantes, han vivido cambios durante la historia del arte. Todo esto es gracias a la experimentación con el material y la búsqueda de *spectaculum* y la funcionalidad de los materiales y técnicas que se deben amoldar a las nuevas experimentaciones que buscan representar la idea artística, la reinvención, las técnicas y materiales en función del artista y la búsqueda de conocimiento en la artes.

2. 2. 2. El Papel Como Método De Expresión Artística Visual

Como se ha observado uno de los temas predominantes de este trabajo de grado es el papel, sus múltiples usos y cómo este ha evolucionado con los años en la práctica artística. El mismo, con el paso de los años, se ha convertido en uno de los lienzos más utilizados en la industria del arte, es de conocimiento general que se ha utiliza tanto como lienzo o como materia prima, la limitación de su uso como material es delimitado por cada artista, ejemplo de esto, tenemos a la artista Chie Hitotsuyama que utiliza el papel como método de expresión artística, con mucho cuidado, esta enrolla páginas de papel periódico reciclado para dar forma y así realizar esculturas realistas de animales dotadas de un spectaculum único, ella menciona “Más que cualquier otra cosa, soy particular sobre la sensación realista de los animales” (Jobson, 2016, párr. 2), ya que le gusta plasmar los animales de manera tranquila en situaciones cotidianas. Hitotsuyama busca también establecer una revisión crítica sobre la contaminación dando una funcionalidad social, invitando a la reflexión sobre cómo los animales deben vivir en un planeta rodeado de basura.

Por otro lado, la artista coreana-canadiense Christine Kim, utiliza el papel como material y método de expresión, utilizando la técnica del papercut que, junto con el arte del collage, crea hermosa obras visuales. En su colección “Paper Thin” expone el tema de las vidas pasadas, esta utiliza diferentes capas de papel para crear profundidades que conceden a la obra cierto grado de misterio, generando así un spectaculum notable. Sus obras cuentan historias que ella describe como la dualidad de lo vulnerable y lo resistente; el presente y el futuro conjugado en la misma obra de arte. Kim (2022) habla sobre colección: “Paper Thin explora la

tensión entre revelar y ocultar, encarnando el amor [...] por transformar sus materiales, invitando a sus espectadores a participar en un juego de quietud y movimiento, fragilidad y solidez, rigidez y flujo orgánico.”

Otro artista que trabaja con papel es la japonesa Naoki Onogawa, esta utiliza el origami o kirigami como técnica de expresión artística, su arte principal son las grullas de papel, esta nos cuenta: “Reflexionando, siento que algo en las grullas de origami es sagrado, que dentro de ellas albergan algo de misterio, de mística. Y estas son la verdad en el concepto de "belleza" en el que tengo fe”. (Onogawa, 2011). Para ella el papel es puramente un medio, y el kirigami, el método para expresar dicha belleza que esconden las grullas de papel.

Como podemos observar, el papel es simplemente el medio para que el artista pueda expresar una idea, al igual que la pintura acrílica, es utilizada como medio para crear arte visual como en el muralismo o en la pintura sobre lienzo, el papel y el papercut son el resultado de la experimentación y la necesidad del artista por demostrar algo de su spectaculum, donde la funcionalidad es dada por el artista como parte de la idea o concepto principal.

CAPÍTULO III

3. Capítulo III: Inventario Conceptual.

Para llevar a cabo este trabajo de investigación sobre el papercut, debemos manejar los conceptos fundamentales a la hora de realizar este tipo arte, la correcta introducción de los mismos funciona como un método para empapar, tanto al investigador, como a las personas interesadas en el tema. El conocimiento de los términos y conceptos es necesario, ya que en las distintas etapas de este trabajo se manejan instrumentos y métodos específicos referente al tema en cuestión, los cuales pueden confundir al lector, pero con una correcta disposición de los mismos, se puede mejorar el flujo de lectura y trabajo para las personas interesadas en este documento.

En esta parte se tocarán temas como la explicación de los materiales o el tipo de herramientas que se utilizan, definiciones de temas como las texturas o explicaciones de sistemas de documentación como la bitácora. Se debe tener en cuenta que sección solo presentará las definiciones claves y simplificadas de cada elemento del inventario conceptual, ya que si revisamos minuciosamente cada tema, los mismos son bastantes extensos por sí solos, sin mencionar el hecho de la constante creación de herramientas y materiales en el mercado moderno, dejaría un inventario discontinuado en pocos años volviendo este, un apartado de los objetos intrínsecos al papercut y no siendo una lista de materiales del mercado panameño.

Los conceptos convenidos a utilizar en la investigación son los siguientes:

3. 1. Herramientas De Corte

Como su nombre lo indica son llanamente herramientas de corte, objetos que funcionan instrumentos para cortar materiales. La investigación de este trabajo se centrará, principalmente, en las herramientas para cortar papel, esto se debe al constante crecimiento en la industria de utensilios para cortar papel, esta investigación dividirá las herramientas de corte en cuatro grupos principales que son: tijeras, bisturí de manualidades, punzones y exactos. El estudio de estos utensilios se debe a que dentro de estos grupos las herramientas pueden variar, ya que existen diferentes tipos de tijeras o bisturíes, por ejemplo, existen tijeras especializada para cortar tela, mientras que otro tipo de tijeras más pequeñas se emplean para el cuidado personal, como es el caso de las tijeras para manicura.

- Tijeras: son un tipo de herramienta cortante que consta de dos navajas unidas, generalmente, por un tornillo el cual funciona como punto de apoyo para ambas cuchillas, una hoja es móvil mientras que la otra es estática, esto facilita los cortes ya que la hoja móvil ejerce presión sobre la otra, utilizando el tornillo como palanca. Existen distintos tipos de tijera dependiendo de su uso, generalmente lo que cambia es el tamaño de la tijera o la forma de su hoja o navaja.
- Bisturí de manualidades: Son herramientas de tipo cortante parecidas al escalpelo o bisturí quirúrgico, a diferencia del instrumento médico, el bisturí de manualidades es especializado para realizar trabajos manuales, por ejemplo, el cortar cartón, papel, vinil, etc... El bisturí de manualidades está compuesto,

normalmente, por dos piezas, el mango y la navaja. Comercialmente se pueden encontrar múltiples hojas o navajas con distintas formas y ángulo de corte, las cuales se pueden usar en distintas ocasiones, dependiendo del caso, por otro lado el mango de agarre puede variar de tamaño según la navaja a utilizar.

- **Punzones:** Los punzones o agujas de trabajo, son instrumentos especializados y utilizados de distintas maneras, generalmente, son empleados para generar texturas o realizar agujeros en el papel u otros materiales. Existen distintos tipos de punzones, generalmente, lo que varía y determina su uso es su circunferencia ya que la misma puede variar para ser utilizadas en diferentes circunstancias.

3. 2. Papeles Y Lienzos

Como vimos en el segundo capítulo, el papel es un tipo de material de origen vegetal nacido en china, y para esta técnica es el lienzo principal a utilizar, pero al igual que las herramientas de corte, el papel es un tema bastante extenso, debido a que actualmente la industria del papel es de alto carácter mercantil, y los distintos fabricantes de papel poseen criterios y técnicas distintas para la elaboración de este material.

En la industria del papel existen dos términos utilizados por la mayoría de los fabricantes, estos términos se usan para clasificar los distintos tipos de papel, dichos

términos son el gramaje y el grosor, siendo el gramaje el peso de papel por unidad de superficie (Reyna M. et al., 2003) y el grosor, la distancia que hay entre las dos caras de una misma hoja (DICAL, 2021). Estos dos factores son cruciales en la creación de arte papercut ya que las distintas características del papel puede influir en los resultados de nuestro arte.

Según la variación de grosor y gramaje de los distintos tipos de papel se pueden dividir en:

- Cartulinas: son los papeles de grosor y gramaje alto, normalmente son de uso industrial y tienen distintas funciones, en su presentación comercial son utilizadas normalmente para proyectos escolares o todo tipo de manualidades.
- Papel común: es el tipo de papel más usado, se ve normalmente en libros, cuadernos, material de oficinas e impresiones, etc., es de un grosor y gramaje medio que puede variar ligeramente según el uso que se le dé.
- Papel Periódico: el uso de los tipos más delgados de papel, con un gramaje y grosor bajo, como su nombre lo indica se usa principalmente en la industria tipográfica para la impresión de periódicos, pero se puede encontrar en otras industrias como es la comercial donde el mismo se vende como material escolar.

El gramaje de cada tipo de papel se representa con la unidad gramos entre metros cuadrados (g/m^2), pero el gramaje puede variar según el fabricante, por lo tanto no se pueden especificar con cifras exactas cada sección mencionada anteriormente.

3. 3. Texturas

Una de las definiciones dadas por la Real Academia Española (2022) para la palabra textura es la siguiente: “Estructura, disposición de las partes de un cuerpo, de una obra, etc.”, pero esta definición no funciona muy bien para las artes ya que dicho término tiene mucho más valor dentro de las mismas.

Textura. Se denomina así no sólo a la apariencia externa de la estructura de los materiales sino al tratamiento que puede darse a una superficie a través de los materiales. Puede ser táctil, cuando presenta diferencias que responden al tacto, y a la visión, rugosa, áspera, suave, etc. (Portal de Arte, 2008).

Como podemos observar textura en las artes, es esa capacidad de cada artista de crear cualidades visuales o dactilares o la ilusión de una material en una obra de arte. En el papercut las texturas son un método para otorgar un alto valor visual a nuestras obras, para lograr texturas existen muchos métodos, desde cortes ordenados, hasta métodos físicos como golpear o arrugar el papel. Para este trabajo de investigación, utilizaremos tres términos para clasificar las texturas a realizar, dichos términos o tipos de texturas son:

- Texturas geométricas: Son todas las texturas realizadas con formas geométricas como círculos, cuadrados y triángulos. Puede ser diseños intrincados combinando diferentes formas para así lograr lo esperado. De cierta manera, este tipo de textura funciona como base para las demás, ya que la combinación de las distintas formas geométricas pueden generar texturas de otros tipos.
- Texturas naturales: Comprenden aquellas texturas que buscan imitar las diferentes impresiones que encontramos en la naturaleza, como la madera, pasto, hojas, arena, tierra, agua, etcétera. La combinación de estas diferentes texturas genera un efecto orgánico que puede variar según la obra.
- Texturas no naturales o artificiales: Las texturas de tipo no naturales o artificiales, como su nombre lo indica, buscan imitar lo no natural, lo creado por el hombre. Estas, muchas veces, se presentan en la arquitectura como la textura de ladrillo, hormigón, cemento, ornamentos, metales, etcétera, al igual que las texturas naturales, su utilización puede lograr un efecto orgánico en la obra.
- Textura físicas o táctiles: como su nombre lo indica estas texturas, más que ser cortadas en el papel como las mencionadas anteriormente, se logran generando cambios físicos en la estructura del papel con rugosidades, golpes o utilizando punzones para realizar líneas que generen sombras en el papel,

para lograr las mismas se pueden usar herramientas que no sean de corte y que ayuden a desarrollar la idea del proyecto.

3. 4. Bitácora Artística

Dentro de la investigación existen distintos métodos que funcionan como herramientas para recopilar datos, la bitácora es una de estas herramientas. En las artes, una bitácora funciona como un mecanismo para recopilar una idea, donde se incluyen imágenes, sketches, apuntes o todo elemento que ayuda a concretar una obra o idea artística. Torre (2014) nos comenta “En esta bitácora, el estudiante escribe su nombre y señala la actividad, su objetivo específico, el tema, etapa y asesor que guía el aprendizaje.” en este caso el investigador utiliza una bitácora, de igual manera, la utiliza como medio de apoyo para documentar y guiar un proceso creativo.

Para la creación de una bitácora se deben tener en cuenta varios puntos, todo dependiendo del tema a investigar, las bitácoras pueden ser, desde un simple cuaderno con hoja de rayas, hasta archivos digitales en los cuales se anota lo visto y aprendido, lo importante dentro toda bitácora es la recopilación objetiva de información por lo cual el diario se adapta al investigador y sus necesidades.

En el caso de los artistas y la artes, la bitácora es vista como una simple libreta de dibujo donde se plasman imágenes, lo cual es erróneo, ya que la bitácora artística regula la información y las ideas que se documentan, haciendo que dicho

pensamiento genere aprendizaje y conocimiento, esto se debe a que al momento de plasmar una idea se genera una declaración, un origen en la mente del investigador, dando una intención y sentido para lograr un fin establecido logrando, de esta manera, documentar y plasmar, correctamente, una idea para una posterior investigación.

CAPÍTULO IV

4. Capítulo IV: Inventario Metodológico

Dentro de las artes y toda ciencia existen distintos métodos y herramientas que funcionan como medios para llegar a un resultado determinado, uno de estos instrumentos es la capacidad de cada estudioso para crear una metodología, experimentos que ayuden a la generación de conocimientos sobre un tema. Para realizar este trabajo de investigación se ha creado una metodología que busca satisfacer los puntos expuestos en los objetivos generales, puntos que fueron planteados, de tal manera, que los mismos trabajen como guía para la generación de conocimientos sobre el tema del papel cortado.

Para mayor entendimiento este inventario se dividirá en dos partes principales, la primera parte trata sobre la investigación y experimentación de materiales y herramientas; las pruebas de herramientas pretenden generar conocimientos sobre las mismas para así conocer y entender sus usos y limitaciones, y también saber que tan útiles son; por otra parte la pruebas de materiales pretenden indagar cuáles son los papeles más adecuados para los distintos tipos de papercut a realizar, de tal manera, que generen experiencia para el investigador. La segunda parte se concentrará en la descripción y realización de una bitácora junto a tres artes de tipo papercut, la bitácora funcionará como punto de apoyo y documentación del investigador para la cuales se mostrará como parte de la investigación.

Las pruebas o secciones a investigar en este trabajo son las siguientes:

4. 1. Selección De Herramientas Y Materiales

Hoy, en el arte contemporáneo, los materiales y herramientas se han convertido en uno de los puntos fundamentales a la hora de realizar una obra, muchos artistas procuran tener los mejores utensilios y los materiales de mejor calidad para lograr el resultado requerido, incluso muchos artistas se rehúsan a trabajar si no tienen a mano sus pinturas o pinceles favoritos. Para realizar papercut se necesitan dos herramientas fundamentales, la primera, es el papel y la segunda, es una herramienta de tipo cortante, actualmente existen muchos instrumentos que entran en esta descripción, pero no todos son útiles para realizar esta tarea.

Para realizar esta selección se investigó y se documentaron los distintos materiales existentes en el mercado panameño escogiendo, a discreción del investigador, cuáles serán más útiles para la misma. Con una correcta investigación de las herramientas y materiales disponibles se facilitara el trabajo del estudioso y del artista de papercut, ya que se tiene a la mano y al día la información pertinente para realizar el mismo. De igual manera, se presentarán los distintos materiales seleccionados y cuáles fueron los criterios para elegir los mismos.

4. 2. Pruebas De Herramientas De Corte

Para realizar estas pruebas se han tenido en cuenta la naturaleza de cada herramienta, al ser la mayoría utensilios cortantes, se ha creado una metodología que pone a prueba las capacidades de cada uno. La primera prueba consiste en un

test de adaptabilidad de uso, este experimento pretende generar experiencia en el uso correcto de cada herramienta, para así tener un entendimiento mayor de cada una y también intenta demostrar qué herramienta es más útil según el tipo de corte que se desea realizar. También se pondrá a prueba la versatilidad de cada herramienta y su capacidad para cortar correctamente motivos grandes o pequeños. Esto parte de la idea de saber y documentar qué herramienta se deben usar para lograr detalle pequeños, o qué otras se deben usar para recortes más grandes y menos complicados. Para esto se preparó una serie de imágenes que funcionan como apoyo para lograr dichos resultados, estas imágenes serán incluidas en un CD adjunto al trabajo para su uso libre. Cabe destacar que en esta sección no se pondrán a prueba las herramientas punzantes ya que su trabajo es simple y no presentan cambios significativos cuando se les utiliza en distintos contextos.

En estas pruebas se cuantificaron las cualidades de cada herramienta, utilizando un método basado en el diseño experimental explicado en el inventario general. Para esto se utilizará una escala nominal del número 1.0 al número 5.0, donde 1.0 representa la cualidad más baja y el 5.0, la cualidad más alta de cada prueba realizada.

4. 3. Pruebas De Materiales

El papel es uno de los materiales más útiles que existen y esto se debe, principalmente, a la gran variedad de tipos de papel que se muestran en el mercado, esta diversidad es gracias a las distintas compañías y métodos de manufactura que

existen. Para esta sección se utilizarán los papeles escogidos en el apartado de selección de materiales, dichos materiales serán sometidos a pruebas que buscan recrear factores que se presentan a la hora de realizar el arte de cortar papel.

Para lograr lo anteriormente mencionado, se crearon dos experimentos, el primero consiste en una prueba de resistencia al tacto que busca saber qué papeles se muestran más resistentes al manejo cotidiano y, la segunda prueba consiste en un examen de resistencia sobre las herramientas de corte. Al igual que las pruebas anteriores se cuantificaron las distintas cualidades del papel frente a cada experimento a realizar, siendo los números entre el 1.0 y el 5.0, los indicadores. Cabe destacar que en esta prueba los factores nominales indicarán qué tan bueno es el material para realizar el arte papercut, donde el valor más bajo indica que no es un material recomendado para realizar papercut, mientras que el valor más alto indica que es un excelente material para realizar este tipo de arte.

4. 4. Planificación Y Realización De Las Obras

El papel cortado al igual que cualquier obra de arte o proyecto a realizar requiere planificación, para llegar a resultados óptimos. Este trabajo de grado explora los métodos correctos para planificar una obra de este tipo, para eso se indagará un poco en los distintos tipos de papercut que se pueden lograr buscando describir cuáles son sus procesos de realización y qué puntos se deben tener en cuenta para lograr resultados duraderos.

Una parte fundamental de esta sección es la bitácora ya que esta ayuda a la correcta documentación de las ideas artísticas para la posterior planificación y ejecución de la misma. La creación de un catálogo artístico o bitácora de arte es fundamental para el desarrollo de cualquier artista, ya que en el mismo se tiene documentado y a la mano, las distintas ideas estéticas que se pueden utilizar en una obra. La creación de un catálogo de texturas es de gran ayuda, ya que uno de los pilares visuales fundamentales para la creación del arte papercut son las texturas, estas determinarán diferentes factores cruciales de la estética de este tipo de arte. Con las texturas podemos dar vida a lo que deseamos realizar, dependiendo de la textura a realizar, debemos planificar cuidadosamente cada corte para evitar fallas en la estructura del papercut, además de evitar perder ideas útiles, ya que muchas veces no se documenta una idea apropiadamente.

CAPÍTULO V

5. Capítulo V. Inventario Experimental

El inventario experimental comprende todo los procesos por el cual se genera conocimiento, en este apartado se encuentran todas las pruebas y experimentos realizados con respecto a todo lo explicado en el inventario metodológico. Como primer punto se tocará el tema de las herramientas y materiales escogidos, presentando así los elementos con que se trabajará. Como segundo punto se presentarán las pruebas de adaptabilidad de uso de las herramientas de corte, comenzando, de esta manera, la documentación de datos, datos que serán abordados y analizados en el inventario de resultados. Las partes restantes de este capítulo comprenden las demás pruebas explicadas en el inventario metodológico que, de igual manera, estarán acompañadas de fotografías y anotaciones que ayudarán al análisis posterior. También se debe tener en cuenta que, en este capítulo, no se incluirán los métodos vistos en la bitácora o la creación de las obras ya que estos procesos serán abordados en el inventario artístico, de igual manera, para efectos prácticos de este inventario experimental solo se agregarán fotografías en el primer proceso de cada prueba, ya que durante las experimentaciones los procesos se repiten una y otra vez, lo cual genera la impresión de que se agregan imágenes repetidas, con esto en mente, solo se adjuntarán fotografías de puntos u observaciones relevantes que se dan durante los procesos subsiguientes.

5. 1. Herramientas Y Materiales Seleccionados

La selección de las distintas herramientas está basada en la disponibilidad que existe en el mercado panameño actual, también se tomó en cuenta la naturaleza de cada experimento que se llevará a cabo para determinar la diferencia entre las distintas herramientas y papeles que existen para saber cuáles son más útiles según su forma, tamaño o gramaje. De igual manera, se incluye, en este apartado, una lista de utensilios como una libreta de dibujo que funcionará como bitácora artística, entre otros que serán de ayuda en la realización de la investigación.

Las herramientas de corte seleccionadas fueron las siguientes:

- Tijeras
 - Tijeras de Oficina
 - Tijeras Textiles
 - Tijeras para manicura
- Bisturíes para manualidades
 - Cuchilla en punta
 - Cuchilla en ángulo
 - Cuchilla plana
- Punzón

Los papeles seleccionados fueron las siguientes:

- Papel bond de 68.52 g/m²
- Papel para acuarelas de 248.60 g/m²
- Cartulina común de 147.44 g/m²

- Papel periódico de 39.60 g/m²
- Papel para dibujo de 131.43 g/m²
- Paper Multitécnica de 167.90 g/m²

Misceláneos

- Libreta de dibujo
- Tapete o plantilla de corte
- Set de repujado
- Lápiz HB
- Regla de metal

5. 2 Prueba De Adaptabilidad De Uso

En la prueba de adaptabilidad se utilizará la imagen siguiente a este párrafo, la imagen se puede encontrar en el CD adjunto a este trabajo de grado con el nombre de archivo “prueba de adaptabilidad.jpg” y, en este apartado, como *Ilustración 1*. En este experimento se pondrá a prueba qué tan bien cortan las herramientas, cada patrón, individualmente, enfocándose en puntos como: ¿qué tanta fuerza se requiere para usar la herramienta? o ¿qué herramienta es mejor para cortar líneas curvas o rectas? De igual manera, se debe tener en cuenta que, en este experimento, cada utensilio debe cortar o sacar del papel, el recuadro que contiene el patrón a trabajar, ya que esto funciona como una pequeña introducción al uso de la herramienta.

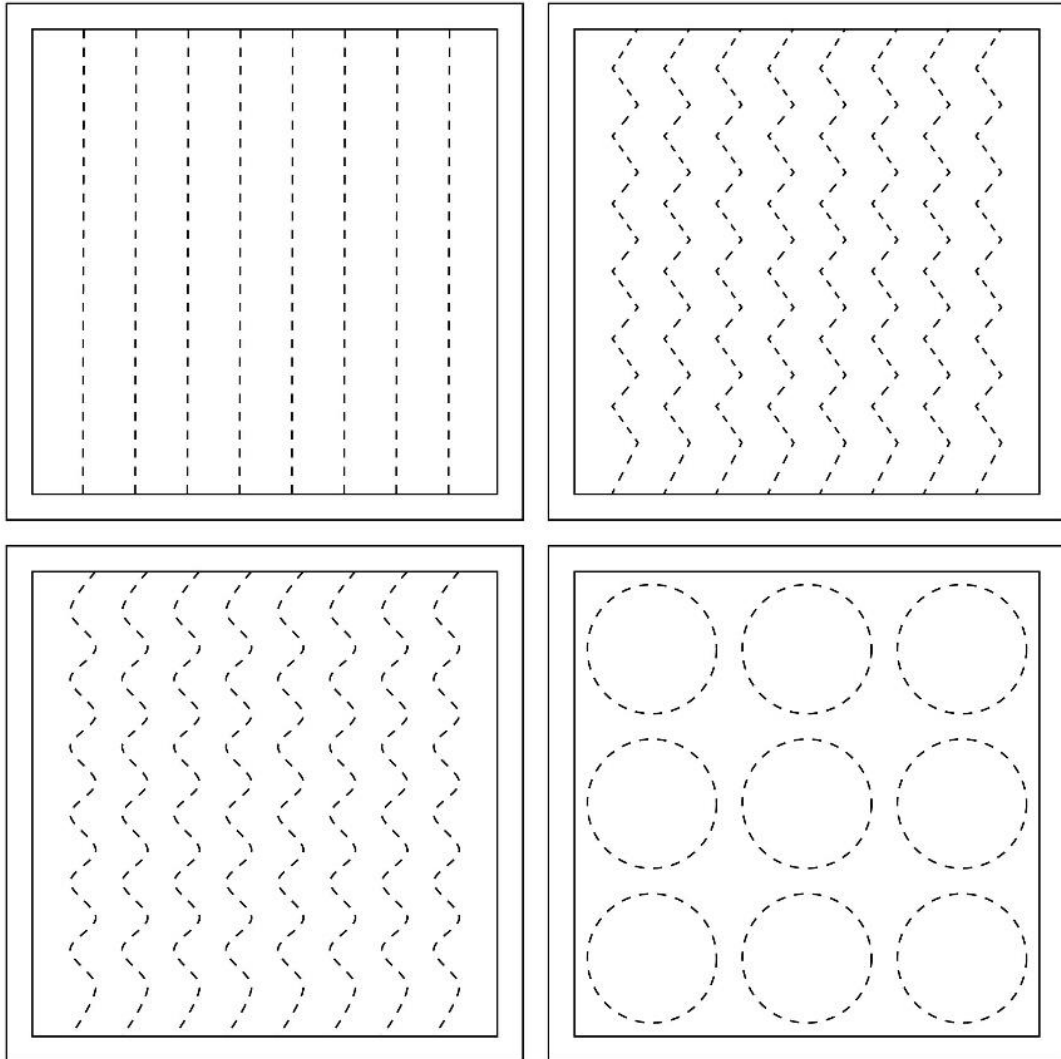

Ilustración 1. Prueba de adaptabilidad de uso.

5. 2. 1. Pruebas En Tijeras

- Tijeras De Oficina

Proceso Experimental:

1. Se comenzó recortando, individualmente, cada recuadro de los distintos patrones a utilizar. Se observó que a las tijeras les hace falta filo, se procede a afilarlas.

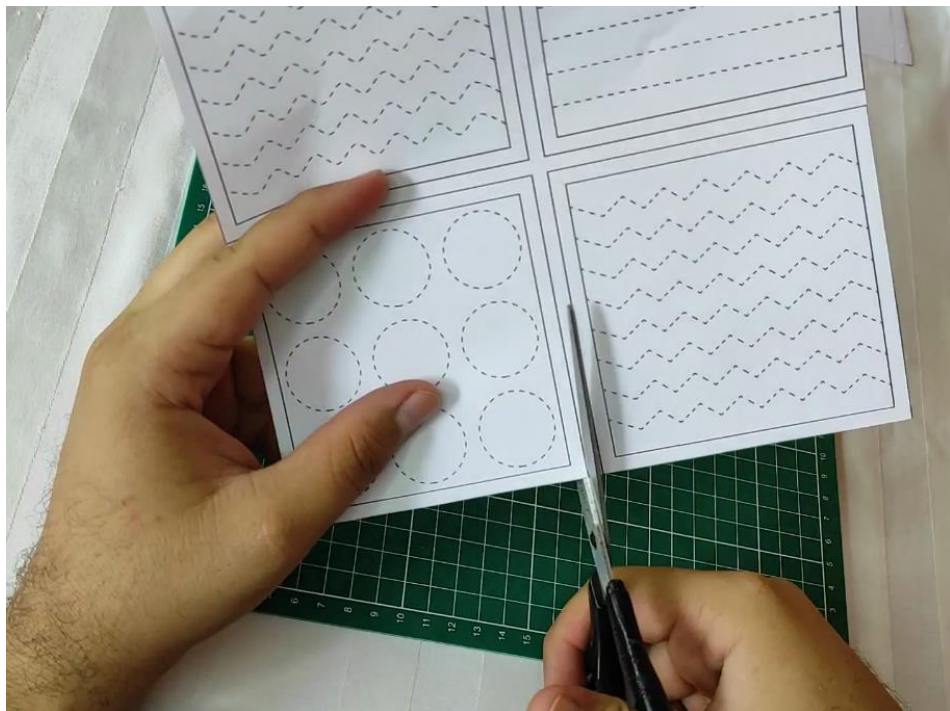

Ilustración 2. Tijeras de oficina recortando los recuadros de la ilustración 1.

2. Se comenzará con el patrón de las ondas. Para poder acceder al motivo y a las líneas punteadas, se dobla el papel para cortar una pequeña línea para luego introducir las tijeras sin romper el marco de la hoja. Corta las

distintas ondas correctamente sin mucho esfuerzo. La constante manipulación de la hoja de papel hizo que la misma se arrugara.

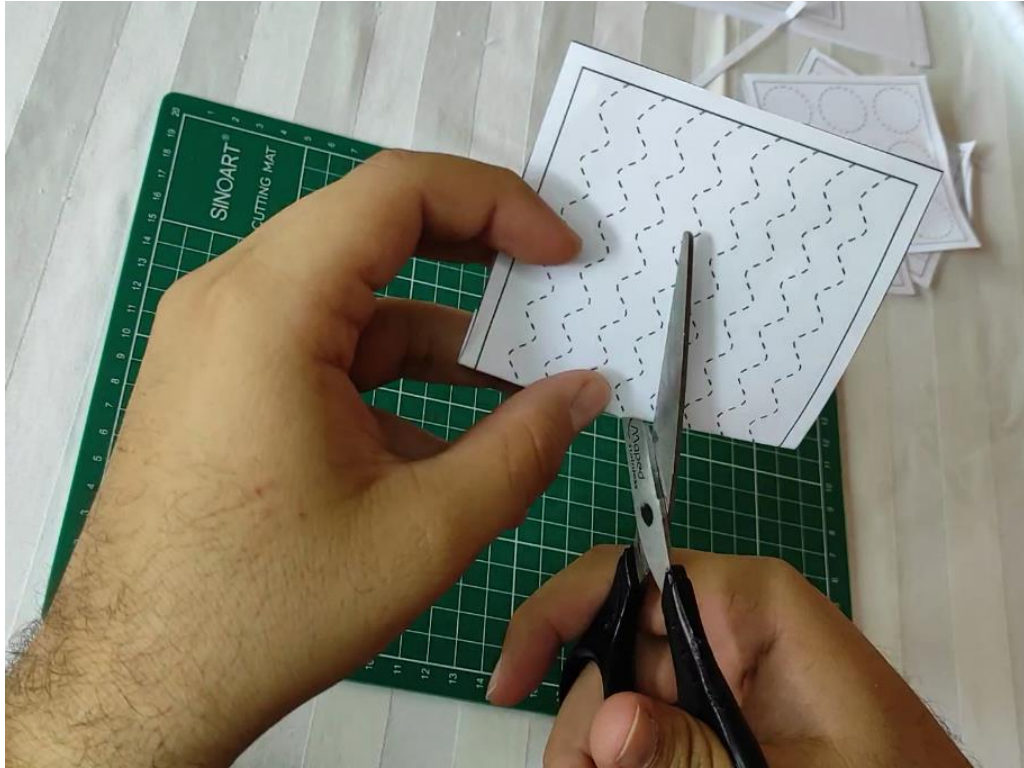

Ilustración 3. Doblando el papel en la parte inferior para crear una ventana.

3. Se procede a cortar el patrón de zigzag. Al igual que el patrón anterior, se tiene que doblar la página y cortar un pequeño espacio para poder acceder al diseño. Se corta el patrón correctamente sin mucho esfuerzo. Al igual que el patrón anterior, la página se arrugó considerablemente debido a la constante manipulación del papel.

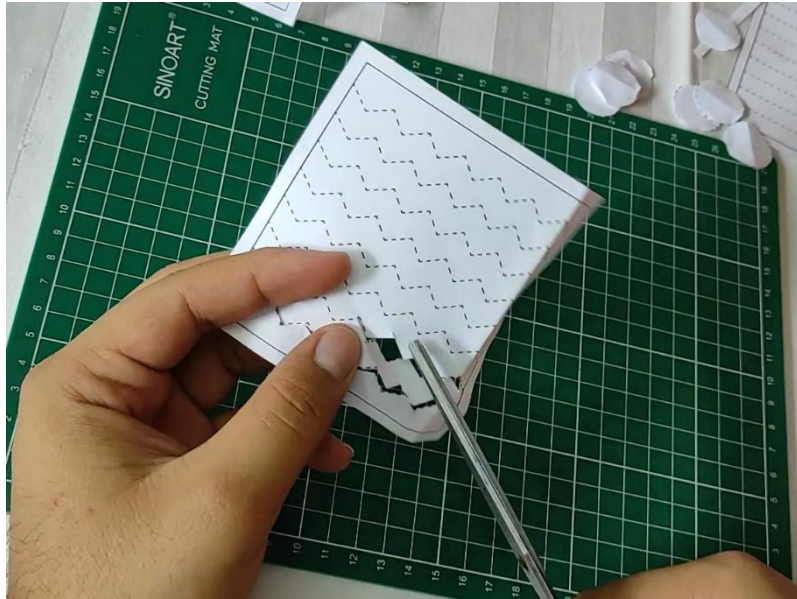

Ilustración 4. Tijeras de oficina cortando el patrón de zigzag.

4. Se procede acortar el patrón de los círculos, se dobla el papel para poder acceder al patrón. La tijera corta el patrón correctamente sin mucho escuerzo. La página se arrugó igual que en los patrones anteriores.

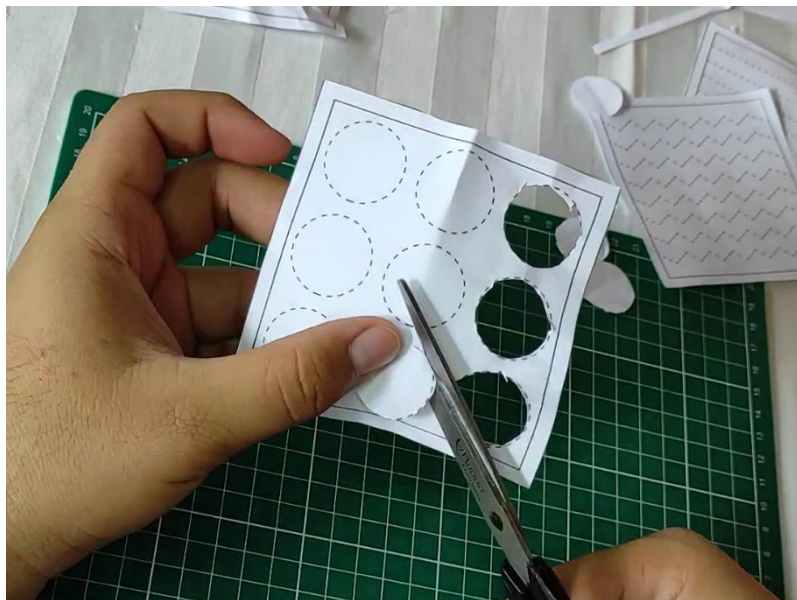

Ilustración 5. Tijeras de oficina cortando el patrón de círculos.

5. Se procede a cortar el patrón de líneas rectas, se dobla el papel para poder acceder al diseño. El patrón se corta correctamente sin mucho esfuerzo, igual que en los patrones anteriores.

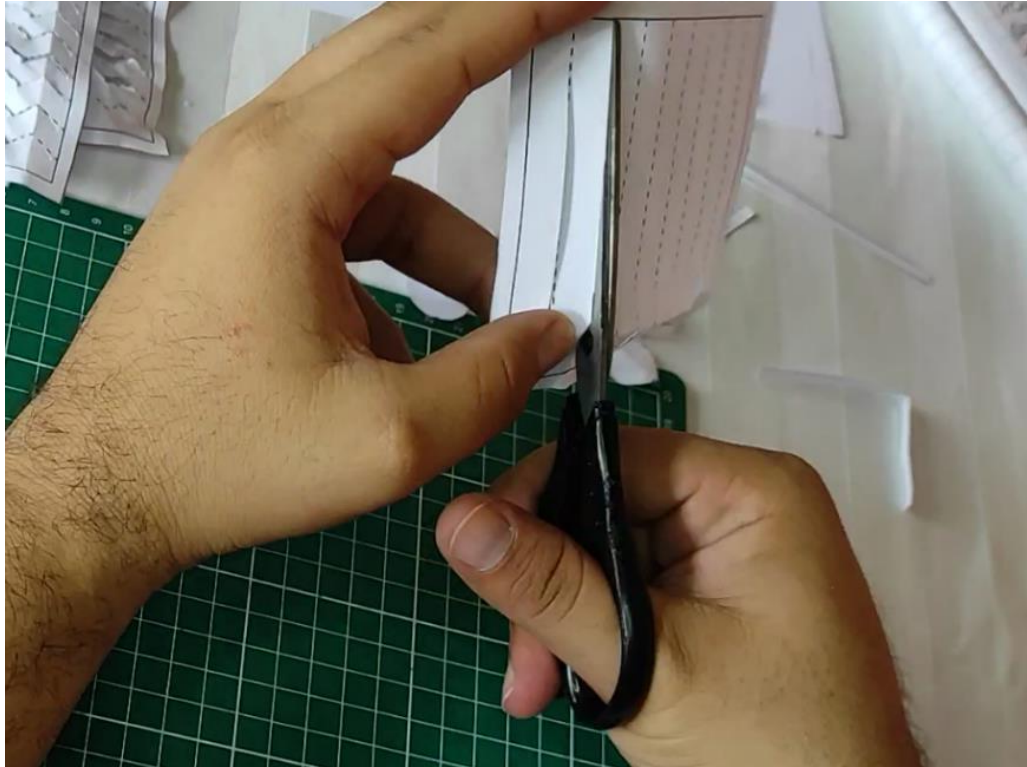

Ilustración 6. Tijeras de oficina cortando patrón de líneas rectas.

Anotaciones:

Las tijeras constan con un buen filo, cortan limpiamente el papel. El tamaño de las tijeras, a pesar de ser mediano, no aparenta ser molesto, pero en ciertas circunstancias o tipos de cortes el tamaño de la misma puede afectar haciendo que se arrugue el papel. En todos los patrones se repitió la acción de doblar el papel para poder acceder al patrón, por lo que se prevé se repetirá dicho patrón, por lo cual se llamará a esta acción “crear una ventana”. De igual manera, se prevé un patrón

en la creación de arrugas en el papel por la constante manipulación, se llamará a esto, arrugas de manipulación.

Ilustración 7. Resultados de la prueba de adaptabilidad en tijeras de oficina.

- Tijeras Textiles

Proceso Experimental:

1. Se empieza recortando, individualmente, cada recuadro de los distintos patrones a usar. Al igual que las tijeras anteriores, les hace falta filo, se procede a afilar las mismas.
2. Se comienza por el patrón de ondas. Se crea una ventana para acceder al patrón. El tamaño de las tijeras hace dificultoso el corte del diseño. Un mal movimiento ha provocado la ruptura de la página. Se corta el patrón con mucha dificultad, se crearon arrugas de manipulación.

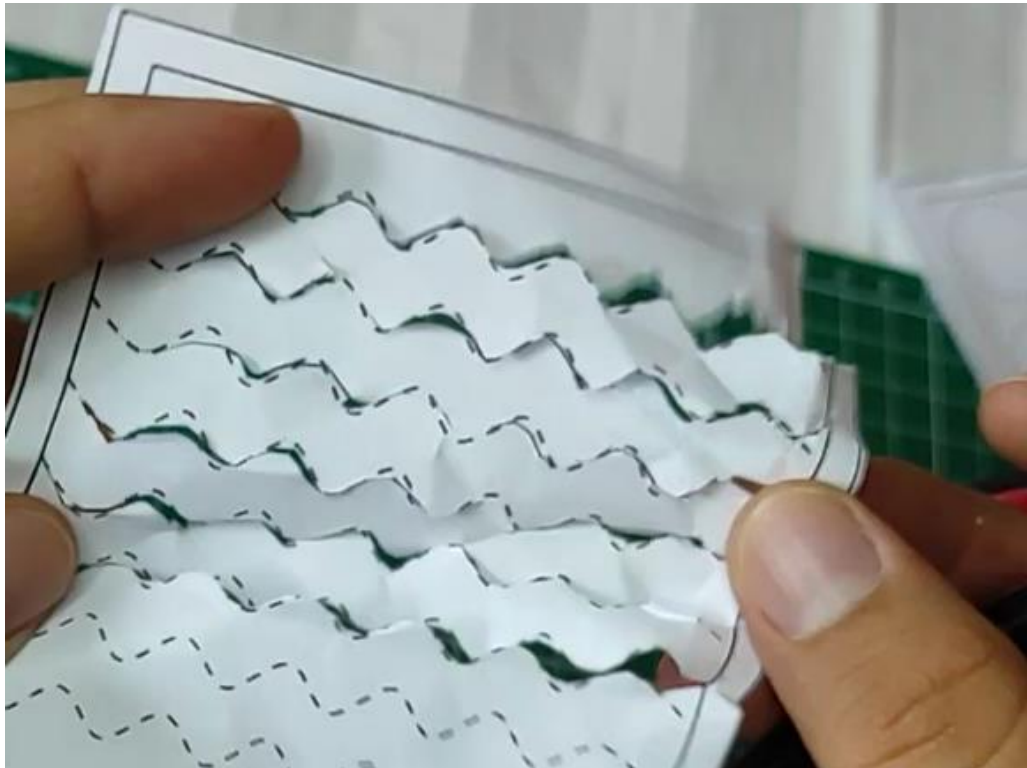

Ilustración 8. Patrón de ondas rasgado por las tijeras textiles.

3. Se procede a cortar el patrón circular. Se crea una ventana para poder acceder al diseño. El tamaño de las tijeras hace dificultoso el corte del diseño otra vez. Se corta el patrón correctamente, pero con mucha dificultad, se crearon arrugas de manipulación.
4. Se procede acortar el patrón de líneas rectas. Se crea una ventana para poder acceder al diseño. Se corta el patrón correctamente sin mucho esfuerzo, no se crearon arrugas de manipulación.
5. Se procede acortar el patrón de zigzag. Se crea una ventana para poder acceder al diseño. El tamaño de las tijeras hace dificultoso el corte del diseño. Se corta el patrón correctamente, pero con mucha dificultad, se crearon arrugas de manipulación.

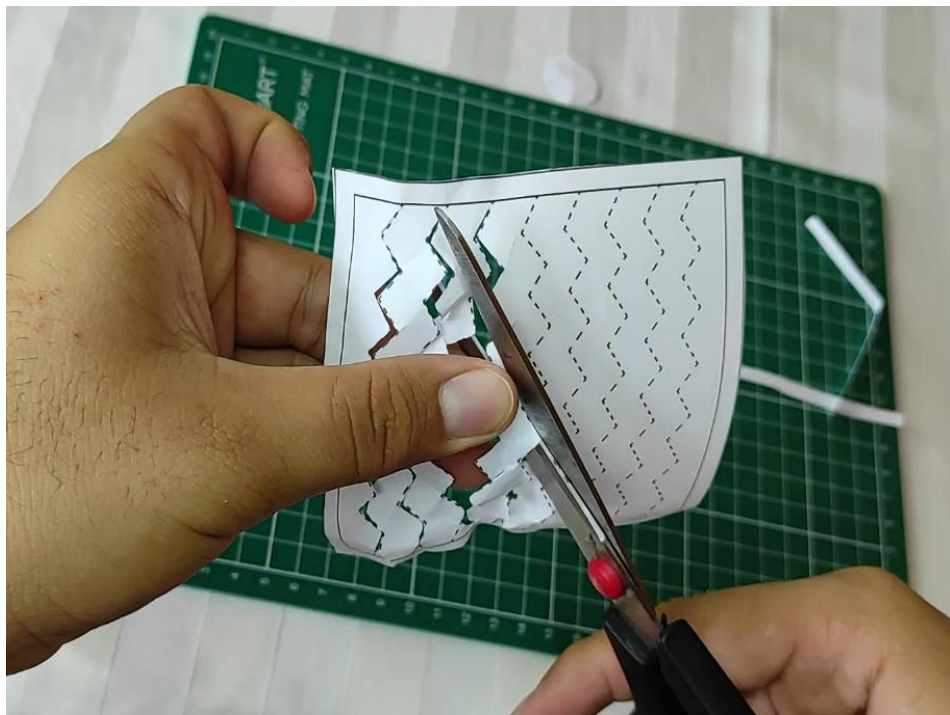

Ilustración 9. Tijeras textiles cortando el patrón de zigzag

Anotaciones:

Las tijeras textiles demuestran un mayor filo que las tijeras de oficina, pero su manejo es complicado debido a su tamaño, gracias a esto, se produjo una ruptura durante el corte de un patrón.

Ilustración 10. Resultados de la prueba de adaptabilidad en tijeras de textiles.

- Tijeras Para Manicura

Proceso Experimental:

1. Se comienza recortando, individualmente, cada recuadro de los distintos patrones a usar, la curvatura de la hoja provoca desviación del corte
2. Se comienza por el patrón de ondas. A diferencia de las tijeras anteriores estas no necesitan crear una ventana para poder acceder al diseño gracias a la punta afilada de las mismas. El patrón se corta correctamente sin mucho esfuerzo, el tamaño de las tijeras y la forma curva de la navaja hace que cortar curvas sea mucho más fácil.

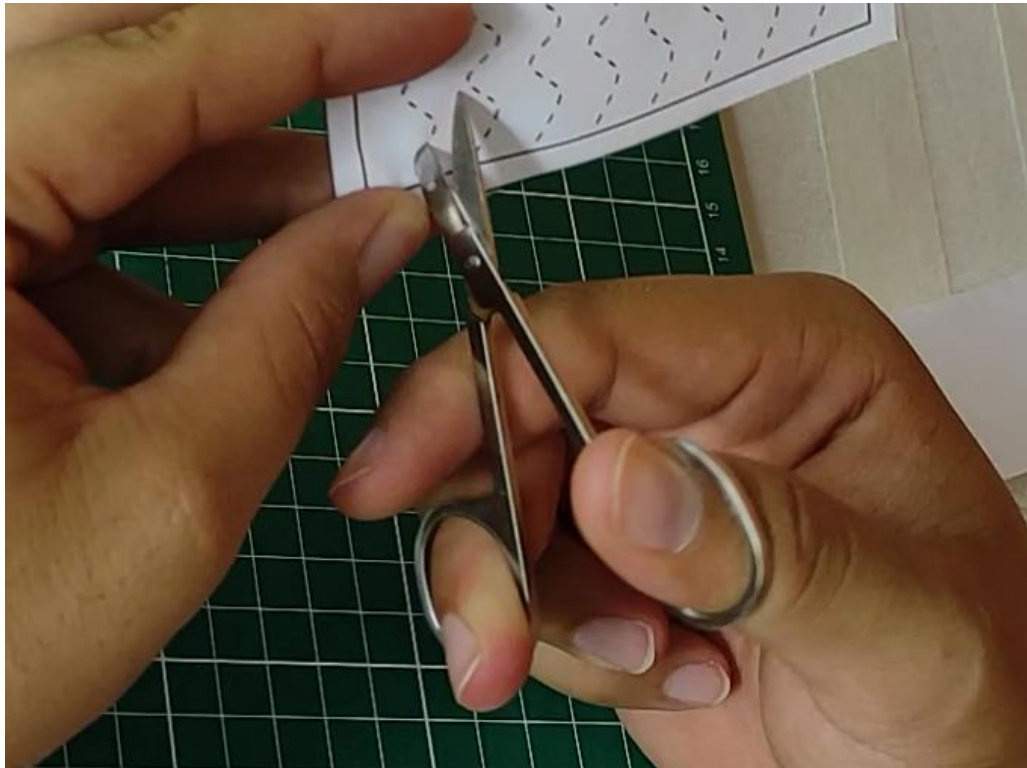

Ilustración 11. Tijeras de manicura cortando patrón en ondas. La punta filosa de las tijeras hace que no sea necesaria la creación de una ventana.

3. Se continúa con el patrón de círculos. El patrón se corta correctamente sin mucho esfuerzo, se crean arrugas de manipulación.
4. Se continúa con el patrón de líneas rectas. Se corta correctamente, pero debido a la navaja curva de las tijeras hace que mantener líneas rectas sea un tanto dificultoso, pero no requiere mucho esfuerzo.

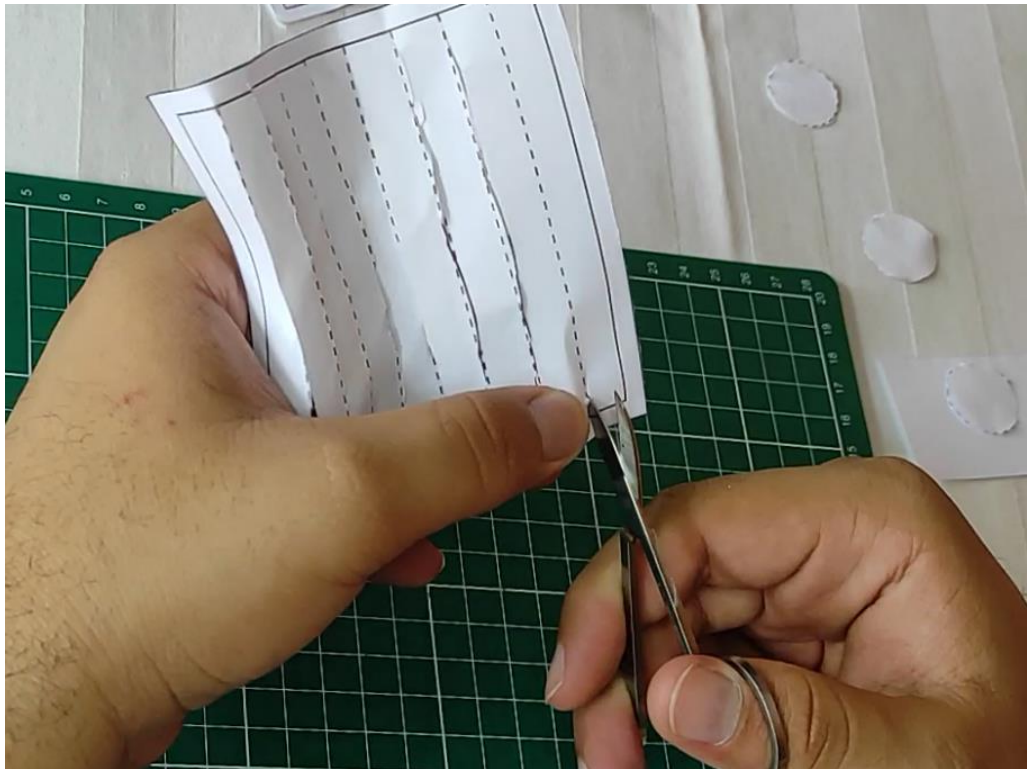

Ilustración 12. Tijeras de manicura cortando el patrón de líneas rectas.

5. Se termina con el patrón de zigzag. El patrón se corta correctamente sin mucho esfuerzo, se crean arrugas de manipulación

Anotaciones:

Se debe tener en cuenta la curvatura de la hoja, esta al ser curva no permite correctamente cortes rectos los cuales, para ser llevados a cabo, se debe calcular la constante desviación de la navaja, por otra parte, esa misma hoja curva funciona bastante bien para cortar líneas curvas, al igual que las tijeras anteriores, se produjeron arrugas de manipulación.

Ilustración 13. Resultados de la prueba de adaptabilidad en tijeras de manicura.

5. 2. 2. Pruebas En Bisturíes Para Manualidades

- Cuchilla En Punta

Proceso Experimental:

1. Se comienza recortando individualmente cada recuadro de los distintos patrones a usar, el corte de la herramienta es limpio y no requiere esfuerzo.

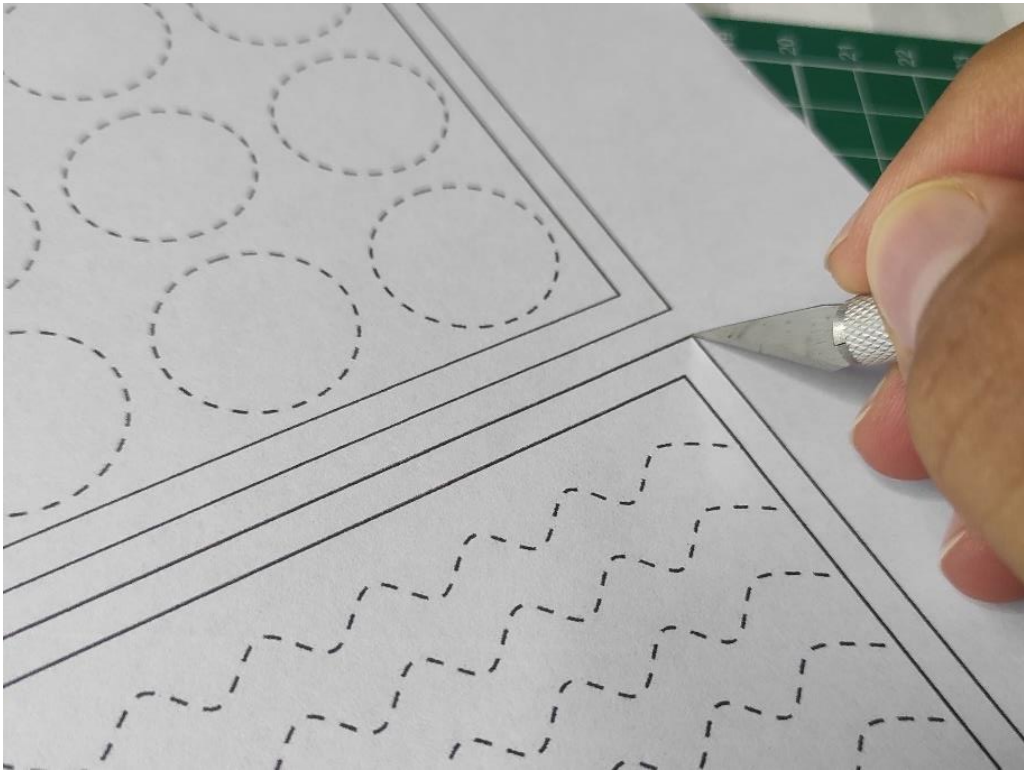

Ilustración 14. Cortando los recuadros de la prueba de adaptabilidad con la cuchilla en punta.

2. Se comienza por el patrón de ondas. El patrón se corta correctamente, pero se hace un tanto dificultoso seguir las líneas curvas del patrón. No fue necesario realizar una ventana.

Ilustración 15. Patrón en ondas cortado por la cuchilla en punta.

3. Se continúa con el patrón de zigzag. El diseño se corta correctamente sin mucho esfuerzo. No fue necesario realizar una ventana.

Ilustración 16. Patrón de zigzag cortado por cuchilla en punta.

4. Se continúa con el patrón de los círculos. El diseño se corta correctamente, pero se hace un tanto dificultoso seguir las curvas. No fue necesario realizar una ventana.
5. Se sigue con el patrón de líneas rectas. El diseño se corta correctamente, solo se debe tener cuidado con no desviar el corte.

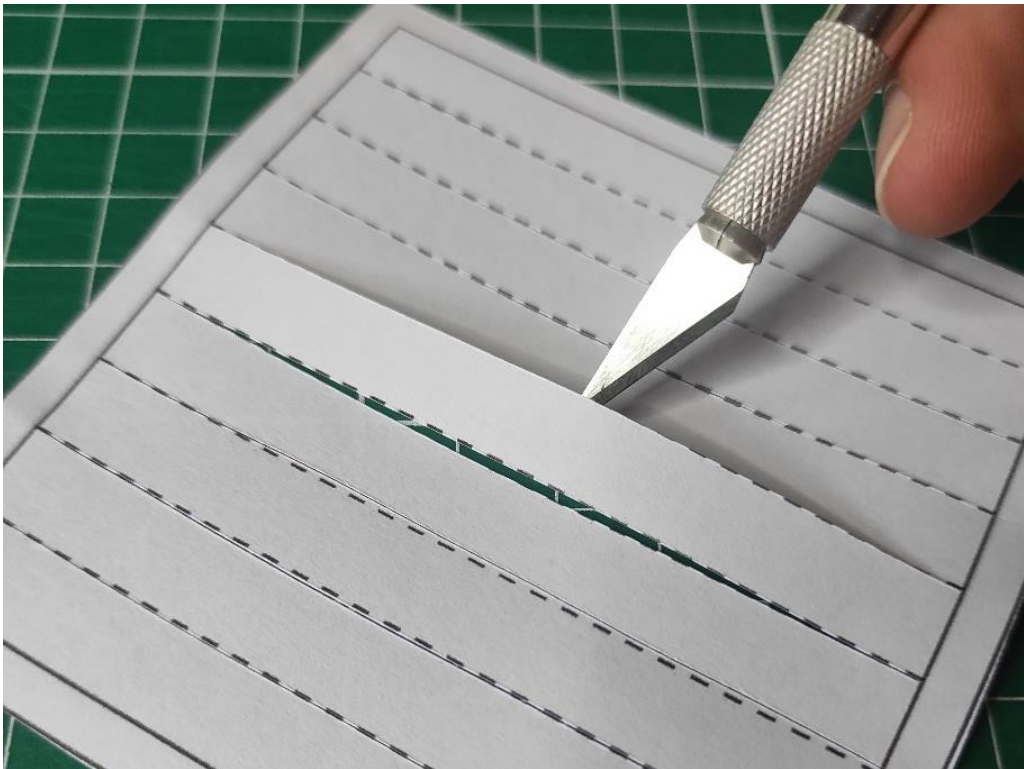

Ilustración 17. Patrón de líneas rectas cortado por cuchilla en punta.

Anotaciones:

A diferencia del corte con tijeras, no se debe manipular mucho la página por lo cual la misma no se arruga. La herramienta cuneta, con un gran filo, es muy buena, por lo cual no es necesario realizar mucha presión sobre el papel para cortarlo. El único inconveniente es que es difícil realizar curvas cerradas y las líneas no serán 100% rectas, se requiere un gran pulso para usarlas.

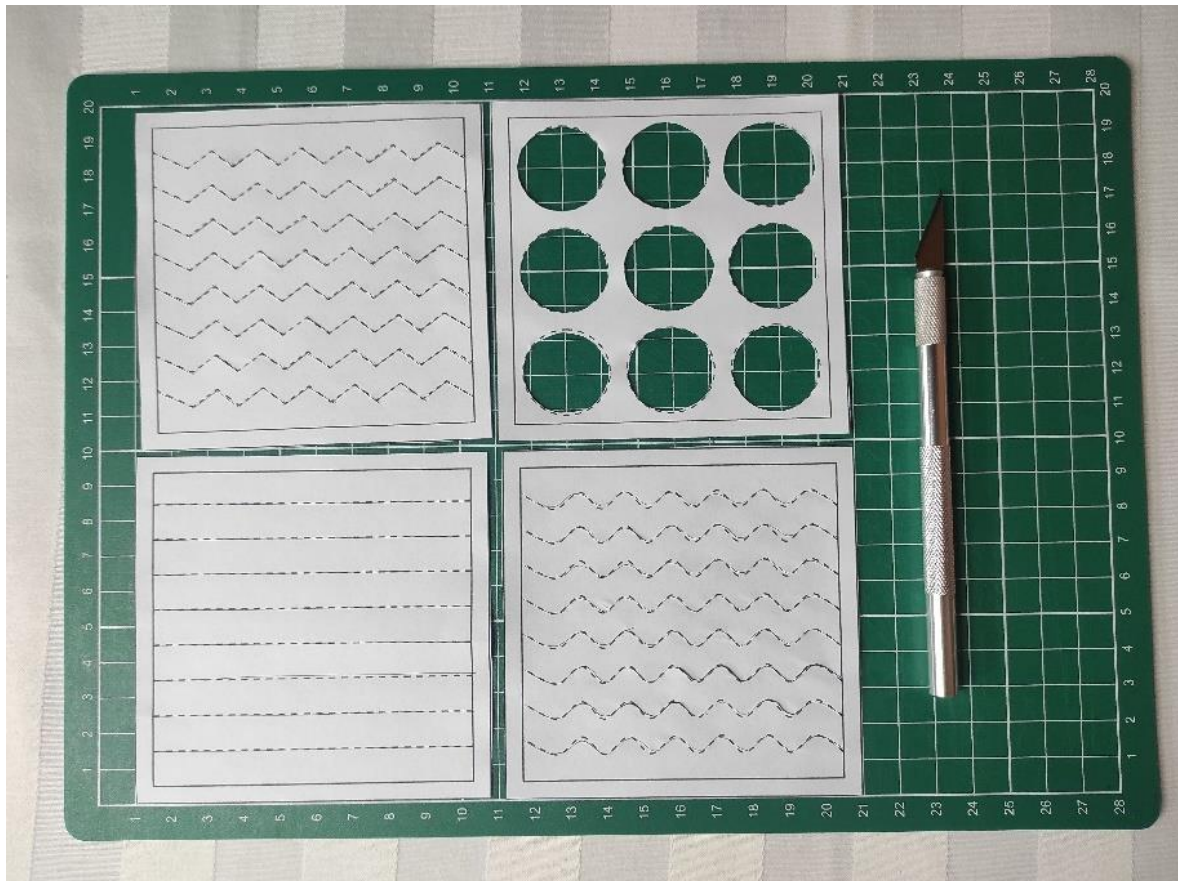

Ilustración 18. Resultados de la prueba de adaptabilidad en cuchilla de punta.

- Cuchilla En Ángulo

Proceso Experimental:

1. Se comienza recortando individualmente cada recuadro de los distintos patrones a usar, corta correctamente, cuenta con un gran filo.
2. Se comienza por el patrón de ondas. El diseño no se corta correctamente, se hace una tanto dificultoso seguir las curvas de las ondas, los cortes se deben de hacer despacio para evitar cometer errores
3. Se continúa con el patrón de zigzag. El diseño se corta correctamente sin mucha dificultad realizando cortes pequeños.
4. Se procede con el patrón de círculos. El diseño se corta correctamente, a duras penas, se hace un tanto complicado cortar curvas.

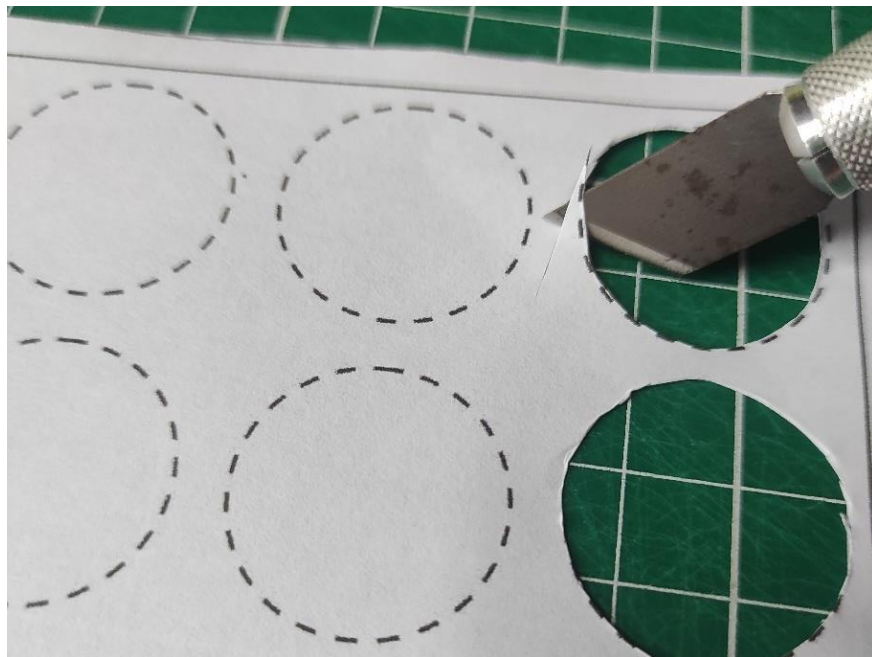

Ilustración 19. Error cometido con la cuchilla en ángulo sobre el patrón de círculos.

5. Se termina con el patrón de líneas rectas. El diseño se corta correctamente sin mucha dificultad

Anotaciones:

Al igual que en el uso de la cuchilla anterior, no se tiene que manipular mucho la página por lo cual la misma no se arrugo. El corte es limpio y preciso, pero al igual que la cuchilla anterior no es muy buena cortando curvas cerradas.

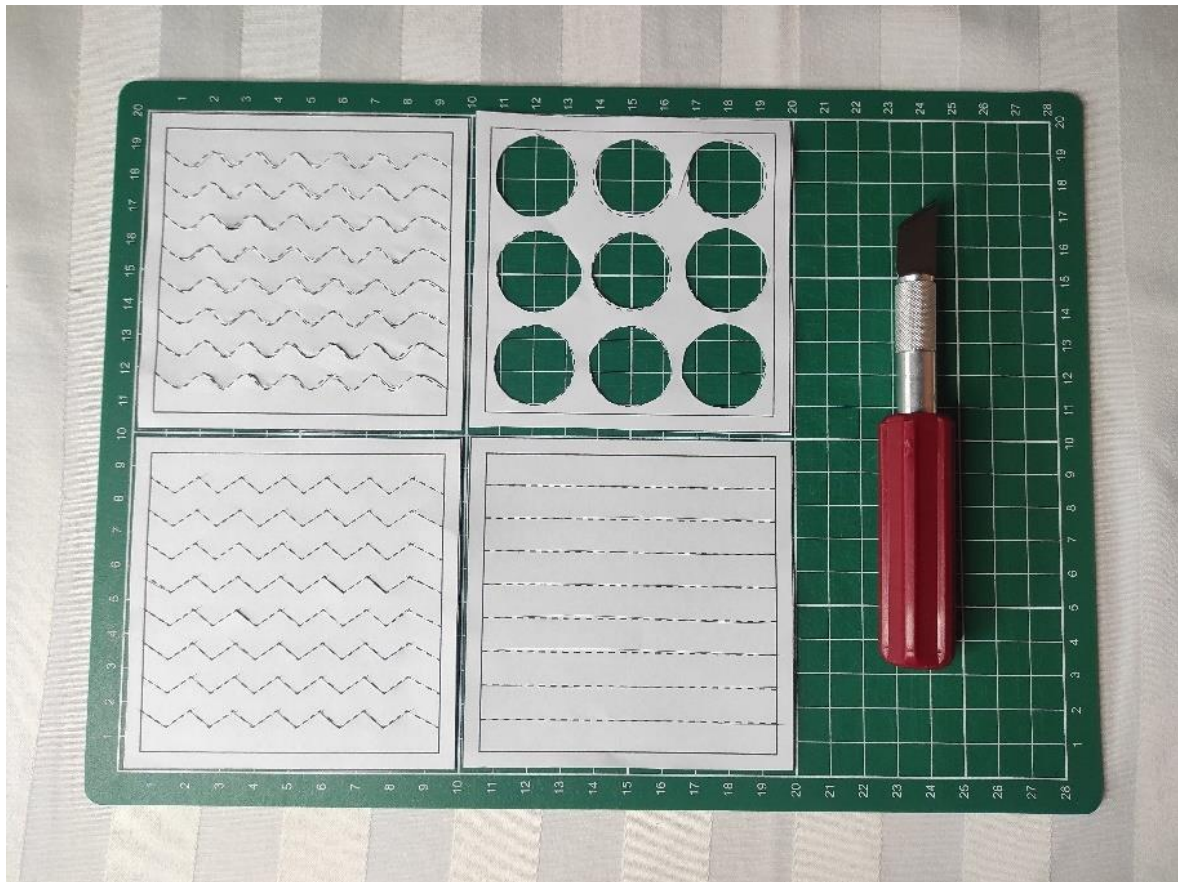

Ilustración 20. Resultados de la prueba de adaptabilidad de cuchilla en ángulo.

- Cuchilla Plana

Proceso Experimental:

1. Al igual que las pruebas anteriores, se intenta recortar los recuadros individualmente con la herramienta, pero esta no funciona para realizar cortes largos, por lo cual se apoyó usando tijeras para recortar los distintos paneles.
2. Se comienza por el patrón de ondas. El patrón no se corta correctamente, no es posible realizar curvas con esta cuchilla.

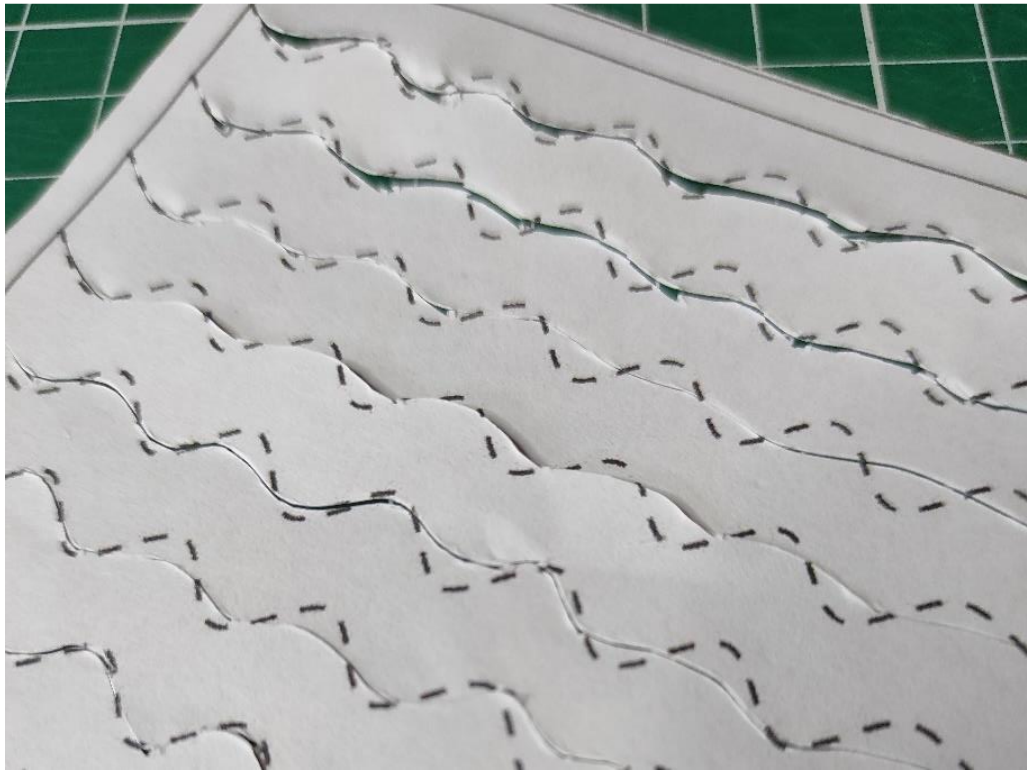

Ilustración 21. Patrón en ondas mal cortado por la cuchilla plana.

3. Se continúa con el patrón de círculos. El diseño no se corta correctamente, no es posible realizar curvas con esta cuchilla, en lugar de círculos se obtuvieron hexágonos usando la circunferencia del diseño como apoyo.

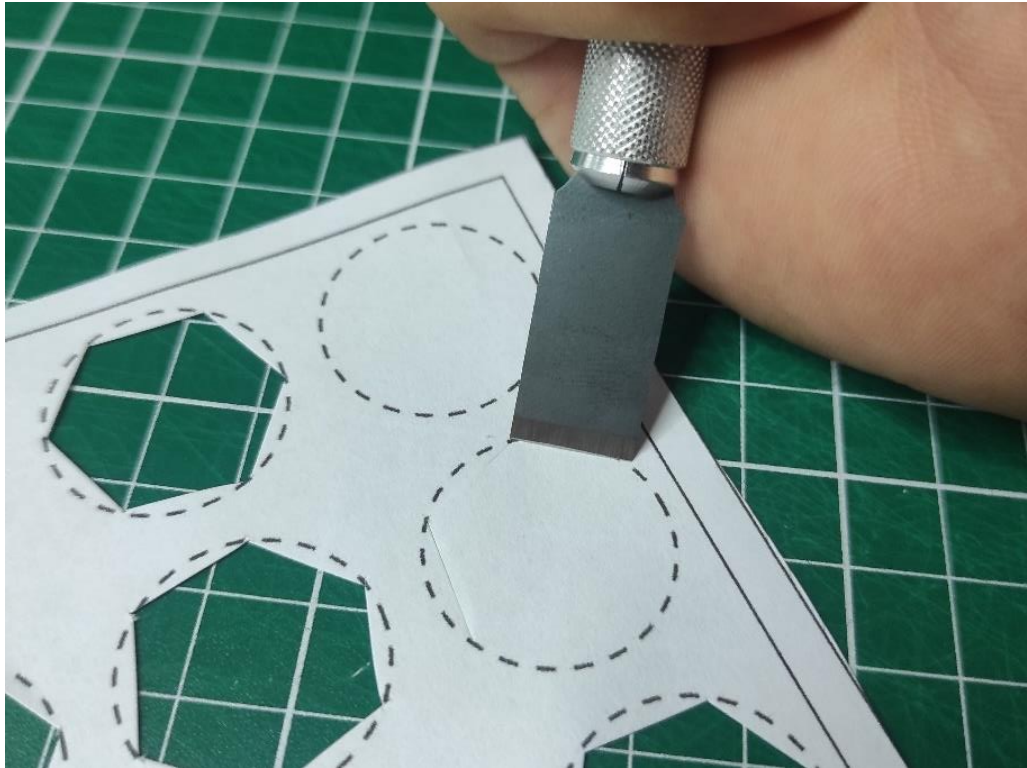

Ilustración 22. Hexágonos creados con la cuchilla plana.

4. Se procede con el patrón de zigzag. El diseño se corta correctamente a medias, ya que esta cuchilla trabaja con presión vertical, algo parecida al uso de un cincel, lo cual generó cortes residuales en el diseño.

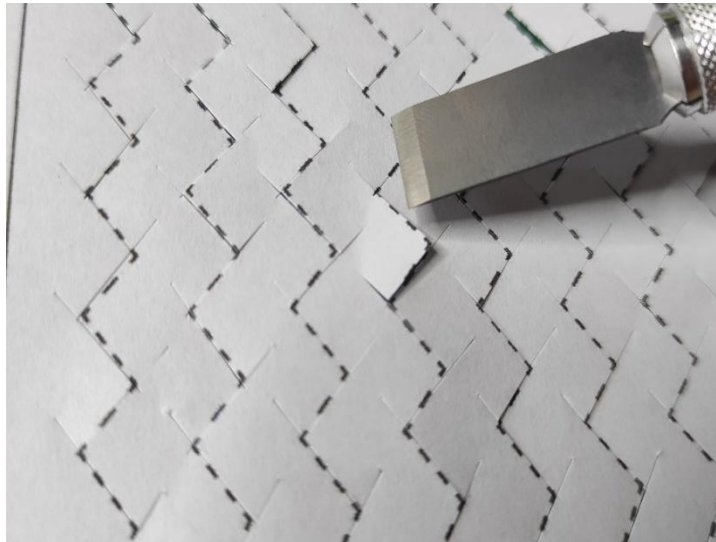

Ilustración 23. Patrón en zigzag cortado por la cuchilla plana.

5. Se continúa con el patrón de líneas rectas. El diseño se cortó, pero no correctamente, para lograr el corte se tuvieron que hacer cortes de cincel en fila, para así dar la ilusión de un corte largo, esto hizo que el corte no fuera prolijo, además un mal movimiento hizo que el diseño se rompiese

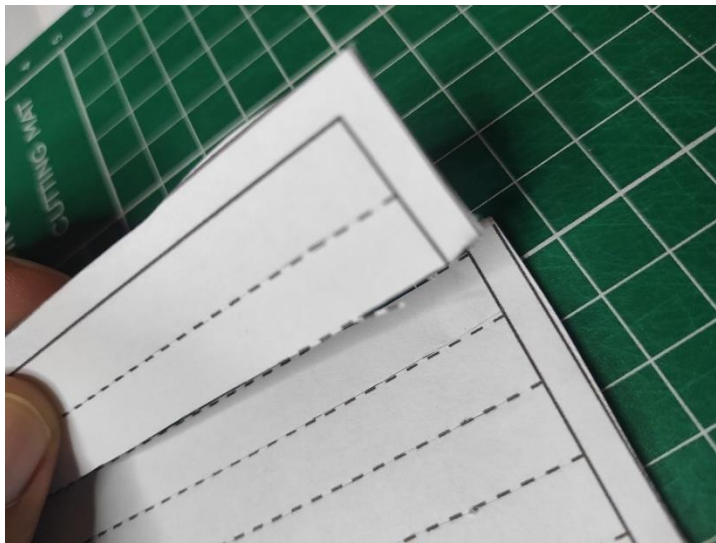

Ilustración 24. Recuadro rasgado durante la prueba de adaptabilidad con cuchilla plana.

Anotaciones:

Como se puede observar, esta herramienta trabaja por presión vertical. A la acción de realizar presión sobre esta para cortar el papel se llama "corte de cincel". Por otro lado, esta herramienta no funciona muy bien para cortar líneas curvas o círculos, el patrón de hexágonos que se logró usando esta herramienta, parece interesante y digno de destacar. Al igual que en el uso de la cuchilla anterior, no se tiene que manipular mucho la página por lo cual la misma no se arrugó.

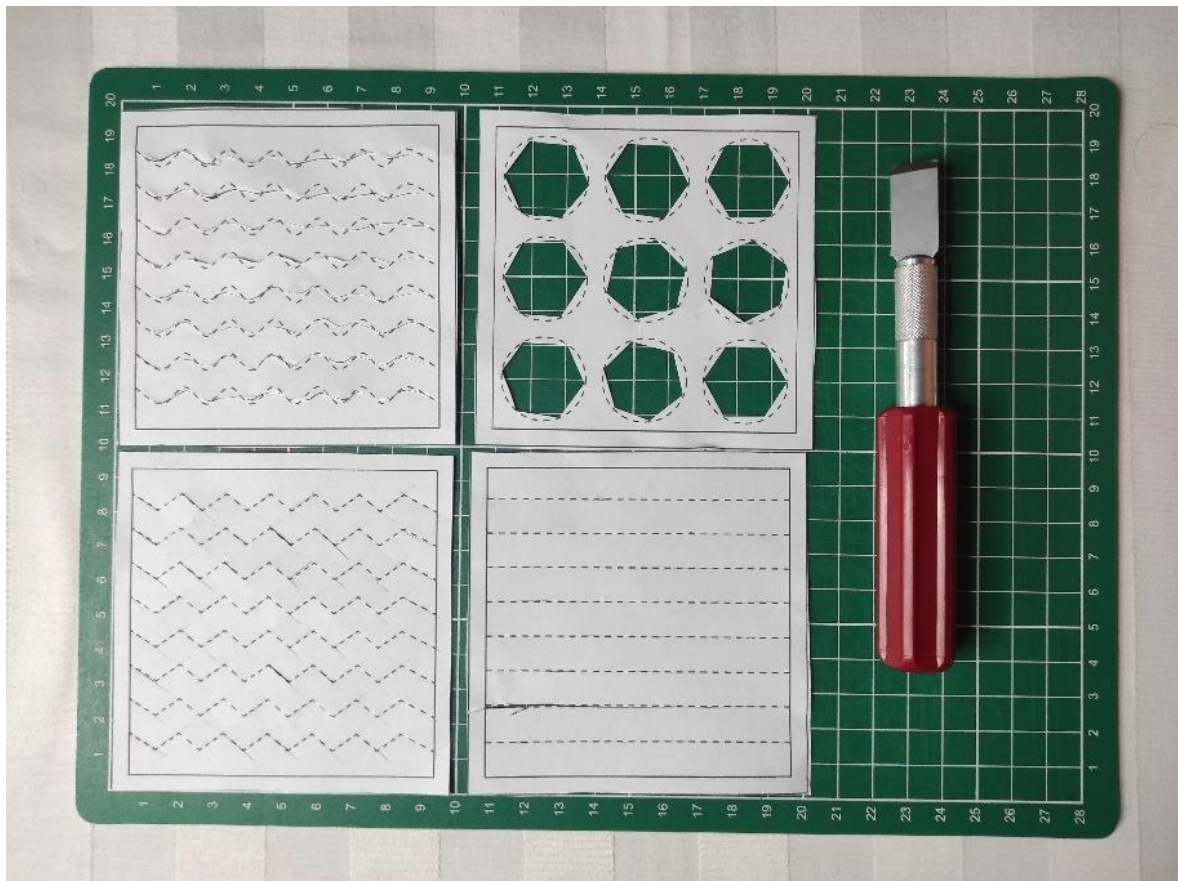

Ilustración 25. Resultados de la prueba de adaptabilidad de cuchilla plana.

5. 3. Prueba De Versatilidad De Uso

Esta prueba explora generar conocimientos sobre cuál herramienta es más provechosa para realizar detalles y trabajos pequeños, y qué otras herramientas para trabajos más grandes y menos detallados. Todo esto se logrará mediante la comparación y análisis del esfuerzo requerido para cortar los distintos tamaños de la misma ilustración. En este experimento se debe imprimir la *ilustración 26* o “prueba de versatilidad.jpg” que aparece en el disco, en este experimento se deben recortar las estrellas, eliminando la parte gris dentro de cada una, usando las herramientas de corte.

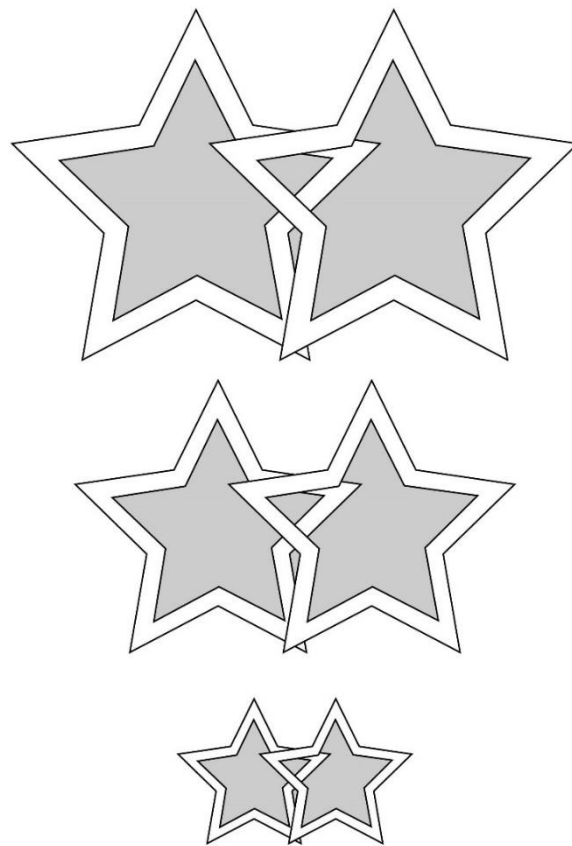

Ilustración 26. Prueba de versatilidad de uso.

5. 3. 1. Pruebas En Tijeras

- Tijeras De Oficina

Proceso Experimental:

1. Se comienza recortando la parte exterior de las estrellas grandes. El exterior se corta correctamente sin mucho esfuerzo. Se procede a cortar el interior de las mismas, para esto se dobla, ligeramente, la página y se realiza una ventana. Se corta el interior sin ningún problema.

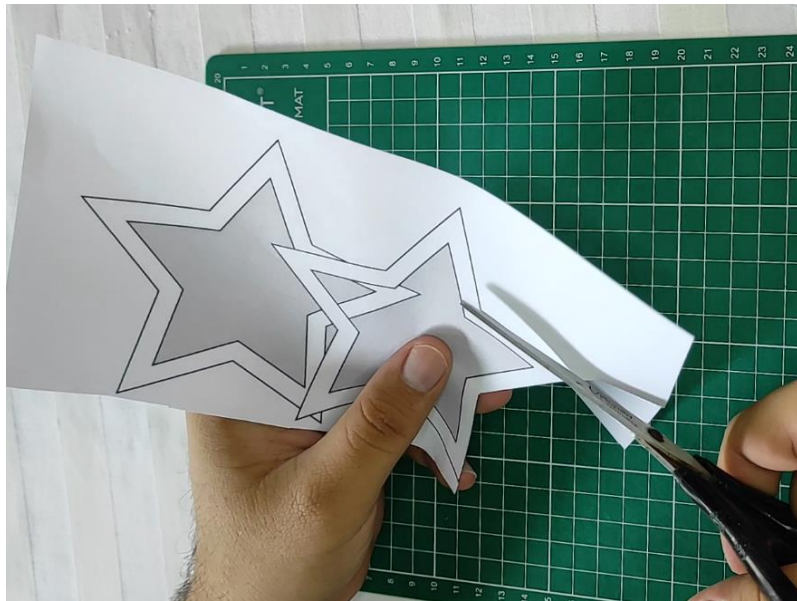

Ilustración 27. Tijeras de oficina recortando el exterior de las estrellas grandes.

2. Se procede a cortar el exterior de las estrellas medianas. El exterior se corta correctamente sin mucho esfuerzo. Se procede a cortar el interior de las mismas, se crea una ventana doblando el papel. El diseño se corta bien con una facilidad moderada.

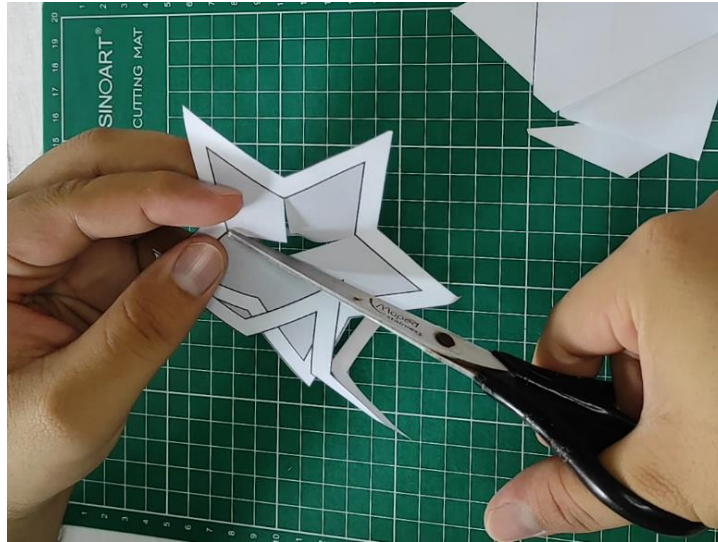
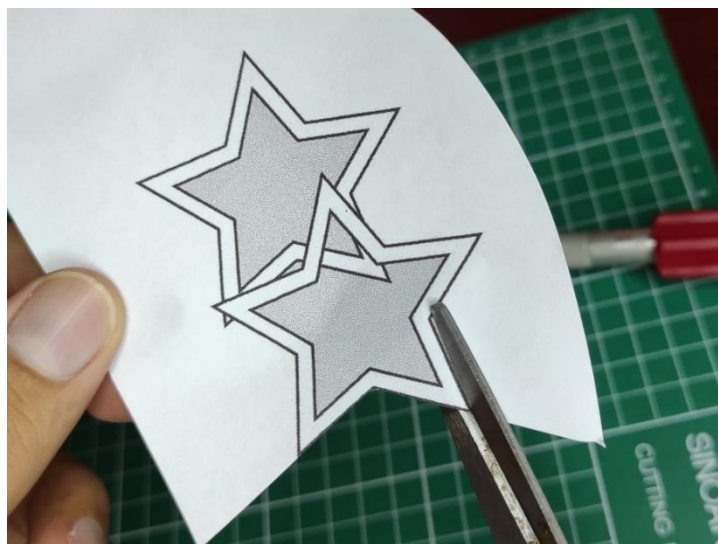

Ilustración 28. Tijeras de oficina recortando el interior de las estrellas medianas.

3. Se continúa cortando el exterior de las estrellas pequeñas. Se cortan correctamente con mucha facilidad. Se comienza a cortar el interior de las mismas, como se ha visto anteriormente, se debe realizar una ventana para esto. Aunque el diseño se corta correctamente, es un poco más difícil debido a la diferencia de tamaños entre las tijeras y el motivo.

Anotaciones:

Al igual que las pruebas anteriores donde se usaron tijeras, la creación de las ventanas y la constante manipulación del papel hace que las estrellas queden bastante arrugadas. Las tijeras se muestran bastantes versátiles, solo presentan problemas a la hora de cortar diseños pequeños.

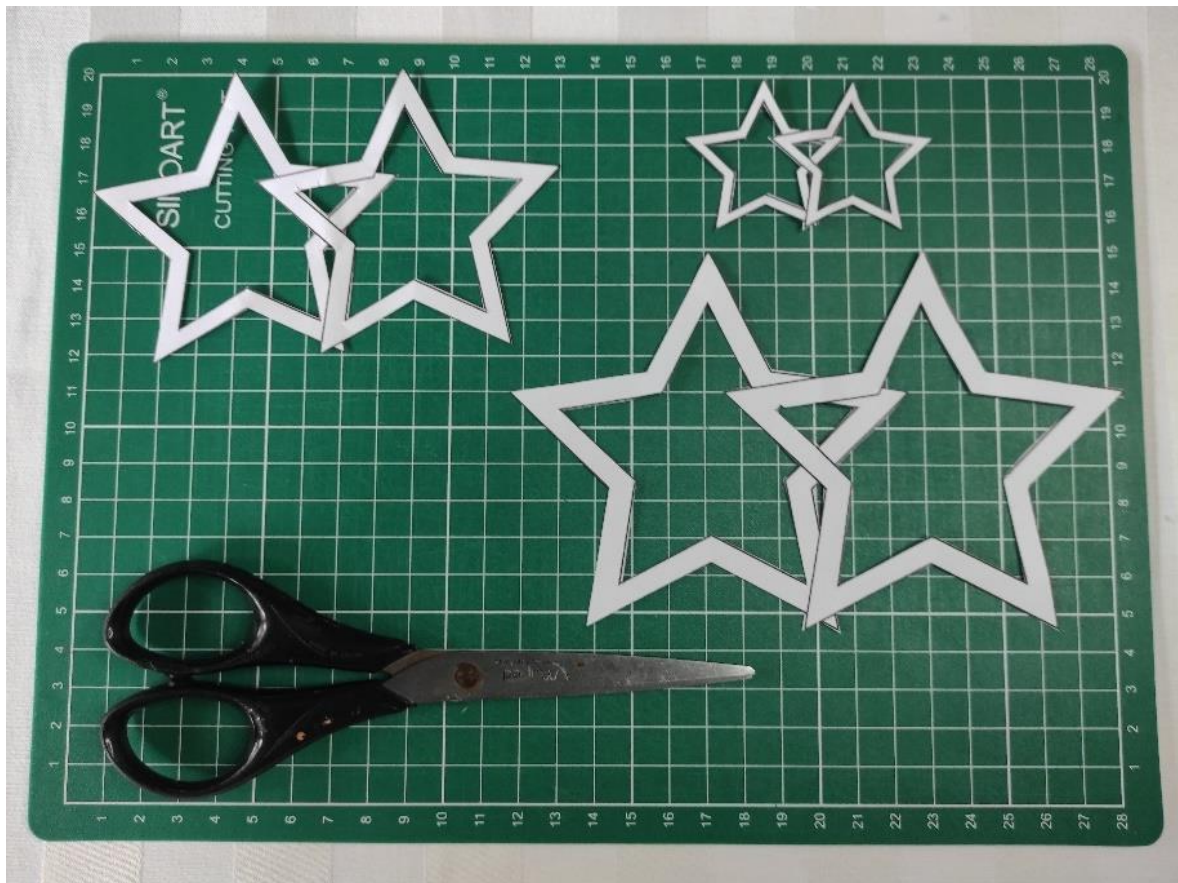

Ilustración 29. Resultados de la prueba de versatilidad en tijeras de oficina..

- Tijeras Textiles

Proceso Experimental:

1. Se comienza recortando la parte exterior del motivo de las estrellas grandes. El exterior se corta correctamente, sin mucha dificultad. Se procede a cortar el interior de las mismas, para esto se realiza una ventana doblando un poco el papel. El interior se corta sin mucha dificultad.
2. Se procede a cortar el exterior de las estrellas medianas. El exterior se corta correctamente sin mucho esfuerzo. Se comienza a cortar el interior del diseño, se crea una ventana para esto. El interior se corta bien a duras penas, el tamaño de las tijeras hace difícil cortar motivos medianos correctamente.

Ilustración 30. Creación de ventana con tijeras textiles durante prueba de versatilidad.

3. Se procede a cortar el exterior de las estrellas pequeñas. El exterior se corta bien sin mucha dificultad. Se procede a cortar el interior de las estrellas pequeñas, al igual que los casos anteriores se crea una ventana doblando y cortando el diseño. Realizando los cortes, un mal movimiento hizo que el papel se rasgara haciendo que se perdiera el diseño.

Ilustración 31. Estrella pequeña rasgada durante la prueba de versatilidad con tijeras textiles.

Anotaciones

Las tijeras cortan correctamente el exterior de los diseños, pero se les dificulta especialmente en los motivos medianos y grandes debido al tamaño de las tijeras. Al igual que las pruebas anteriores realizadas con tijeras, la constante manipulación del papel hizo que este se arrugara.

Ilustración 32. Resultados de la prueba de versatilidad en tijeras textiles.

- Tijeras Para Manicura

Proceso Experimental:

1. Se comienza por recortar el exterior de las estrellas grandes. El exterior se corta correctamente, pero al ser una par de tijeras pequeñas se tardó más de lo habitual, también se debe tener en cuenta la curvatura de la hoja para que este no afecte al momento de realizar los cortes rectos. Se procede a cortar el interior del diseño, no es necesario hacer una ventana, la punta afilada de las tijeras hace que esto sea necesario. El diseño se corta correctamente con facilidad.

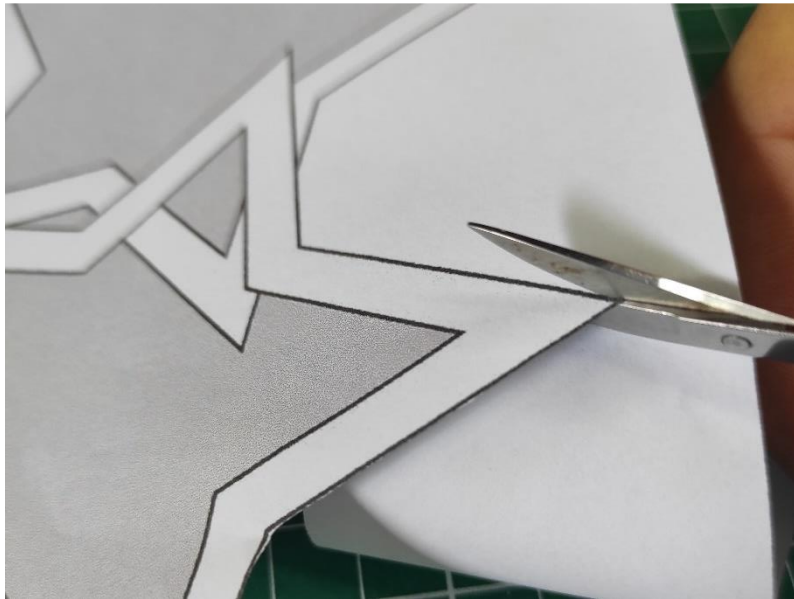

Ilustración 33. Tijeras de manicura cortando exterior de estrella grande

2. Se continúa cortando el exterior de las estrellas medianas. El mismo se corta correctamente sin mucha dificultad, al igual que las estrellas grandes

se tarda un poco más de lo habitual por el tamaño de las tijeras. Se procede a cortar el interior de las estrellas medianas, el interior se corta correctamente sin mucha dificultad.

3. Se procede a cortar el exterior de las estrellas pequeñas, el mismo se corta con relativa facilidad. Se continúa cortando el interior del diseño, no es necesario crear ventana, el interior se corta con bastante facilidad.

Anotaciones:

El tamaño de las tijeras se muestra como un problema a la hora de cortar motivos medianos y grandes, pero no en pequeños. Al igual que en las pruebas anteriores realizadas con las tijeras, la constante manipulación del papel hizo que este se arrugara.

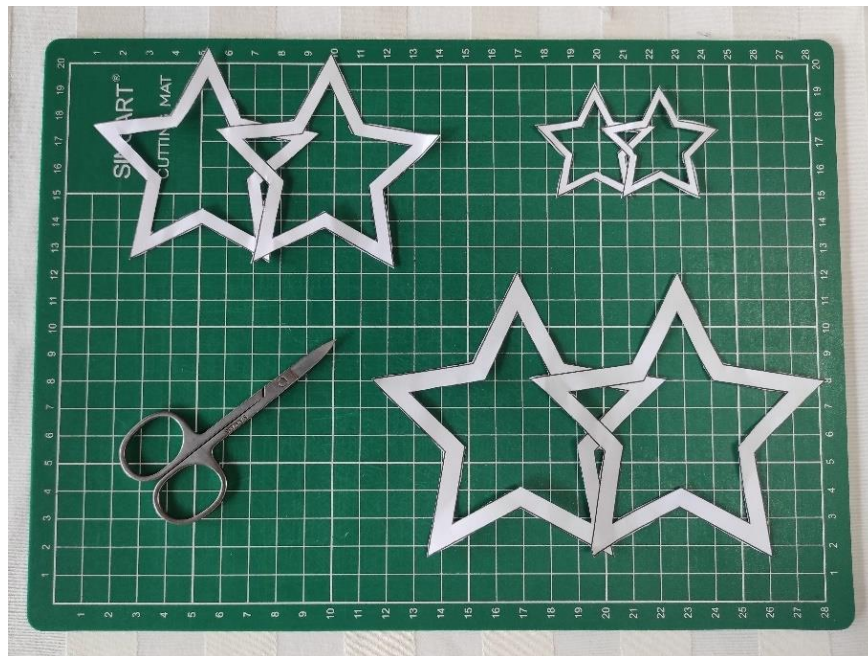

Ilustración 34. Resultados de la prueba de versatilidad en tijeras de manicura.

5. 3. 2. Pruebas En Bisturíes Para Manualidades

- Cuchilla En Punta

Proceso Experimental:

1. Se comienza cortando las estrellas grandes, comenzando desde las esquinas interiores hacia las puntas exteriores, esto lo hace más fácil. El exterior se corta suavemente con relativa facilidad. Se procede a cortar el interior de las estrellas grandes, no es necesario realizar una ventana, el interior se corta fácilmente, pero requiere un esfuerzo y cuidado extra ya que al eliminar el exterior de la estrella, el papel pierde firmeza.

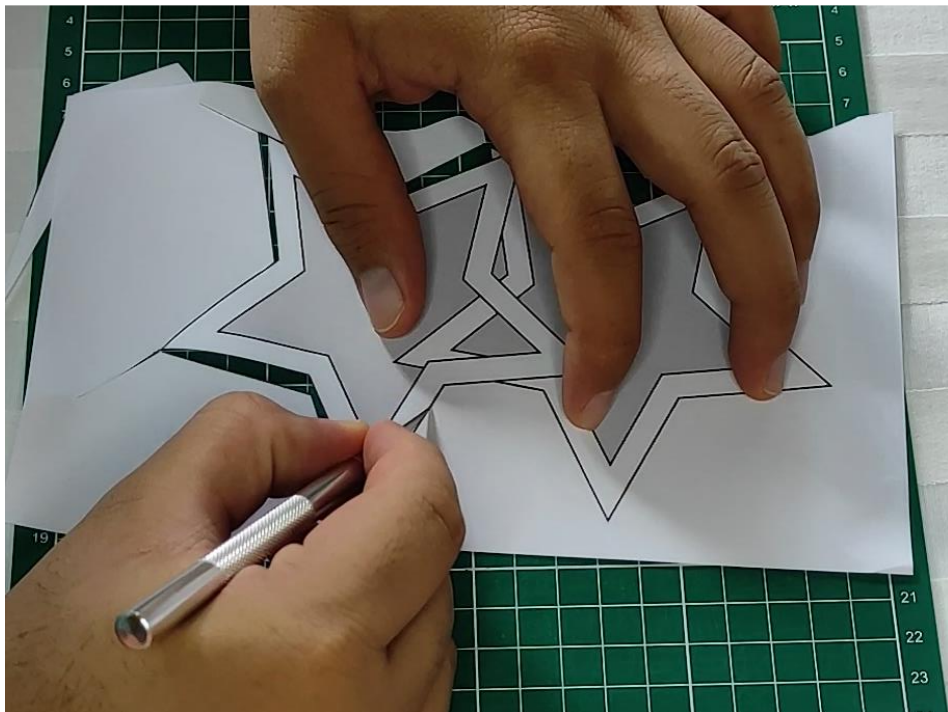

Ilustración 35. Cuchilla de punta en prueba de versatilidad cortando el exterior de estrellas grandes.

2. Se continúa cortando el exterior de las estrellas medianas, se usa la misma técnica de cortar de esquinas interiores a puntas. El exterior se corta fácilmente, sin dificultad alguna. Se procede a cortar el interior, no es necesario realizar una ventana. El interior se corta fácilmente, pero al igual que en el caso anterior el cortar el exterior primero, hace que el papel pierda firmeza.

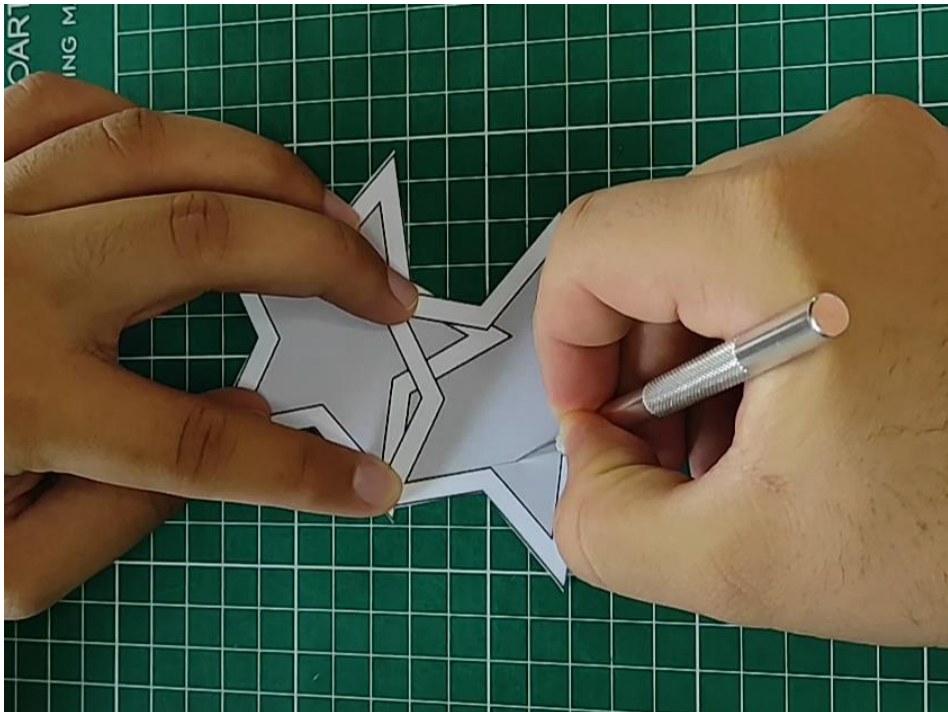

Ilustración 36. Cuchilla de punta en prueba de versatilidad cortando el interior de estrellas medianas.

3. Se procede a cortar el exterior de las estrellas pequeñas, el mismo se corta fácilmente. Se procede acortar el interior, se corta fácilmente, pero se presenta en el mismo, inconveniente de la perdida de firmeza. Al igual que en las pruebas de adaptabilidad.

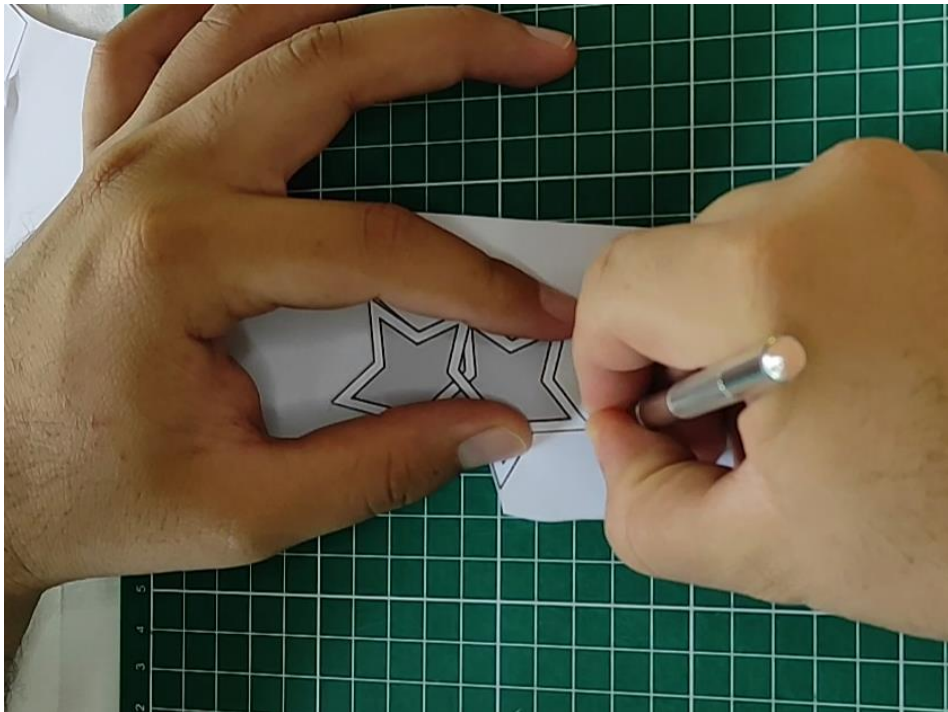

Ilustración 37. Cuchilla de punta en prueba de versatilidad cortando estrellas pequeñas.

Anotaciones:

Se debe tener en cuenta la dirección del corte, la estructura del papel y el orden a la hora de cortar, ya que el papel pierde firmeza a medida que pierde partes, se tendrá esto en cuenta para el uso de la siguiente herramienta. A diferencia de las tijeras el uso del bisturí de manualidades no arruga el papel; la navaja es de corte limpio y preciso y no se requiere realizar ventana para acceder al interior del diseño.

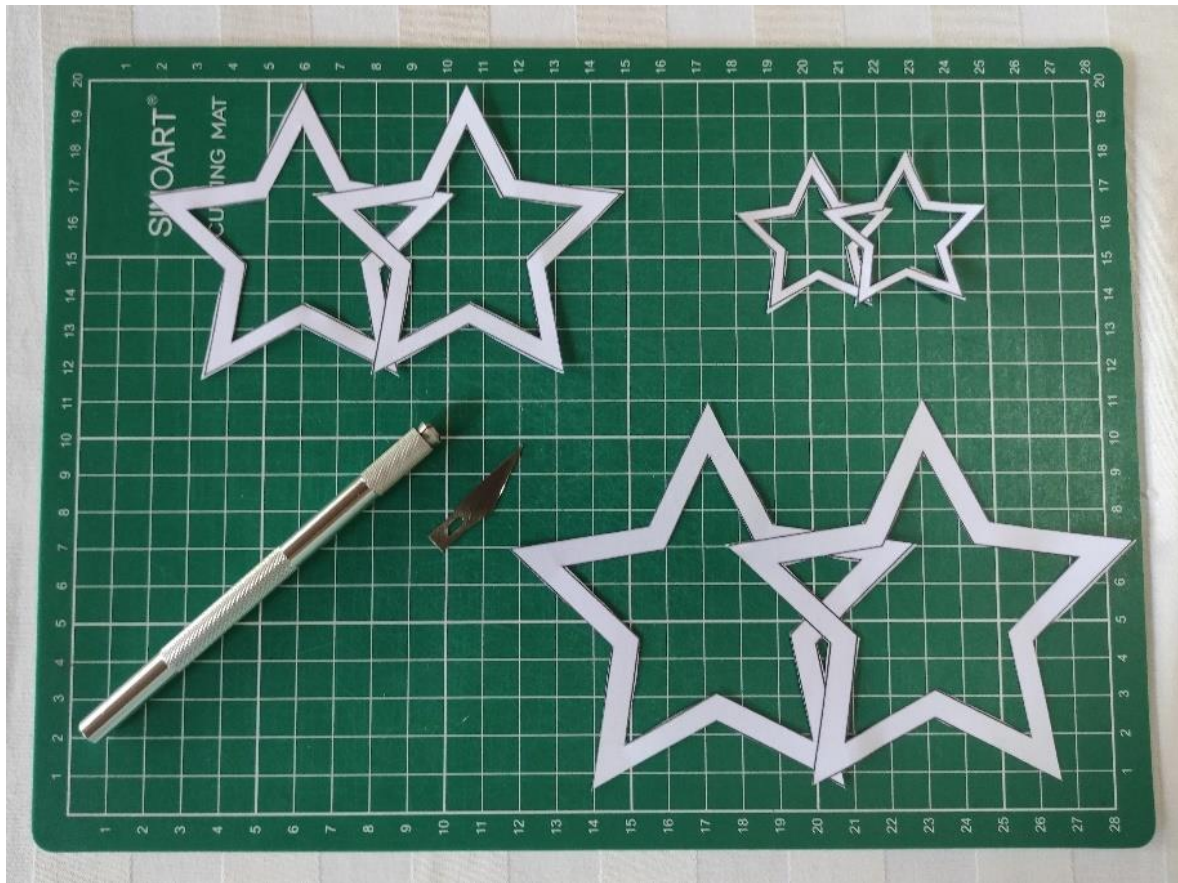

Ilustración 38. Resultados de la prueba de versatilidad de cuchilla en punta.

- Cuchilla En Ángulo

Proceso Experimental:

1. A diferencia de las pruebas anteriores se comenzará cortando el interior de las estrellas para evitar el dilema de la pérdida de firmeza del papel. Se comienza cortando el interior de la estrella grande, el mismo se corta fácilmente sin dificultad alguna. Se procede a cortar el exterior de las estrellas grandes, estas se cortan fácilmente

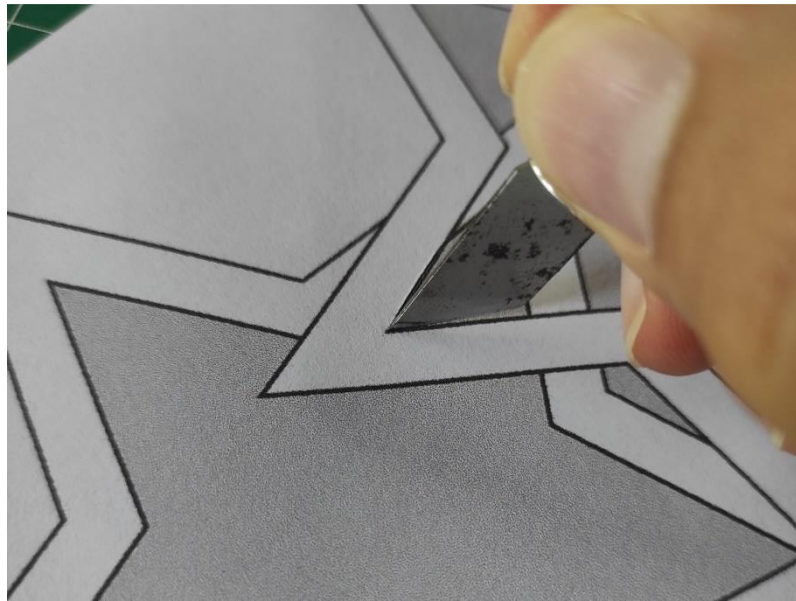

Ilustración 39. Cortando el interior del diseño.

2. Se continúa cortando el interior de las estrellas medianas, no se presenta ningún inconveniente a la hora de hacerlo. Se procede a cortar el exterior de las estrellas medianas, las cuales cortan con relativa facilidad.

3. Se continúa cortando el interior de las estrellas pequeñas, el cual sale con facilidad. Se procede a cortar el exterior de las estrellas pequeñas, dicho trabajo se realiza con bastante facilidad.

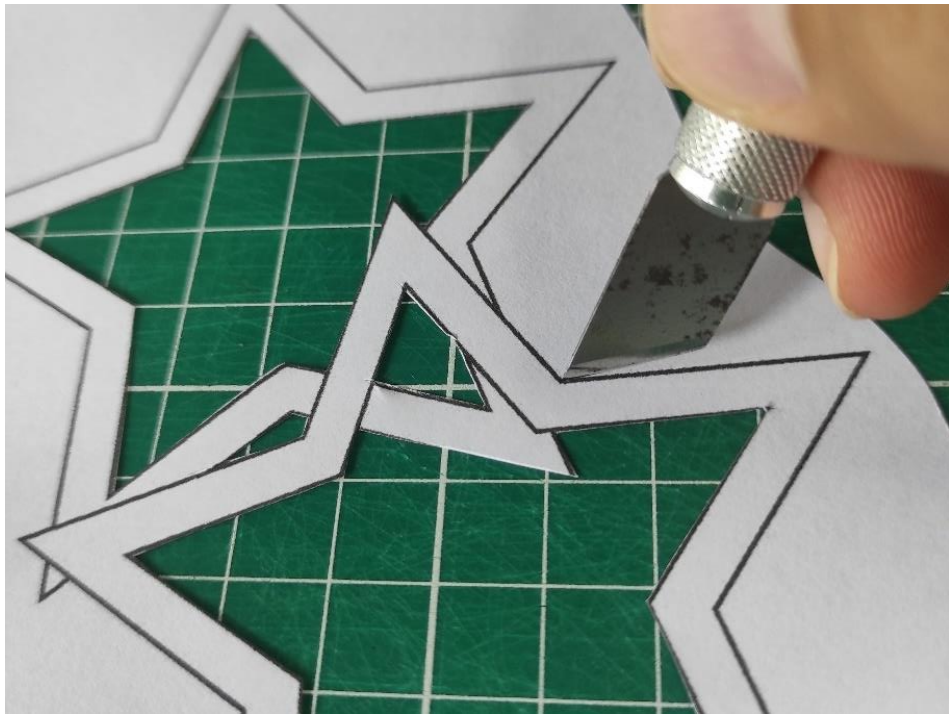

Ilustración 40. Cuchilla en ángulo cortando estrellas medianas.

Anotaciones:

El comenzar por la parte interior de los diseños hace el trabajo mucho más fácil, la cuchilla realiza cortes limpios y precisos ya que cortó todos los tamaños del diseño sin dificultad, tampoco es necesario realizar ventanas, por lo cual el papel no se arruga.

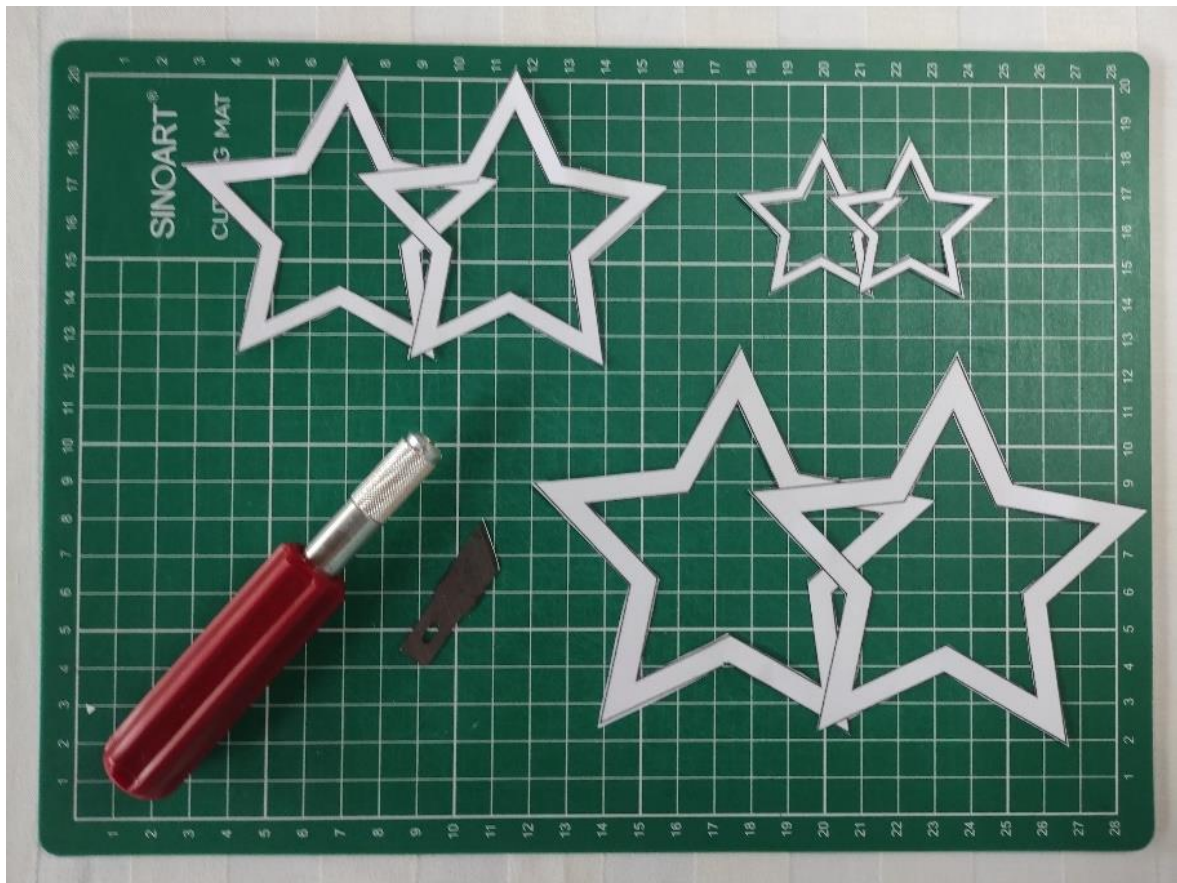

Ilustración 41. Resultados de la prueba de versatilidad de cuchilla en ángulo.

- Cuchilla Plana

Proceso Experimental:

1. Se comienza cortando el interior de las estrellas grandes, no es necesario realizar una ventana. Se corta el interior realizando cortes de cincel. Aunque el interior se corta sin mucha dificultad, la necesidad de realizar muchos cortes pequeños hace que cortar el diseño sea demorado.

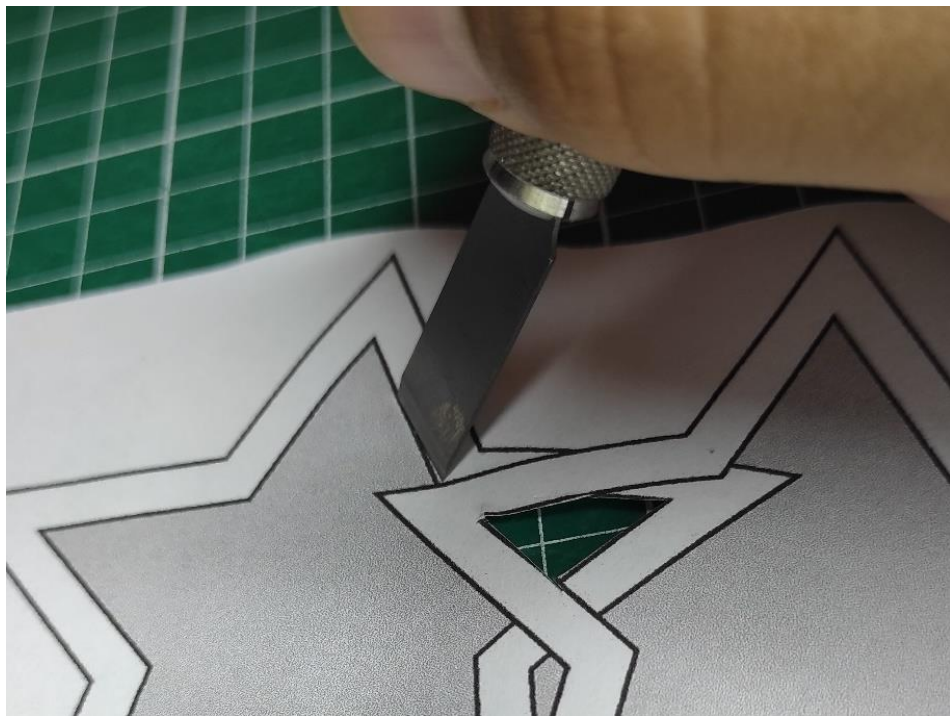

Ilustración 42. Cuchilla plana realizando corte de cincel.

2. Se precede a cortar el exterior de las estrellas grandes, ocurre el mismo dilema del corte de cincel. Se comienza a cortar el interior de las estrellas medianas, aunque el corte se realiza correctamente, el mismo no es prolijo.

3. Se procede a cortar el interior de las estrellas pequeñas, al ser el diseño de tamaño pequeño, no es necesario realizar cortes de cincel consecutivos, por lo que el diseño sale limpiamente. Se continúa cortando el exterior de las estrellas pequeñas las cuales salen fácilmente.

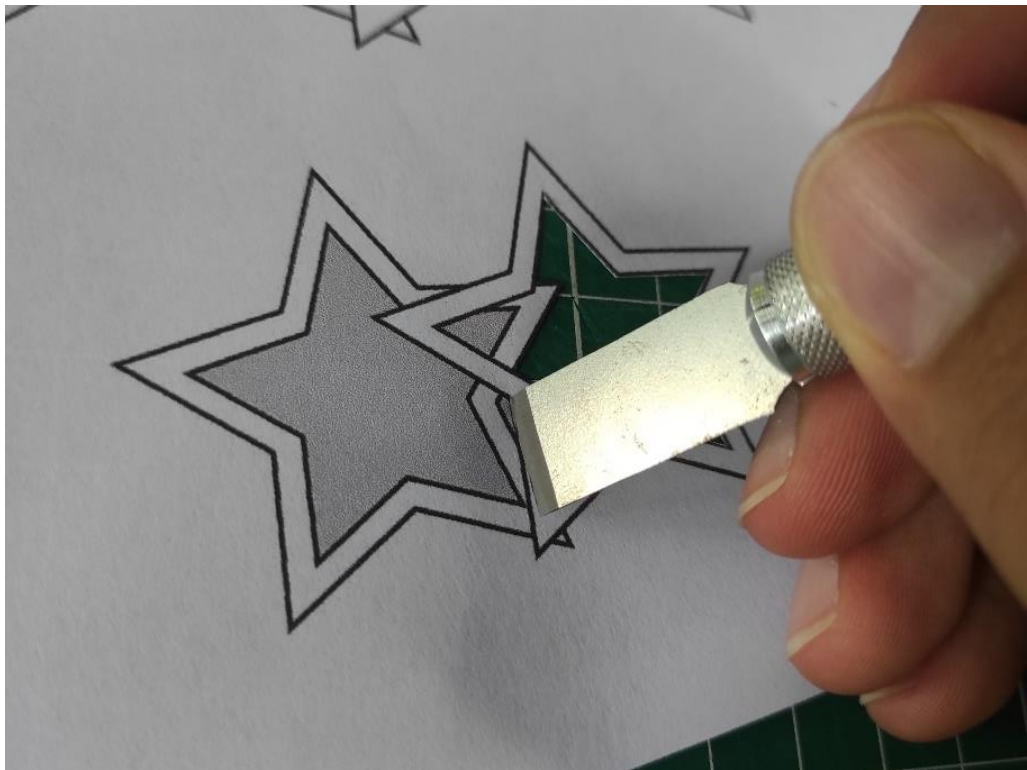

Ilustración 43. Cuchilla plana cortando el interior de las estrellas pequeñas.

Anotaciones

Al igual que en la prueba de adaptabilidad, la única manera de usar esta cuchilla es con corte de cincel. Se observó que las esquinas interiores, donde se unen los cortes de esta navaja, son bastante limpias.

Ilustración 44. Resultados de la prueba de versatilidad de cuchilla plana.

5. 4. Prueba De Resistencia Al Tacto

Al ser el papel el material de trabajo principal este se verá constantemente tocado, movido de lugar, doblado, rotado, etc. con esto en mente el experimento a realizar busca saber qué papel resiste de mejor manera mencionados tratos, para esto, el examen elaborado pondrán a la resistencia, flexibilidad y las cualidades del papel frente al maltrato que este pueda recibir. Para llevar a cabo este experimento se rasgará, achurrará, doblará, estirarán, etc. los diferentes retazos de los papeles seleccionados.

Para esta prueba, se utilizará el mismo método de recopilación de datos que se presentó en las pruebas anteriores, en el cual se enumerarán y describirán los pasos seguidos en un proceso experimental y las observaciones realizadas se compilarán en un apartado de anotaciones. Los resultados serán cuantificados, igual que los experimentos anteriores, usando una escala nominal de 1.0 a 5.0.

- Papel Bond

Proceso Experimental:

1. Se tomó la lámina de papel y se procedió a estirla halando de los extremos, la hoja resistió muy bien el estiramiento, solo se arrugó un poco.

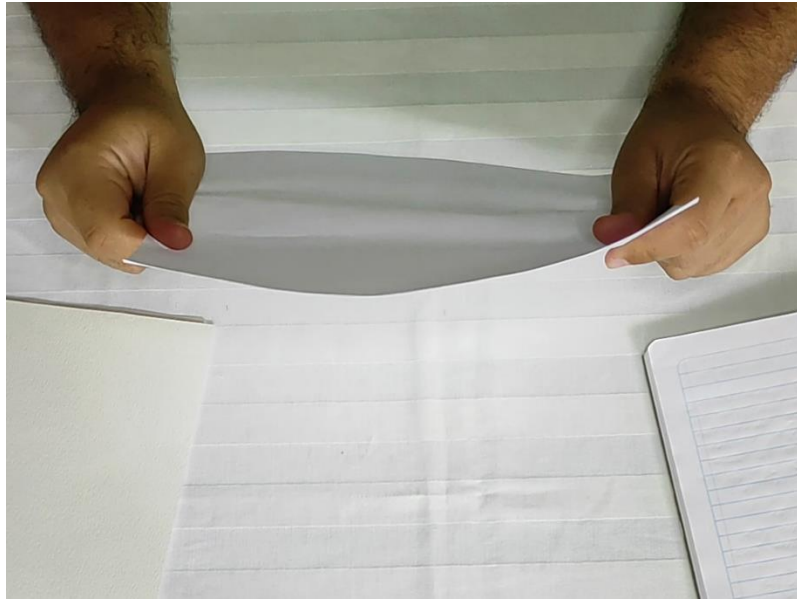

Ilustración 45. Estirando papel bond.

2. Se procede a doblar la página, la misma se dobla sin mucha resistencia, al desdoblarla se deja una marca bastante marcada.

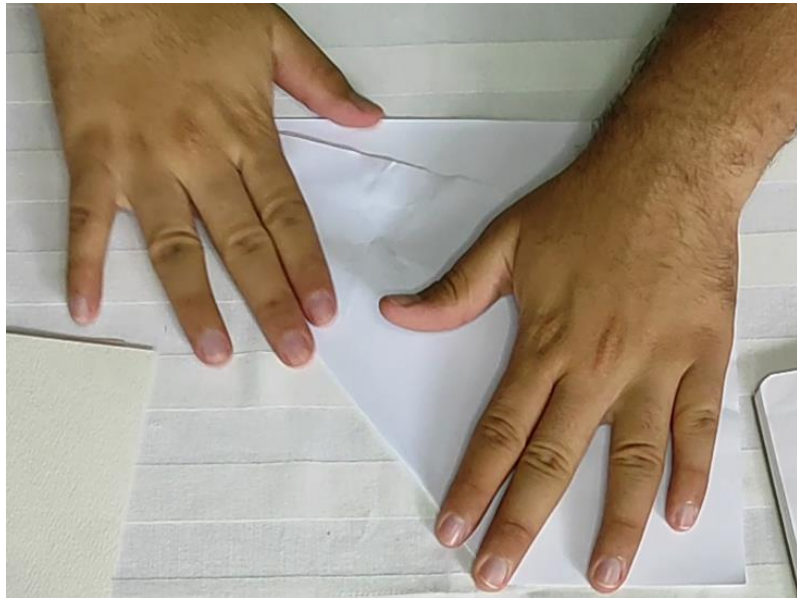

Ilustración 46. Doblando papel bond.

3. Se continúa rasgando la página, la misma no opone resistencia al momento de realizarlo.

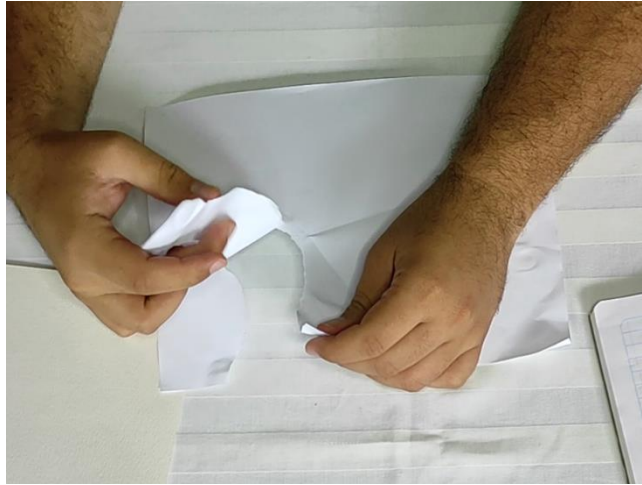

Ilustración 47. Rasgando papel bond.

4. Se arruga el papel haciéndolo una bola, el mismo no opuso mucha resistencia. Se extiende nuevamente, el papel queda con bastantes marcas.

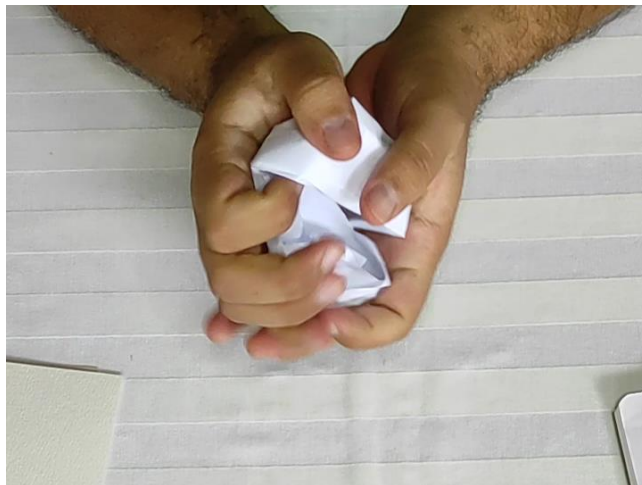

Ilustración 48. Arrugando papel bond.

Anotaciones:

El papel no presenta muchas cualidades a destacar, el mismo se presenta bastante fácil de arrugar, lo cual deja marcas visibles difíciles de quitar.

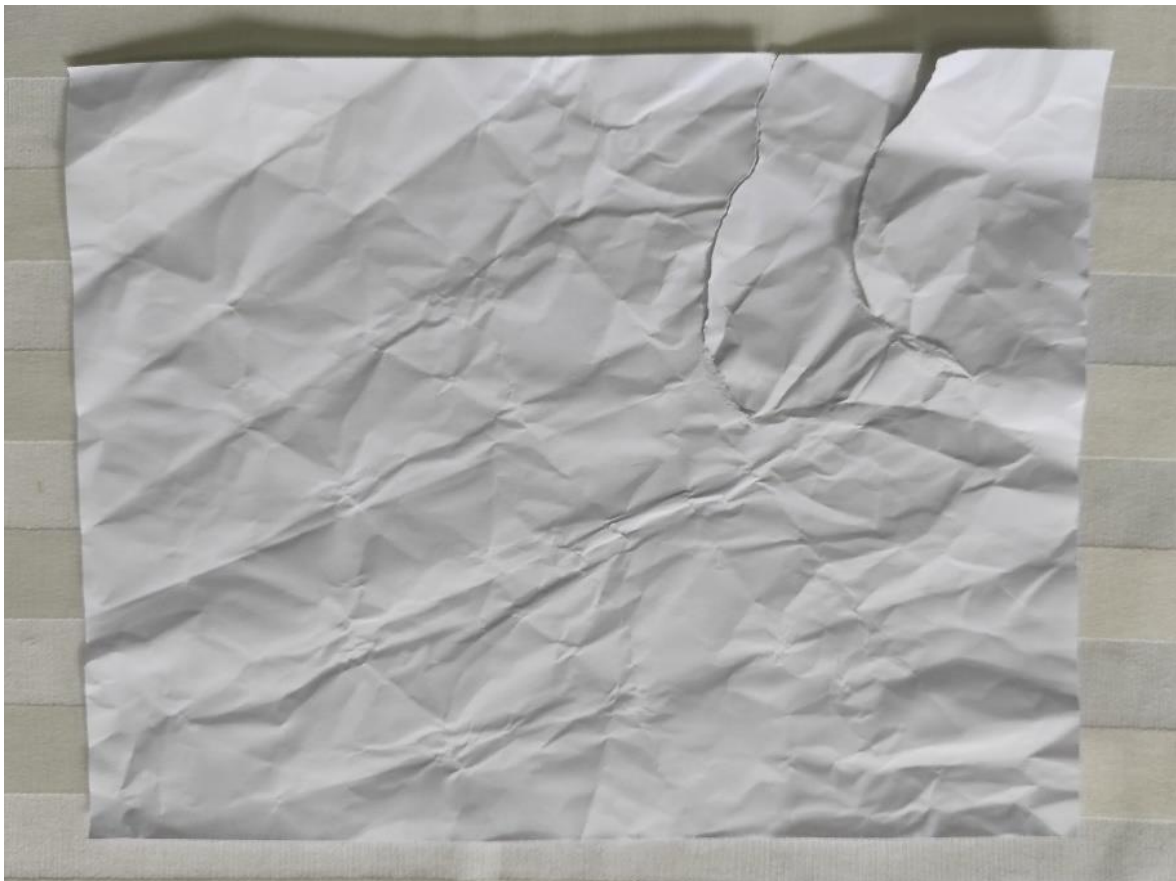

Ilustración 49. Resultados de prueba de resistencia al tacto en papel bond.

- Papel Acuarela

Proceso Experimental:

1. Se comienza estirando la lámina de papel, la misma resiste bien los estirones, no se arruga mucho, ni se rasga.
2. Se procede a doblar la página, el papel se opone un poco, pero se dobla, dejando una marca visible difícil de quitar.

Ilustración 50. Papel acuarela con marca por doblado.

3. Se continua rasgando la página, la misma opone algo de resistencia, pero termina cediendo

4. Se termina arrugando la página y extendiéndola nuevamente, la página opuso algo de resistencia al momento de arrugarla lo cual impidió que se arrugara del todo, dejó pocas marcas.

Anotaciones:

El papel se muestra duro y firme, lo cual lo hace difícil de rasgar y arrugar. También presenta poca disposición para ser doblado, para lograrlo, solo se requiere un esfuerzo extra.

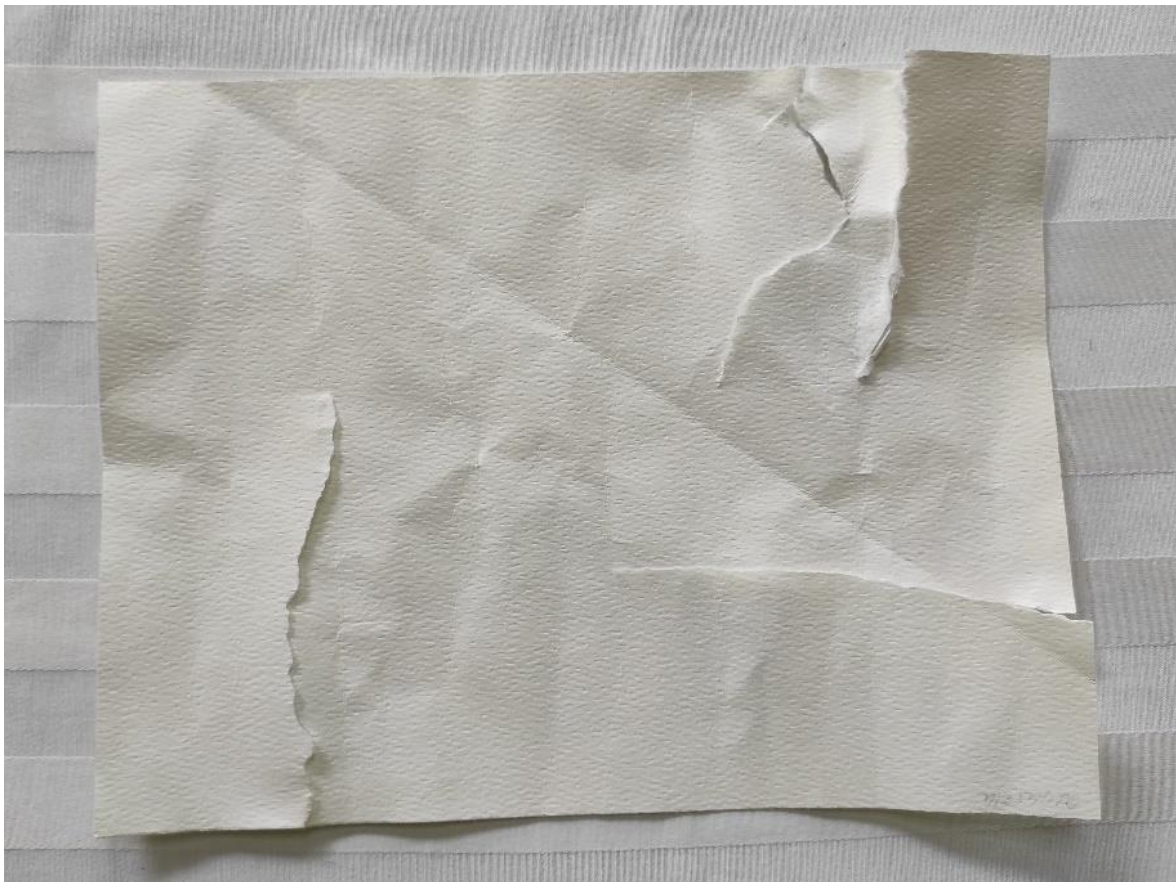

Ilustración 51. Resultados de prueba de resistencia al tacto en papel acuarela.

- Cartulina

Proceso Experimental:

1. Se comienza estirando la lámina, la misma resiste bien, no se arruga mucho, ni se rasga la cartulina.

Ilustración 52. Cartulina rasgada.

2. Se procede a doblar la cartulina, la lámina no se opone, se dobla bien dejando una marca visible.
3. Se continúa rasgando la lámina, la misma opone solo un poco de resistencia, pero termina cediendo.
4. Se termina arrugando la página y extendiéndola nuevamente, la cartulina no opuso mucha resistencia.

Anotaciones:

Se muestra firme y bastante manejable, su firmeza recuerda mucho al papel bond, solo que es más “grosso”, de cierta manera. Se arruga con bastante facilidad y queda con marcas bastantes definidas.

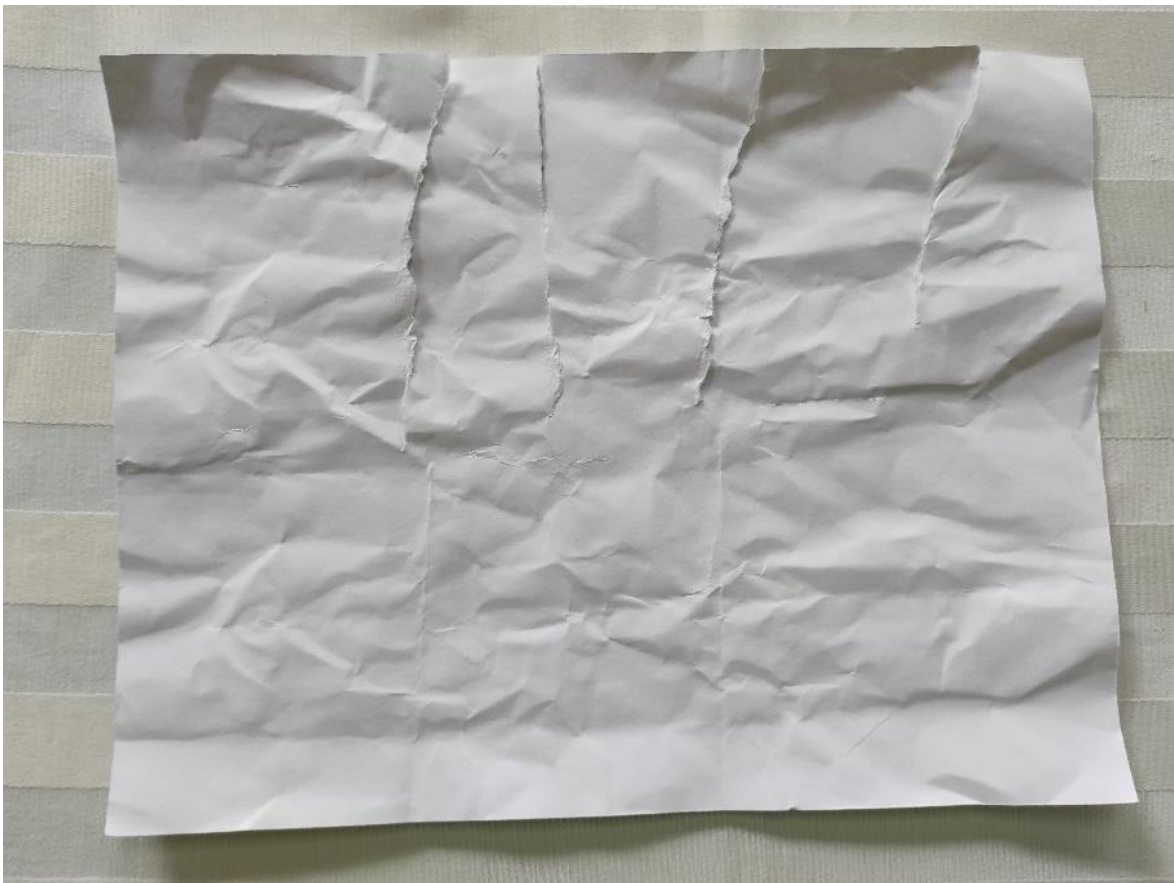

Ilustración 53. Resultados de prueba de resistencia al tacto en cartulina.

- Papel Periódico

Proceso Experimental:

1. Se comienza estirando la lámina, la misma no resiste y termina rompiéndose, increíblemente no se arruga mucho en los extremos donde se le sostenía.

Ilustración 54. Papel periódico rasgado por el estiramiento realizado.

2. Se procede a doblar el papel, este se dobla con facilidad dejando una marca visible.
3. Se continúa rasgando la lámina, la misma se rasga casi sin esfuerzo.

4. Se termina arrugando la página y extendiéndola nuevamente, esta no opuso mucha resistencia.

Anotaciones:

El papel se muestra bastante delicado, es fácil de maltratar y, casi todo lo puede dañar, pero este cuenta con una textura interesante.

Ilustración 55. Resultados de prueba de resistencia al tacto en papel periódico.

- Papel De Dibujo

Proceso Experimental

1. Se comienza por estirar la lámina de papel, resiste bien los estirones, no se arruga mucho, ni se rasga.
2. Se procede a doblar la página, el papel se dobla sin esfuerzo dejando una marca visible.
3. Se continúa rasgando la página, la misma opone solo un poco de resistencia, pero termina cediendo
4. Se termina arrugando la página y extendiéndola nuevamente, la página no puso mucha resistencia al momento de arrugarla.

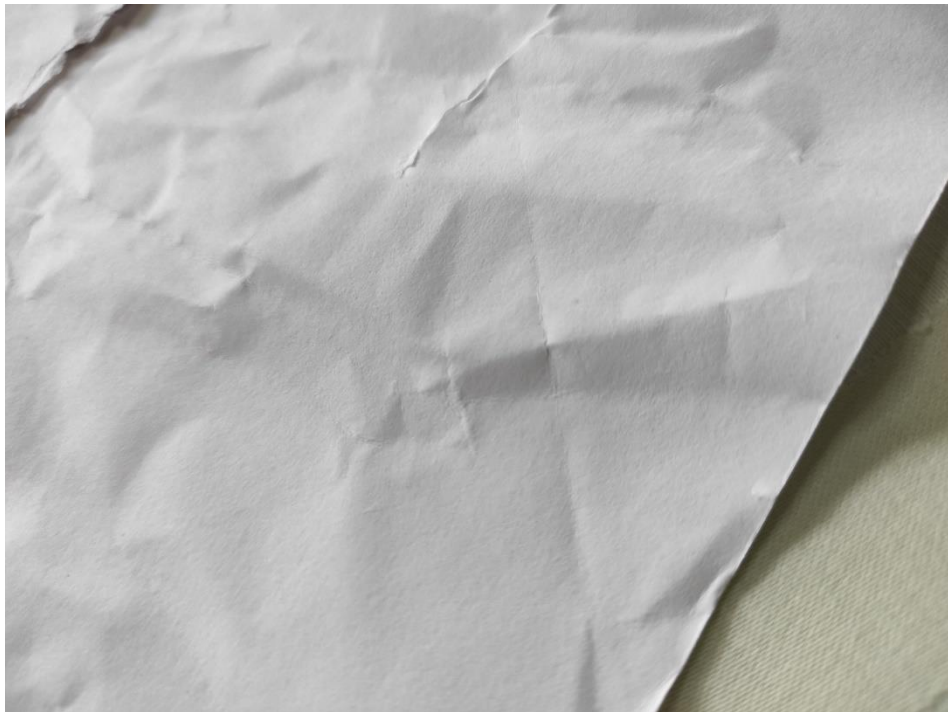

Ilustración 56. Papel de dibujo arrugado.

Anotaciones:

Recuerda a la cartulina, solo que un poco más delgado y esta se muestra más firme. Por lo cual demuestra las mismas cualidades que los papeles anteriores, exceptuando el papel periódico.

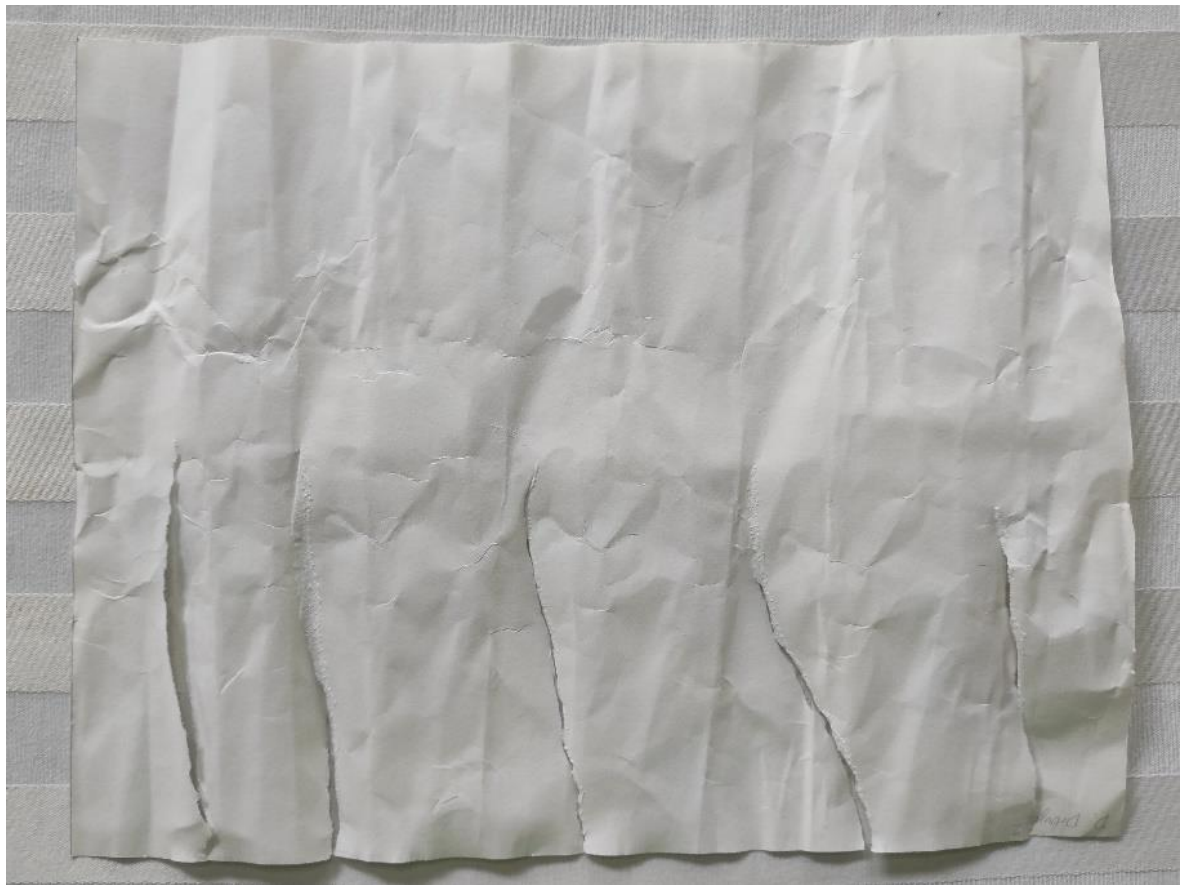

Ilustración 57. Resultados de prueba de resistencia al tacto en papel de dibujo.

- Paper Multi-Técnica

Proceso Experimental:

1. Se tomó la lámina de papel y se procede a estirla, la hoja resistió muy bien el estiramiento, no presentó muchas arrugas.
2. Se procede a doblar la página, la misma se dobla sin mucha resistencia, esto deja marcas visibles.
3. Se continúa rasgando la página, esta opone solo un poco de resistencia, las partes rasgadas se muestran interesantes.

Ilustración 58. Papel multi-técnica rasgado.

4. Se termina arrugando el papel, el mismo no opuso mucha resistencia, el papel quedó con bastantes marcas.

Anotaciones:

El papel se muestra bastante firme y resistente a las rasgaduras, al doblar o achurrar este papel dejó marcas bastante definidas.

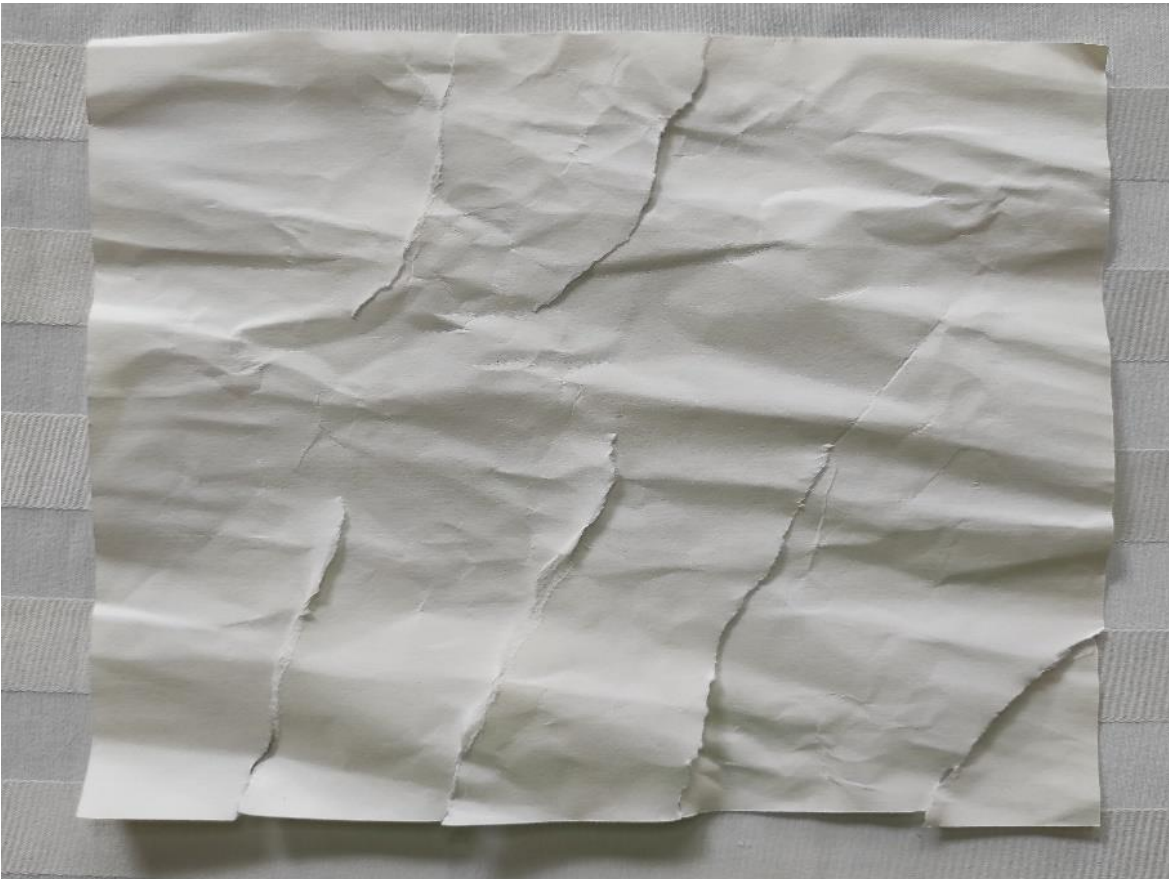

Ilustración 59. Resultados de prueba de resistencia al tacto en papel multi-técnica.

5. 5. Prueba De Resistencia Del Papel Sobre Las Herramientas De Corte

Esta prueba consiste en tantear cada tipo de papel con cada herramienta de corte, el motivo principal de esto es ver la reacción de cada material frente a cada utensilio para así saber y comprender los materiales que se escogieron, la principal cualidad a observar será la resistencia que opone cada papel al corte.

Para llevar a cabo este experimento se usarán retazos, tamaño carta, de los papeles seleccionados, los cuales serán cortados a discreción del investigador con las herramientas de corte. En esta prueba se usarán, en un orden específico, las herramientas, lo cual funcionará de ayuda para ordenar las ideas del experimento, tal orden será: Tijeras, bisturíes de manualidades, punzones y herramientas de repujado. Al igual que las pruebas anteriores, se utilizará el mismo método para documentar y calificar las cualidades del papel donde 1.0 representa el valor más bajo y 5.0, el más alto para determinar qué papel se recomienda para realizar el arte papercut.

- Papel Bond

Proceso Experimental:

1. Se comienza utilizando las tijeras, cada una corta perfectamente el papel, desde cortes rectos hasta cortes curvos.

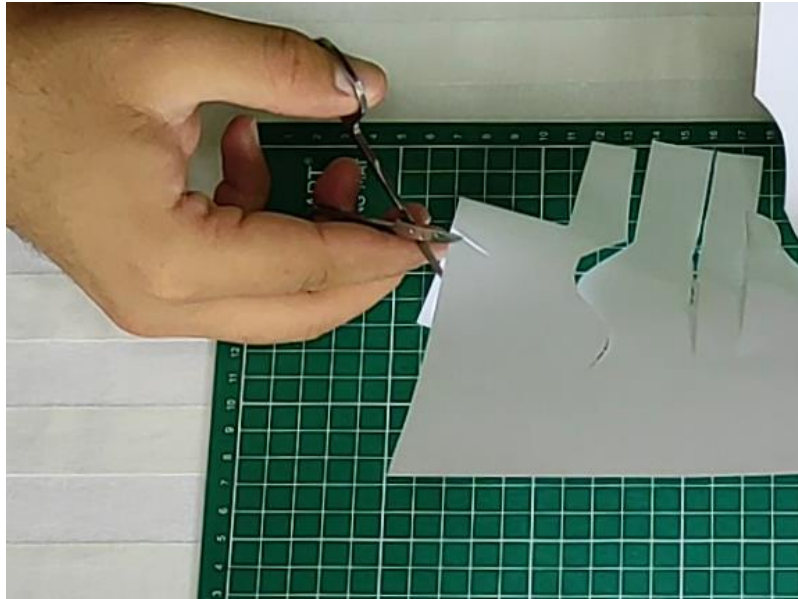

Ilustración 60. Tijeras de manicura cortando papel bond.

2. Se continúa cortando con los bisturíes de manualidades, al igual que las tijeras, el papel no opone resistencia y se muestra fácil de recortar.

Ilustración 61. Cuchilla en punta cortando papel bond.

3. Se procede a utilizar los punzones, estos atraviesan el papel sin esfuerzo alguno.
4. Se termina la prueba utilizando los utensilios de repujado, estos a pesar de no atravesar o cortar el papel, al presionarlos contra la superficie del mismo, se generan rayas y texturas interesantes.

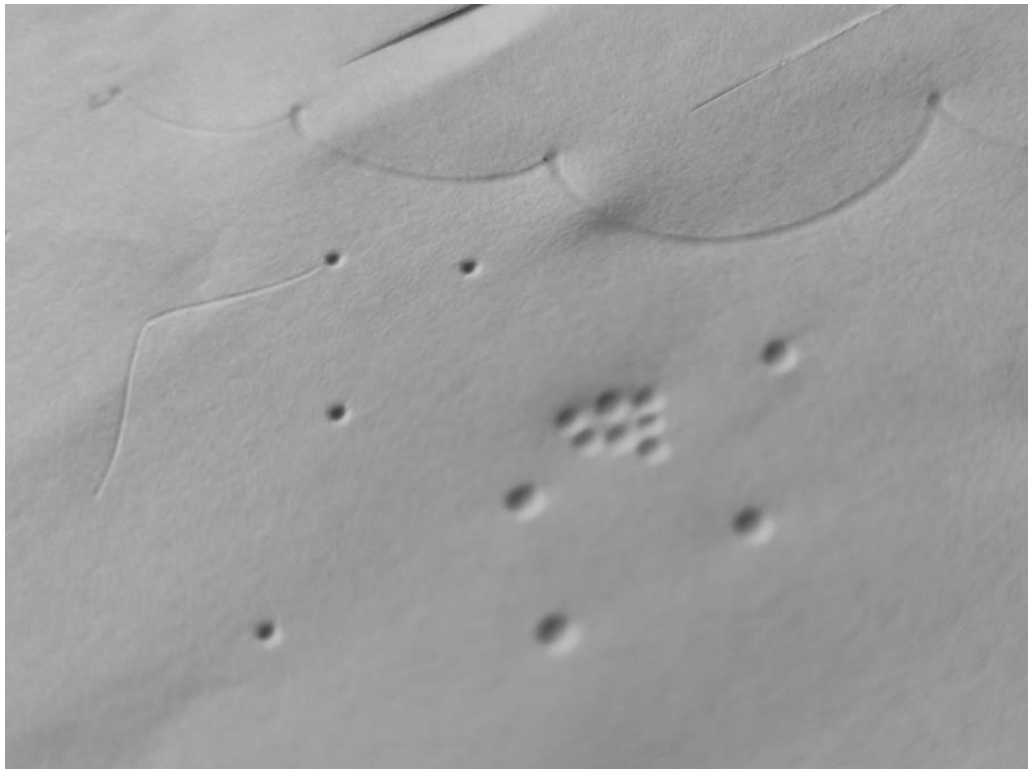

Ilustración 62. Texturas logradas sobre el papel bond usando las herramientas de repujado.

Anotaciones:

El papel bond se muestra bastante fácil de trabajar, no pone resistencia alguna a los cortes de todo tipo. Las herramientas de repujado pueden ser utilizadas para generar texturas en el papel.

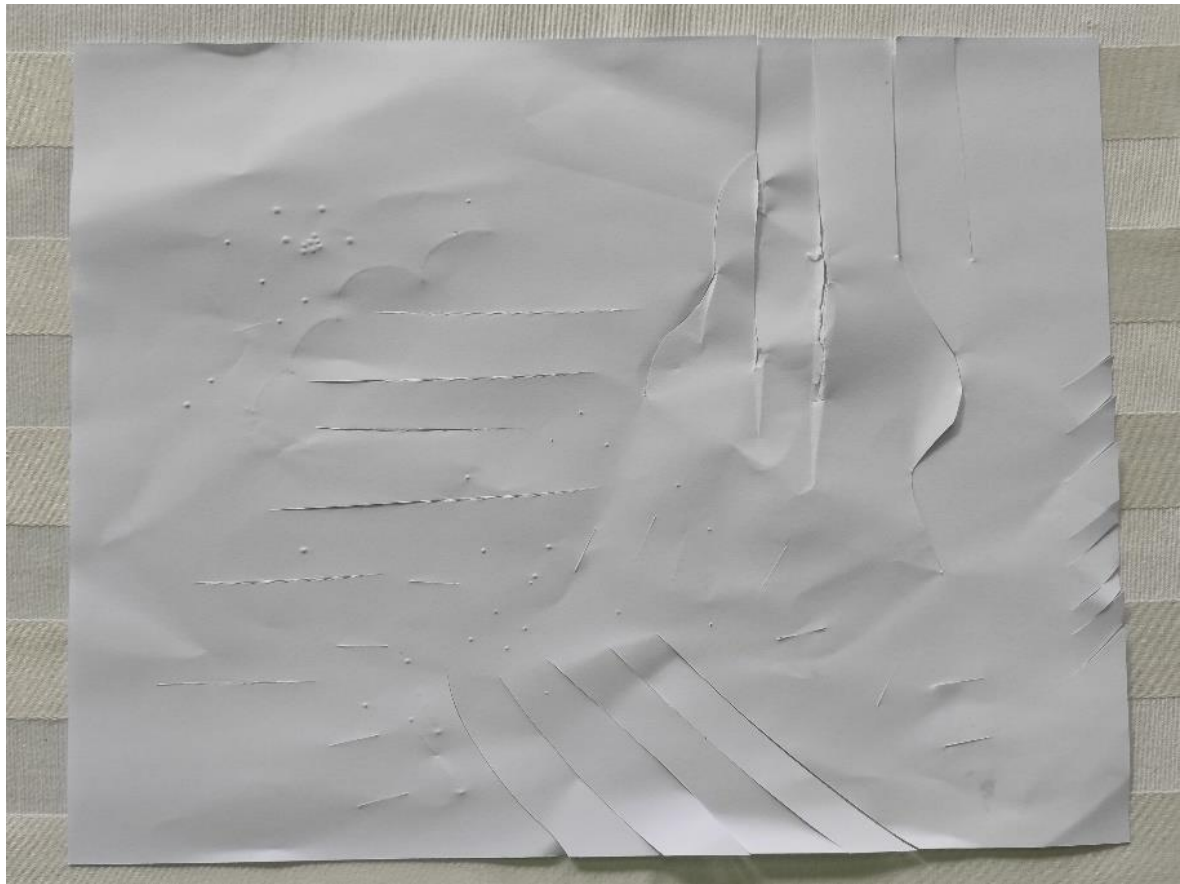

Ilustración 63. Resultados de prueba de resistencia a las herramientas de corte en papel bond.

- Papel Acuarela

Proceso Experimental:

1. Se comienza utilizando las tijeras, aunque estas cortan correctamente la lámina, las tijeras de oficina presentan ciertas dificultades debido al grosor del papel.
2. Se continua usando los bisturíes de manualidades, aunque estos cortan correctamente, se necesitó una fuerza mayor a la que se usa normalmente.
3. Se procede a usar los punzones, estos no son capaces de atravesar del todo, la lámina de papel, solo crean unos pequeños agujeros y algunos relieves del lado opuesto a la inserción.

Ilustración 64. Uso del punzón durante prueba con papel acuarela.

4. Se termina usando las herramientas de repujado, aunque estas no agujerean el papel, las mismas crean texturas interesantes. Son más definidas que en el papel bond.

Anotaciones:

El papel se muestra bastante reactivo a los cortes, aunque hay herramientas lo suficientemente filosas para cortarlo como las tijeras para manicura, hay otras no capaces de atravesarlo como los punzones. En este tipo de papel, las texturas logradas con el set de repujado se graban muy bien.

Ilustración 65. Resultados de prueba de resistencia a las herramientas de corte en papel acuarela.

- Cartulina

Proceso Experimental:

1. Se comienza recortando con las distintas tijeras, las mismas cortan sin ningún problema el material.
2. Se procede a cortar con los bisturíes de manualidades, estos también cortan el material correctamente sin esfuerzo.
3. Se continúa agujereando la cartulina con los punzones, el material se atraviesa fácilmente.
4. Se termina probando el set de repujado, aunque las herramientas grandes pueden generar texturas, las puntas más pequeñas generan rasgaduras en el papel, se usa demasiada fuerza.

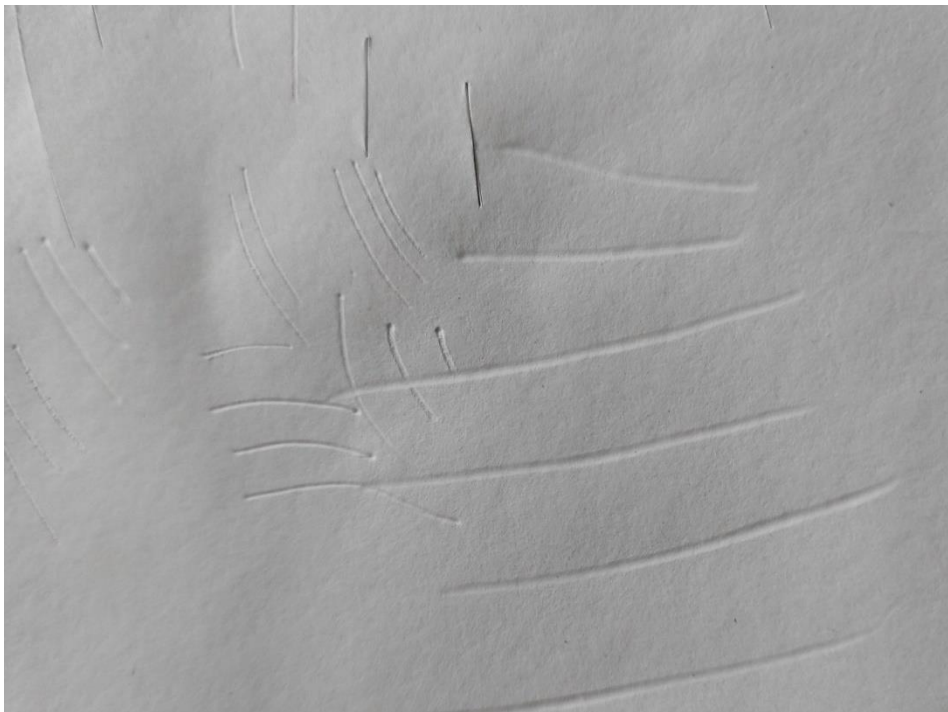

Ilustración 66. Texturas logradas en la cartulina.

Anotaciones:

El material se muestra fácil de cortar con todas las herramientas, el único inconveniente se presenta al momento de utilizar las herramientas pequeñas de repujados, las cuales pueden dañar el papel si no se las usa con mucho cuidado.

Ilustración 67. Resultados de prueba de resistencia a las herramientas de corte en cartulina.

- Papel Periódico

Proceso Experimental:

1. Se comienza usando las tijeras, estas cortan este papel sin problema alguno.
2. Se procede a utilizar los bisturíes de manualidades, estos cortan el papel sin dificultad alguna, se debe tener cuidado con los bisturíes de punta y de ángulo ya que pueden rasgar el papel.

Ilustración 68. Papel periódico rasgado durante prueba de resistencia a las herramientas de corte.

3. Se continúa usando los punzones, estos atraviesan la lámina de papel sin problema alguno.

4. Se termina usando las herramientas de repujado, en este papel no se obtiene texturas muy definidas, se debe tener cuidado ya que se puede rasgar el papel usando las punta pequeñas.

ANOTACIONES:

Al igual que en la prueba de resistencia al tacto, este tipo de papel se muestra frágil y fácil de dañar, el uso de bisturíes que cortan, usan una fuerza de arrastre que pueden dañar el papel, de igual manera el set de repujado puede dañar este tipo de papel.

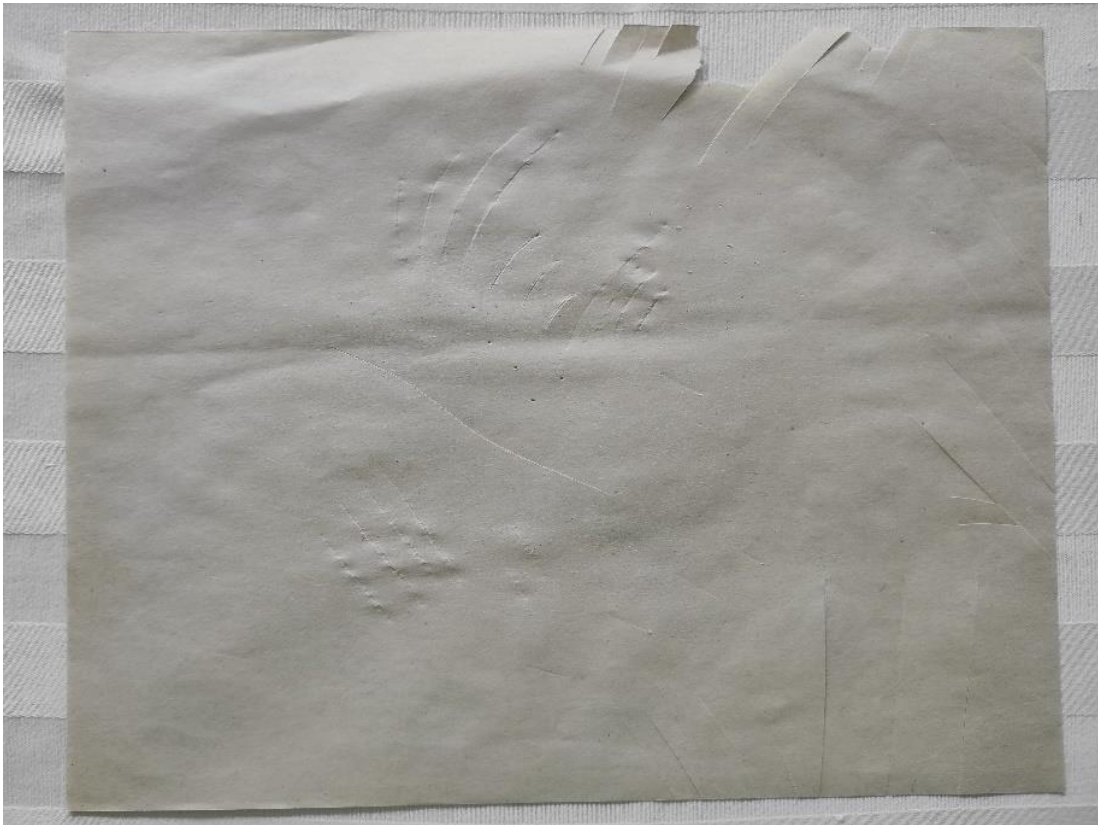

Ilustración 69. Resultados de prueba de resistencia a las herramientas de corte en papel periódico.

- Papel De Dibujo

Proceso Experimental:

1. Se comienza utilizando las tijeras para cortar el papel, este se corta sin ninguna dificultad.
2. Se procede a utilizar los distintos bisturíes, los mismos cortan el papel sin dificultad.

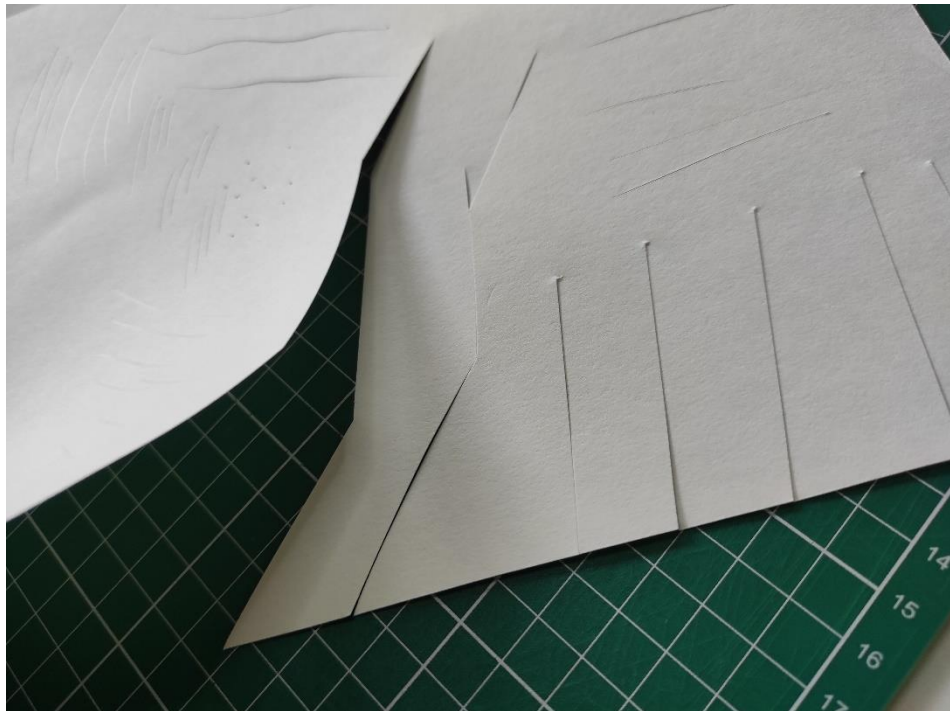
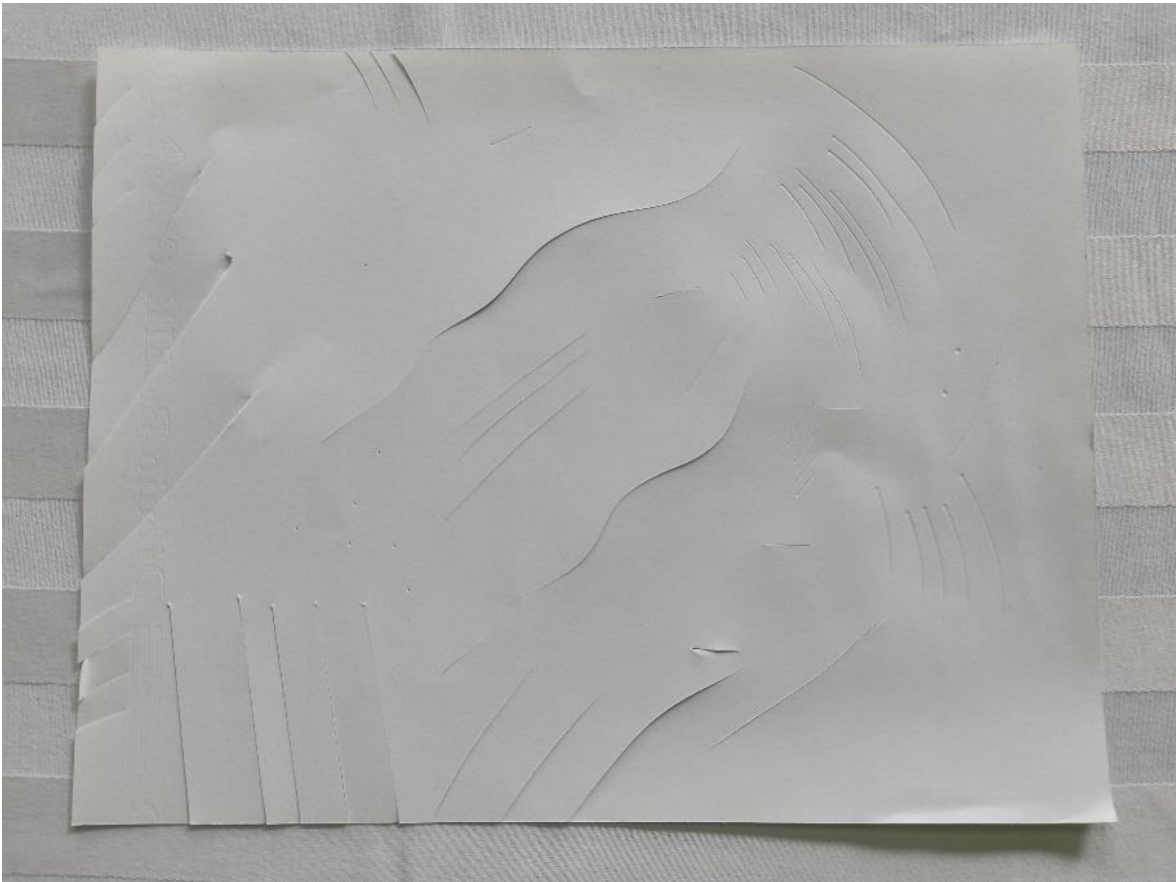

Ilustración 70. Papel de dibujo cortado con las distintas cuchillas del bisturí de manualidades.

3. Se continúa utilizando los punzones, estos atraviesan el papel sin ninguna dificultad.
4. Se termina utilizando las herramientas de repujado, se crean positivamente distintos tipos de texturas.

Anotaciones:

Este papel se muestra fácil de cortar, pero este pierde firmeza cuando se corta, por otra parte las herramientas de repujado crean texturas fácilmente.

- Papel Multitécnica

Proceso Experimental:

1. Se comienza utilizando las distintas tijeras, estas cortan el papel correctamente.
2. Se procede a utilizar los bisturíes, al igual que las tijeras, estos cortan el papel sin problema alguno.
3. Se continua usando los punzones, estos atraviesan el papel sin dificultad
4. Se termina usando las herramientas de repujado, estas crean texturas sin dificultad alguna.

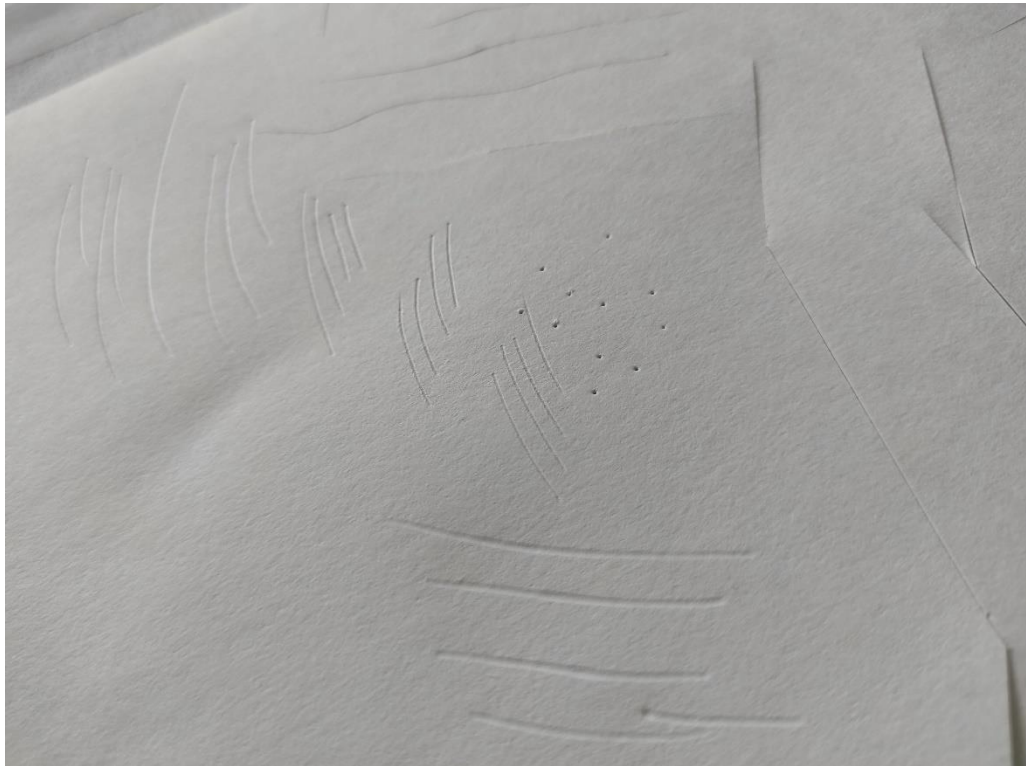

Ilustración 71. Texturas realizadas en el papel multi-técnica

Anotaciones:

El papel se muestra fácil de manejar, se corta correctamente y no pierde firmeza al ser cortado, al igual que el papel de dibujo, en este se pueden crear texturas con las herramientas de repujado sin que estas lleguen a maltratar el material.

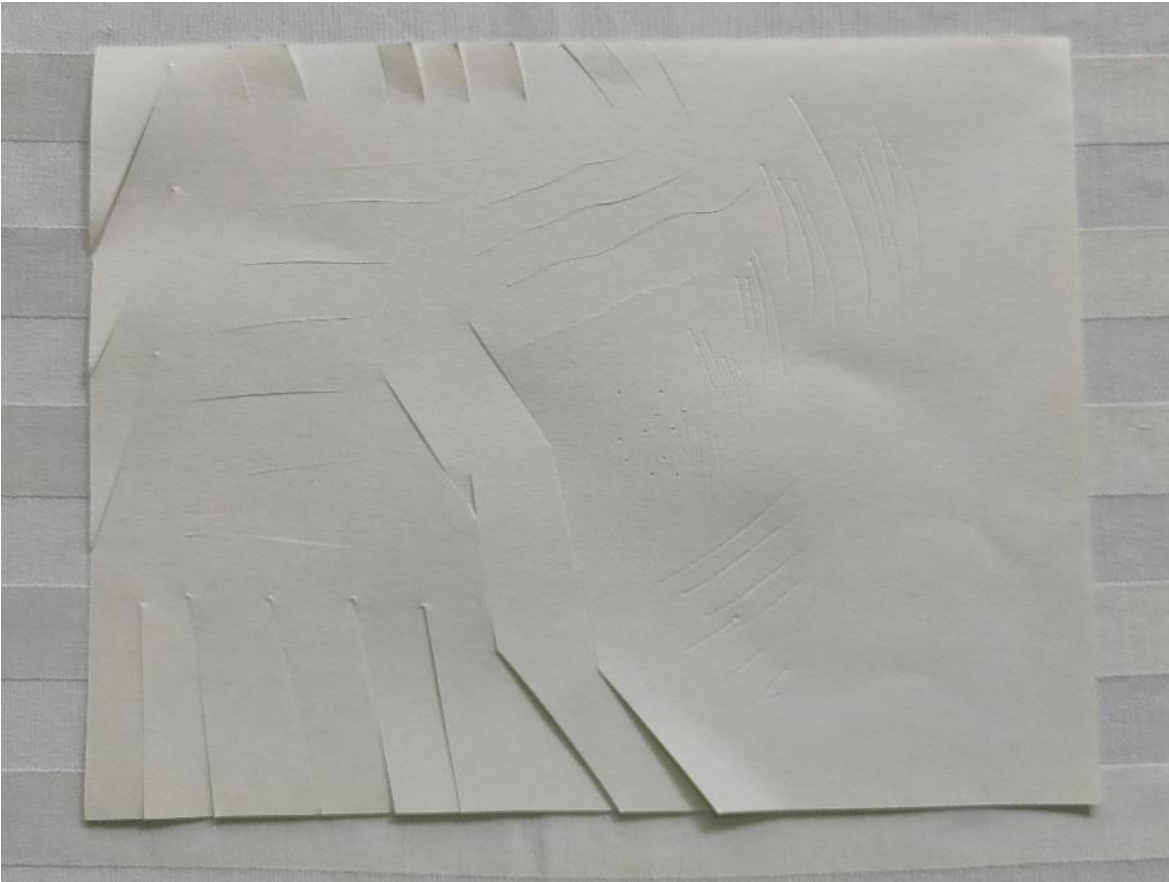

Ilustración 72. Resultados de prueba de resistencia a las herramientas de corte en papel multi-técnica.

CAPÍTULO VI

6. Capítulo VI. Inventario Artístico-

El inventario artístico comprende los procesos creativos dados durante la experimentación visual, procesos que son los resultados de las distintas pruebas realizadas con antelación. Como primer punto se abordarán los métodos utilizados en la realización de la bitácora artística, exponiendo y explicando las técnicas utilizadas para la creación y documentando las distintas texturas y sketches que serán utilizadas en la creación de las obras presentadas por el trabajo de grado; como segundo punto, se mostrará el proceso de realización de las obras, demostrando todo los conocimientos adquiridos durante la investigación.

6. 1. Bitácora Y Planificación De La Obra

La realización de la bitácora se llevó cabo en una libreta de dibujo, con papel de 180 g/m², con un tamaño de 23 x 15 cm. Como primer punto se terminarán los distintos formatos en los cuales se trabajará. El primer formato figura de un marco de 18 x 11 cm., el cual consta con un sangrado de 3.2 cm., en la parte inferior de la página, este formato se utilizará para la creación de texturas, mientras que el sangrado inferior se usará como espacio para anotaciones sobre la textura realizada, este se llamará formato de texturas. El segundo formato se trata de un marco de 11 x 19.8 cm., el cual se utilizará para realizar artes o “sketches” de las obras a realizar, este ayudará al correcto estudio y planificación de las distintas artes a realizar, este se llamará formato de arte.

La herramienta principal a utilizar para realizar la bitácora es el bisturí de manualidades, los motivos de la elección de este utensilio se debe a su fácil uso y manipulación, tema que se aborda de mejor manera en el inventario de resultados.

6. 1. 1. Texturas

- Textura 1

Proceso Artístico:

1. Se dibuja en la parte posterior del papel el formato de texturas.

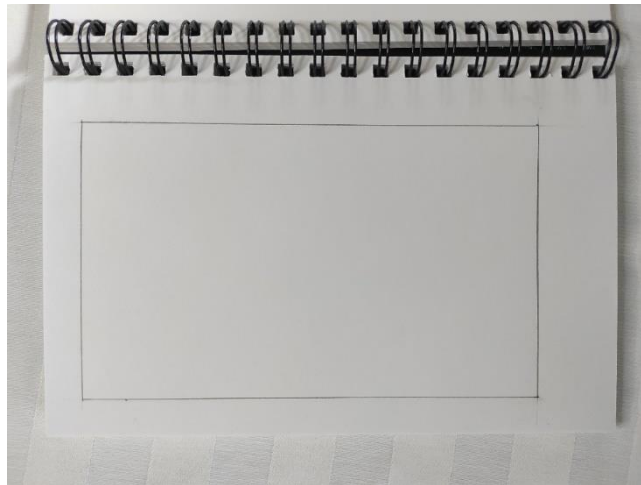

Ilustración 73. Formato para la documentación de texturas.

2. Se determina la textura a realizar, en este caso, será una textura geométrica conformada por rectángulos donde se cortara uno sí y uno no, dando la ilusión de una tabla de ajedrez.

3. Se dibuja la textura en la parte posterior del papel dentro del formato establecido.

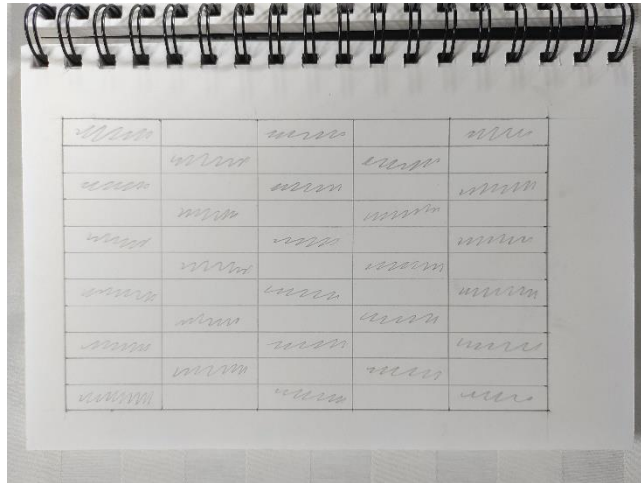

Ilustración 74. Textura de geométrica de rectángulos.

4. Se coloca la plantilla de corte por debajo de la página, se procede a cortar la textura. La textura se corta correctamente sin mucho esfuerzo.

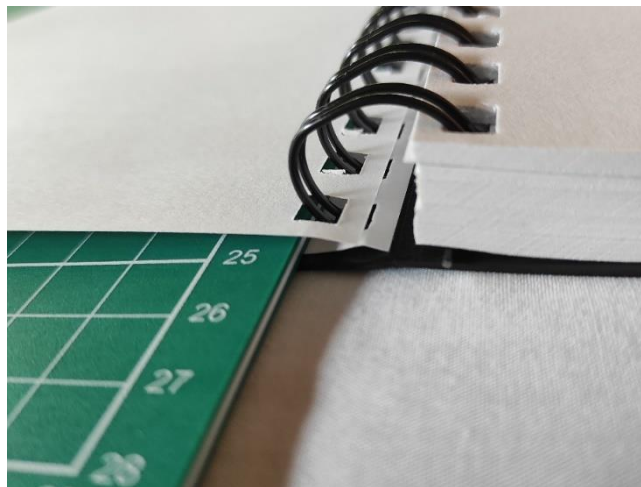

Ilustración 75. Posición de la plantilla de corte con respecto al diseño a realizar.

Anotaciones:

Para realizar esta textura, correctamente, es mejor comenzar desde la esquina superior izquierda, cortando uniformemente sin llegar a la otra esquina donde se une el dibujo ya realizado, de tal manera que, el corte no interfiera con los otros cortes a realizar. Se dejará una página en blanco entre cada textura o arte, de tal manera que, estos no se entrelacen entre sí.

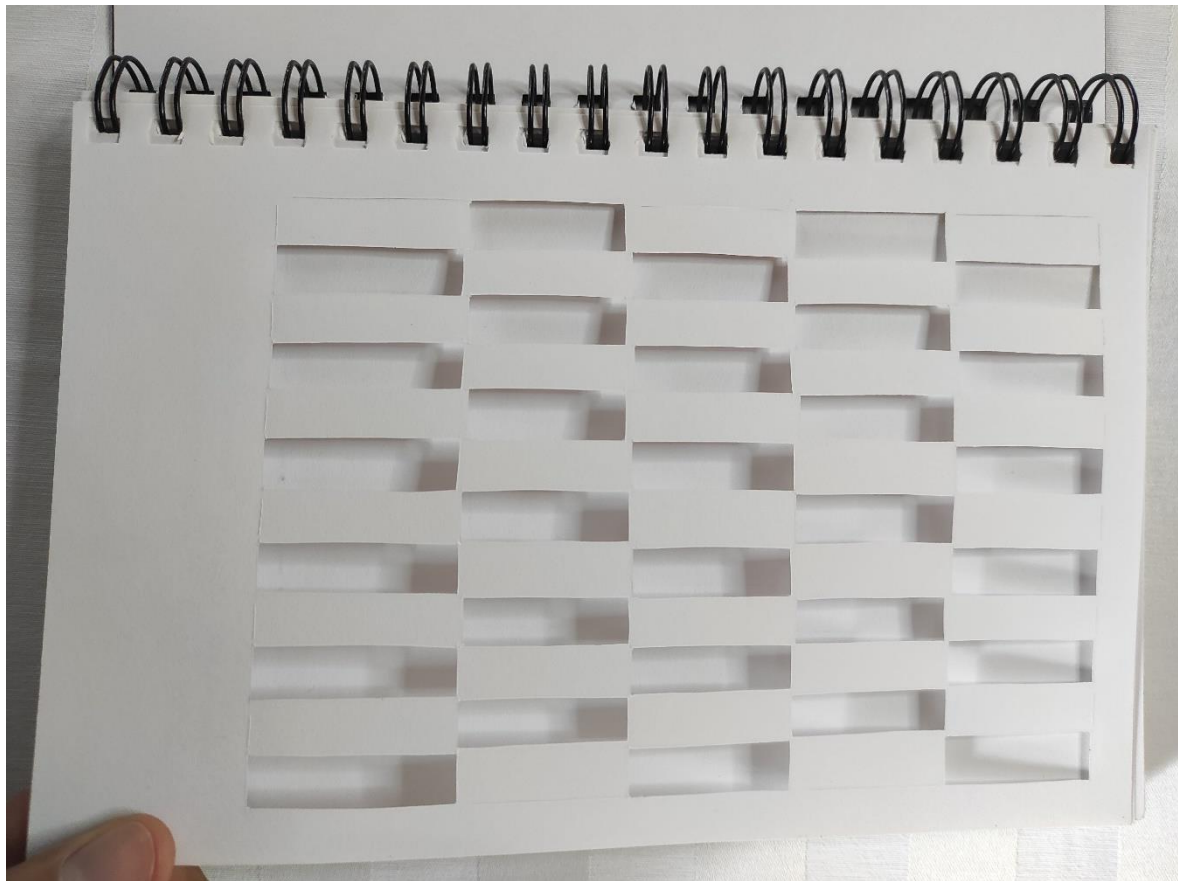

Ilustración 76. Textura geométrica de rectángulos terminada.

- Textura 2

Proceso Artístico:

1. Se dibuja en la parte posterior del papel el formato de texturas.
2. Se establece la textura a realizar, en este caso, es una textura de triángulos en la cual se usará el mismo estilo de tabla de ajedrez cortando un triángulo sí y un tirándolo no.
3. Se dibuja la textura en la parte posterior de la página, igual que la textura anterior.
4. Durante el proceso de corte varias esquinas se vieron afectadas ya que la navaja en ángulo, del bisturí de manualidades, deja cortes residuales que no se ven a simple vista.

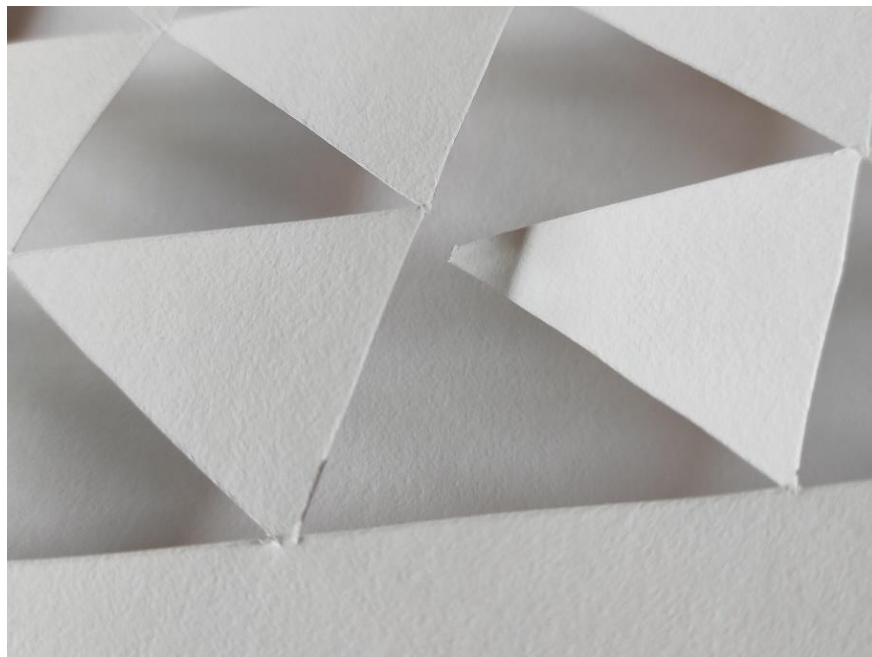

Ilustración 77. Esquina dañada durante el proceso.

5. Se procede a reparar los cortes mal hechos, utilizando maskingtape se juntan las esquinas separadas para luego cortar el exceso de maskingtape desde la parte visible.

Ilustración 78. Reparación realizada con maskingtape

6. Se termina la textura correctamente.

Anotaciones:

Se debe tener cuidado con las esquinas y los cortes residuales para evitar cortar en exceso y dañar el arte. Al momento de reparar los daños se debe tener cuidado cuando se quita el exceso de maskingtape, ya que se pueden dejar residuos, también se debe tener cuidado al momento de presionar el papel con las uñas, ya que esto puede dejar marcas.

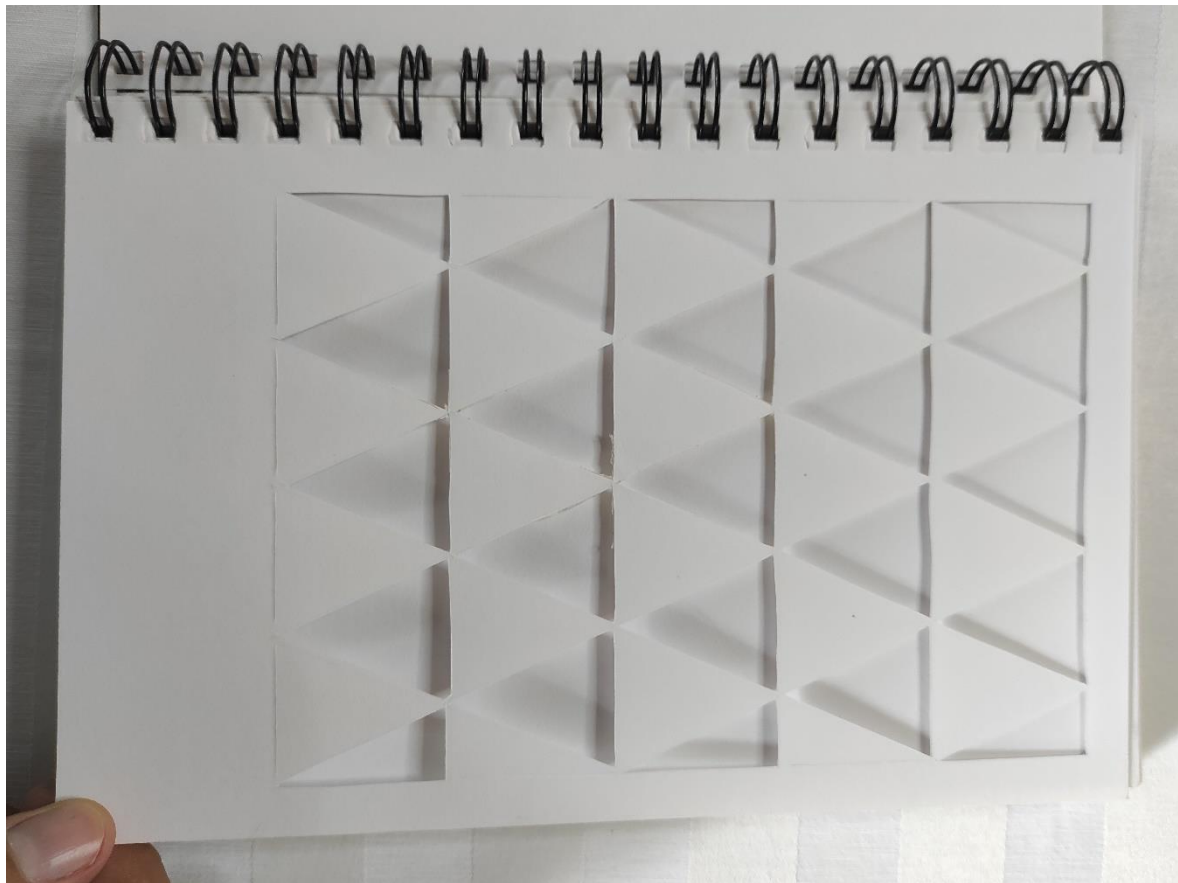

Ilustración 79. Textura geométrica de triángulos terminada

- Textura 3

Proceso Artístico:

1. Se comienza dibujado el formato en la parte posterior de la página.
2. En esta ocasión se realizará una textura de escamas. Se dibuja la textura en la parte posterior de la hoja.
3. Se procede a cortar el diseño realizado. El mismo se corta correctamente, sin problemas mayores.

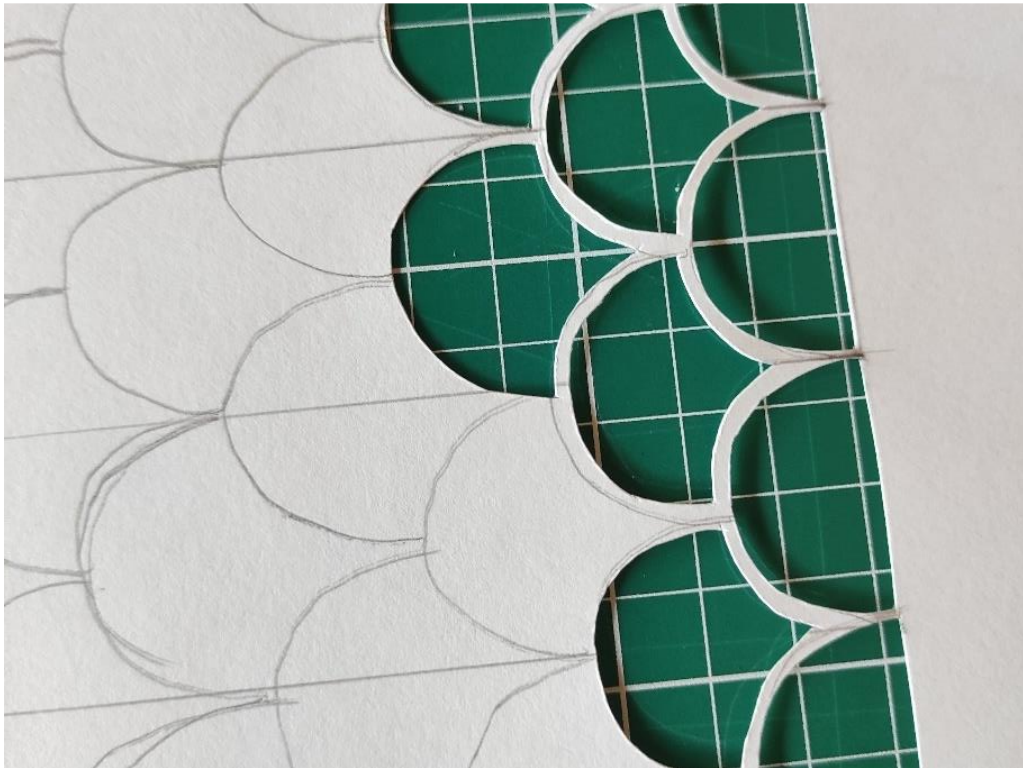

Ilustración 80. Proceso de cortado de la textura de escamas.

Anotaciones:

El diseño fue relativamente fácil de cortar, solo se debe tener cuidado en donde se apoyan las manos, ya que esto puede dañar el diseño; por otra parte se debe tener cuidado con los cortes residuales en la parte inferior de las escamas, ya que estos pueden dañar la parte superior de las escamas inferiores.

Ilustración 81. Textura de escamas terminada.

- Textura 4

Proceso Artístico:

1. Se comienza por dibujar el formato de trabajo.
2. En esta ocasión se realizará un patrón de mosaicos irregulares. Se dibuja el diseño en la parte posterior de la página.
3. se procede a cortar el diseño, el mismo se corta normalmente sin mucha dificultad.

Anotaciones:

El patrón, a pesar de ser intrincado, se cortó fácilmente gracias a los conocimientos de las pruebas anteriores. Realizando este modelo, se observó que sí se tiene un orden, comenzando desde la izquierda, trabajando de izquierda a derecha sin “sobrepasar los cortes” de los distintos recuadros se puede cortar fácilmente, ya que el papel reacciona de mejor manera sin perder firmeza.

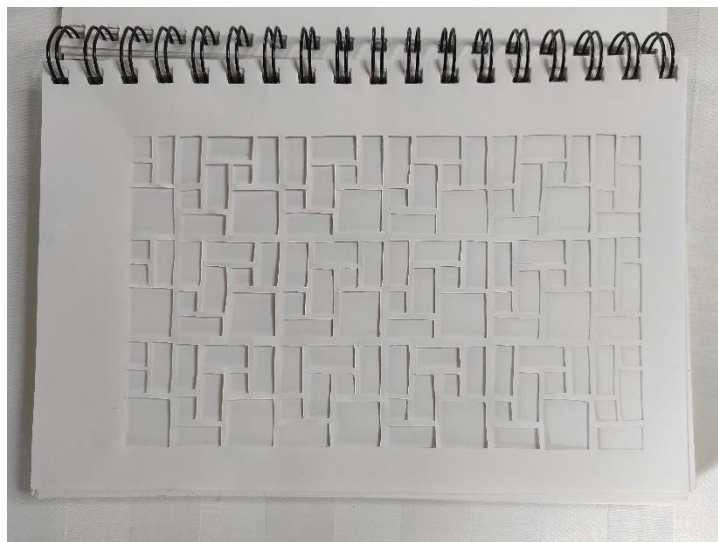

Ilustración 82. Textura de mosaicos irregulares terminado.

6. 1. 2. Sketches

- Sketch 1

Proceso Artístico:

1. En esta ocasión se hará un arte en 4 capas, basado en una planta de mirto.

Ilustración 83. Selección de las páginas para las capas.

2. Se comienza dibujando el formato para artes en la parte posterior de tres páginas, ya que la última capa funcionara solamente como fondo.
3. Se procede a dibujar el diseño en tu totalidad en la primera capa.

4. Se determina qué partes de diseño irán en cada capa y se procede a dibujar en cada capa lo que se tiene que cortar respectivamente.

Ilustración 84. Diseño de la primera capa.

5. Se comienza a cortar las distintas capas, procurando siempre que estas se conjuguen entre sí, según el diseño.

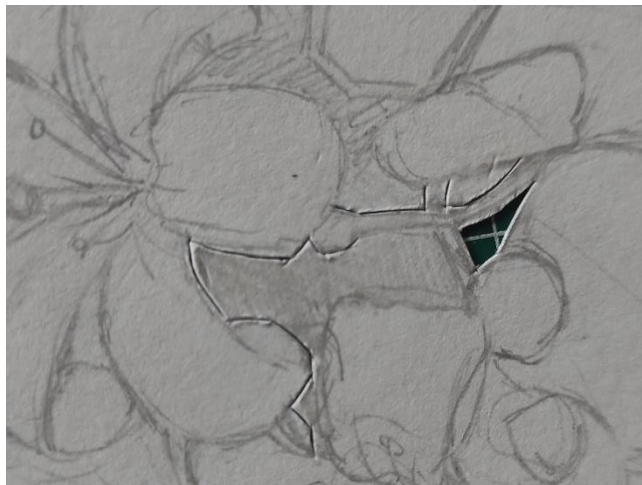

Ilustración 85. Cortando diseño de la primera capa.

6. Se observa que el diseño se pierde a la vista debido al fondo blanco, para mejorar esto, se texturiza a la última usando una roca, dándole pequeños golpes al papel.

Ilustración 86. Texturizarían de la última capa.

7. Por último, se empiezan a unir distintas capas con goma blanca común, comenzando por los marcos de la página, alineando el diseño, para luego fijar el sketch de paper cut en sí para que este no quede suelto y se dañe, para esto se utilizan las herramientas de repujado, ya que con estas se pueden realizar pequeñas gotas de pegamento evitando derramamientos o excesos.

Ilustración 87. Unión de las distintas capas del sketch 1.

Anotaciones:

Al momento de realizar este arte, se debió planificar meticulosamente las distintas capas, para que estas encajarán correctamente entre sí. Al utilizar un marco, la misma ayuda a que el diseño se sostenga por sí solo, solo se debe planificar correctamente las uniones y saber cómo disimular las mismas, de igual manera, el marco ayuda a alinear el diseño correctamente a la hora de pegarlo. Una herramienta útil para pegar las partes más pequeñas de papel cortado son las herramientas de repujado, se pueden usar las puntas más pequeñas para tomar pequeñas gotas de pegamento, ayudando, de esta manera, a colocar pegamento solo en los lugares indicados.

Ilustración 88. Sketch 1 finalizado.

- Sketch 2

Proceso Artístico:

1. Al igual que el arte anterior se realizará un diseño en cinco capas, el mismo se basará en un motivo realista.
2. Se comienza dibujando el formato para artes en las cuatro primeras capas, para luego dibujar el diseño principal en la parte posterior de la primera capa.
3. Se procede a determinar qué parte del diseño irá en cada capa. En ésta ocasión se realizarán modelos independientes a las capas que se colocarán en la parte final.
4. Se cortan las distintas capas y piezas del diseño.
5. Como parte fina se empiezan a unir las capas con pegamento blanco, usando la misma técnica del sketch 1 usando el marco para alinear todo. Por último se adhieren las piezas independientes para dar más valor visual a la obra.

Anotaciones

Al igual que el sketch 1, todo depende de la correcta planificación de las distintas capas, no se observaron mayores problemas cortando los distintos elementos del diseño. Al momento de unir las piezas adicionales se debe tener en cuenta la perspectiva de los distintos elementos para que estos, al momento de pegarlos, tengan cohesión con respecto a la ilusión de profundidad.

Ilustración 89. Sketch 2 finalizado

- Sketch 3

Proceso Artístico:

1. A diferencia de las artes anteriores el tercer sketch se realizar en tres capas y una pieza principal independiente, la función de las tres capas es dar un fondo a la pieza principal.
2. Como primer punto se dibuja el formato de arte en la parte posterior de las dos primeras capas, luego en la parte trasera de la primera página se dibuja el arte en su totalidad.
3. Se determina qué elemento irá en cada capa, de igual manera se dibujan los distintos elementos a recortar en páginas sacadas de la libreta.
4. Se cortan los distintos elementos ya planificados.
5. Se procede a adherir las capas alineando el diseño correctamente, al igual que las artes anteriores, para finalizar se pegan los elementos independientes restantes.

Anotaciones

Al igual que los modelos anteriores, al realizar este sketch no se presentaron problemas o anotaciones relevantes ya que usaron los conocimientos anteriormente adquiridos para una fácil y rápida realización.

Ilustración 90. Sketch 3 finalizado.

6. 2. Realización De Las Obras

Este trabajo de grado expondrá dos obras principales, basadas en los procesos artísticos desarrollados en la bitácora, una se apoyará en las texturas realizadas, mientras que la otra, se guiará por los sketches ya establecidos. Para realizar esta sección se usarán todos los conocimientos anteriormente adquiridos, desde los experimentos realizados a las herramientas de corte, hasta los saberes ganados con las pruebas de materiales.

6. 2. 1. Obra 1

Proceso Artístico:

1. Como primer paso, se determina el tipo de papercut y el formato sobre el cual se trabajará. En esta ocasión será un papercut de tipo negativo y usará una lámina de papel acuarela cortada a medida de 45.5 X 45.5 cm.

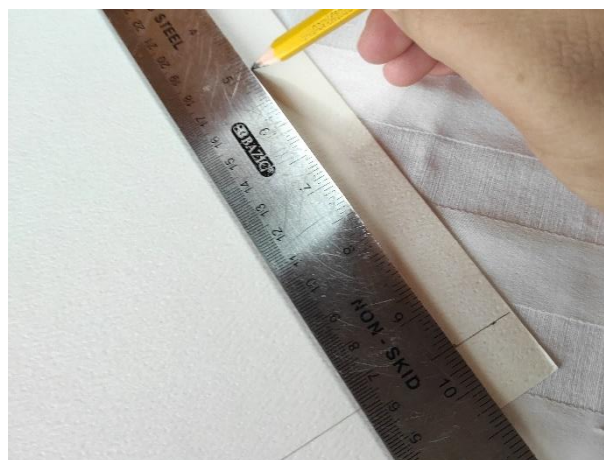

Ilustración 91. Determinado la medida de la obra 1.

2. Como segundo paso, se realiza un marco de 2 cm., en la parte posterior del papel, para luego dividir el interior del marco en cuadrados de 1 cm., los cuales funcionarán de ayuda para realizar las texturas.
3. Se procede a realizar el dibujo determinado en la parte trasera del papel. Este arte contará con textura de líneas en distinta direcciones y texturas de puntos. Para realizar la textura de líneas se usará el bisturí de manualidades de punta en ángulo, mientras que la realización de los puntos se realizará con el punzón.

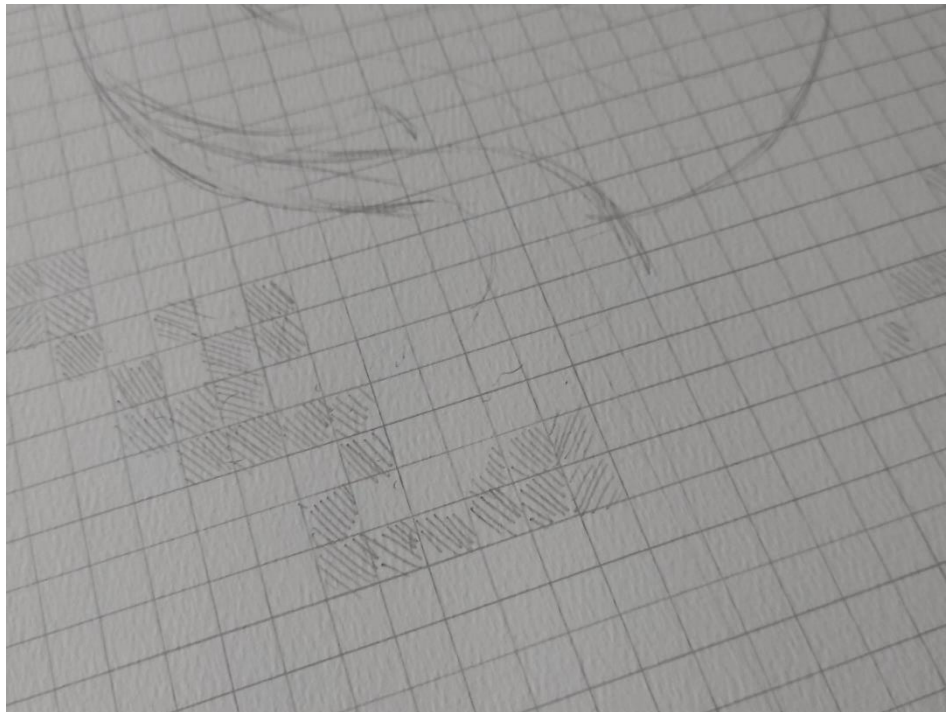

Ilustración 92. Sketch preliminar de la obra 1.

4. Se comienza trabajando las texturas, de izquierda a derecha, evitando apoyar la mano sobre las partes ya cortadas.

5. Aunque las texturas se cortan correctamente al verlas desde la parte delantera del arte, las mismas no destacan mucho, debido a la textura original del papel. Para solucionar esto, se usan las herramientas de repujado, empujando el papel donde ya están las texturas realizadas siguiendo su patrón y forma, de manera que el papel se estire y resalte la textura.

Ilustración 93. Realización de texturas con las herramientas de repujado.

6. Aunque la técnica de repujar el papel es efectiva, aún las texturas carecen de proyección. Para mejorar esto, se apoya el papel sobre un trozo de fieltro para que, al momento de realizar el repujado, el papel se pueda moldear de mejor manera, generando mayor proyección en la textura.
7. Se termina de recortar y repujar las distintas texturas, de igual manera, se cortan los diseños de truenos del arte.

Ilustración 94. Texturas logradas con el fieltro debajo de la página.

8. Se procede a recortar los motivos independientes, que en este caso, solo es uno.
9. Se continúa pegando una lámina del mismo tipo de papel en la parte posterior del arte, de manera que funcione como fondo para ciertos motivos en el arte.

Ilustración 95. Aplicación del pegamento en la parte posterior de la obra.

10. Se termina adhiriendo el motivo independiente en su lugar utilizando las herramientas de repujado.

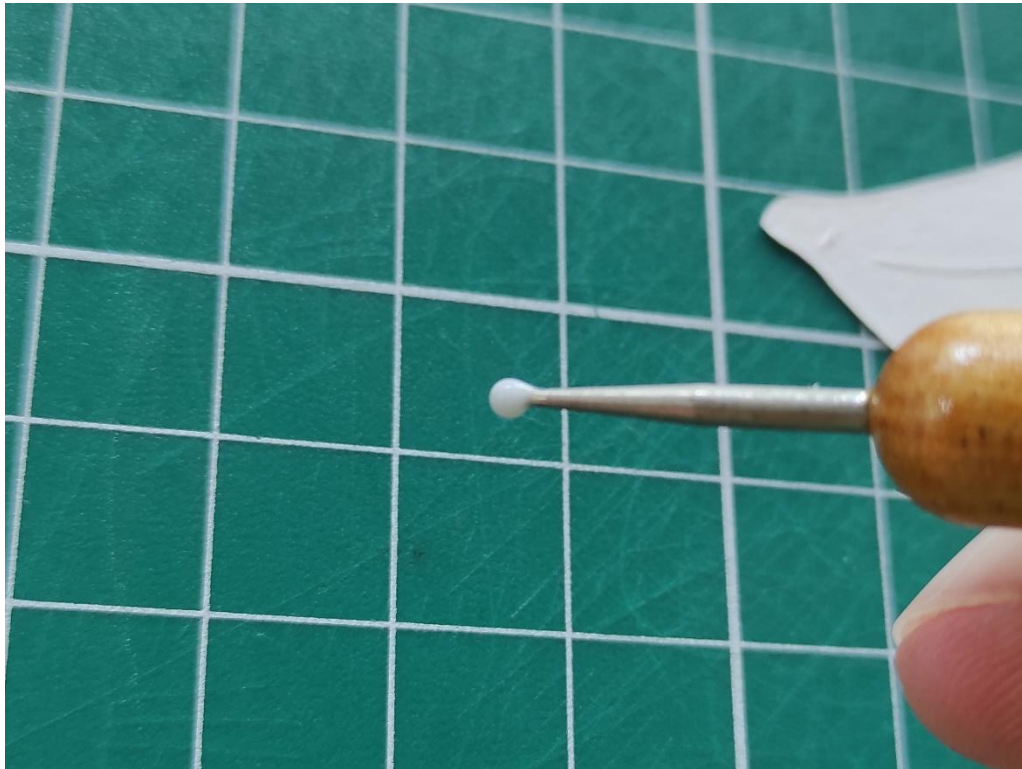

Ilustración 96. Gota de pegamento en la punta de la herramienta de repujado

Anotaciones:

Aunque no se dieron muchos problemas, a la hora de realizar este arte, uno de los puntos a destacar, es cómo la textura original del papel puede interferir en la textura del arte, por lo que se debe tener en cuenta un papel sin texturas a la hora de realizar una obra de esta índole.

6. 2. 2. *Obra 2*

Proceso Artístico:

1. Para esta obra se realizará un papercut de tipo flotante de retazos. Para esto se usará como base el sketch 3 presentado anteriormente.
2. Como primer paso, se realiza el dibujo principal sobre una lámina de papel manila, este dibujo funcionará como guía para las distintas partes del papercut a realizar.

Ilustración 97. Sketch realizado sobre papel manila.

3. Se cortan los distintos módulos del papel manila, luego se calcan las piezas de papel manila sobre el papel Multitécnica de 167.90 g/m².

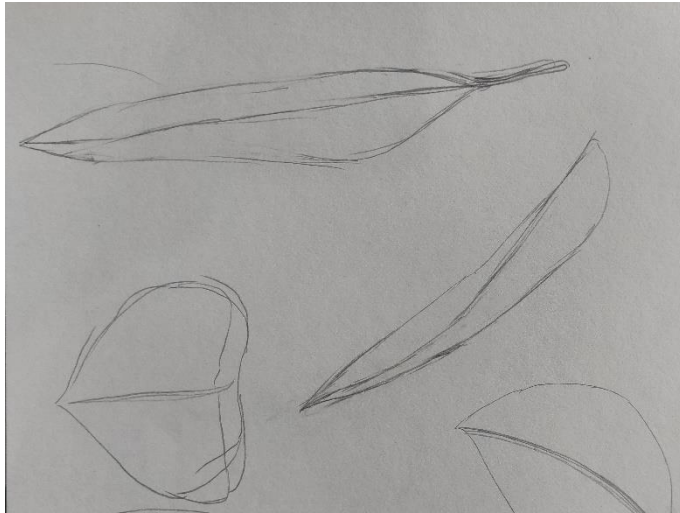

Ilustración 98. Módulos calcados al papel multi-técnica.

4. Se procede a cortar las distintas partes del papel Multi-técnica, al ser este papel de un tamaño de 38 x 27cm y el tallo del 1.13 m. aproximadamente, se unieron tres láminas de papel utilizando maskingtape, la unión de estas láminas se ocultará con un retazo de papel propio del arte.

Ilustración 99. Láminas de papel distintas unidas conforman un mismo diseño.

5. Se continúa adhiriendo las distintas partes o módulos del paper cut, al igual que, en casos anteriores, se usa pegamento blanco común. Para esto se utilizan las herramientas de repujado.

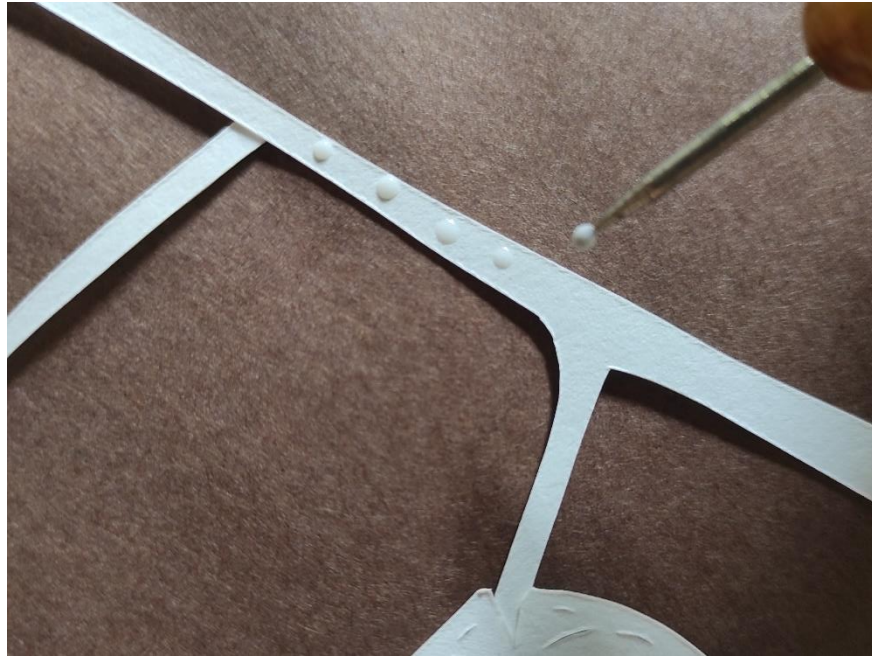

Ilustración 100. Aplicación de pegamento utilizando herramienta de repujado.

6. El papercut se ensambla completamente sin problema alguno.

Anotaciones:

El proceso de realización no se vio afectado por ningún inconveniente, solo de debe tener en cuenta que es mejor trabajar con láminas de papel grande donde quepa todo el arte a realizar, aunque esto no es obstáculo, ya que unir el papel y disimular las uniones funciona muy bien si se hace correctamente.

CAPÍTULO VII

7. Capítulo VII. Inventario De Resultados

Este inventario trata de un compendio de las consecuencias de las distintas pruebas realizadas, en este capítulo se puede encontrar todo lo relacionado con las puntuaciones obtenidas y el análisis de los datos, todo debidamente ordenado y explicado, a detalle, para su fácil comprensión y divulgación.

En este capítulo, se encontrarán, en las primeras secciones, los resultados de las pruebas realizadas a materiales y herramientas de corte, cada parte contará con tablas de puntuaciones dadas en las distintas pruebas, seguido se encontrará una sección de análisis de dichos resultados, el por qué se le otorga esa puntuación ya proporcionada, esto se hará con la ayuda de la experiencia ganada en cada experimento. Junto con las distintas anotaciones o puntos claves que fueron anotados durante las pruebas. La última parte del capítulo aborda un pequeño análisis y presentación de los resultados artísticos, exponiendo y explicando las obras realizadas en el proceso declarado en capítulo VI.

7. 1. Resultados De Pruebas De Herramientas De Corte

7. 1. 1. Resultados: Pruebas De Adaptabilidad De Uso

Tabla 1.

Puntuaciones prueba de adaptabilidad de uso.

Herramienta	Puntuación obtenida
Tijeras de oficina	2.5
Tijeras textiles	1.0
Tijeras de manicura	2.0
Cuchilla en punta	4.5
Cuchilla en ángulo	3.5
Cuchilla plana	1.5

Análisis De Resultados:

Como se puede observar, los resultados son variados, pero de cierta manera existe cierta polaridad entre los distintos grupo de herramientas, mientras las tijeras reciben puntuaciones bajas y los bisturíes reciben puntuaciones más altas a excepción de la cuchilla plana.

Las tijeras recibieron puntuaciones bajas debido a su dificultad para adaptarse al corte que debían realizar, ejemplo de esto, tenemos a las tijeras textiles las cuales por su tamaño eran difíciles de controlar y cualquier movimiento brusco podía dañar el papel como se vio en la prueba de la misma; por otra parte las tijeras de manicura, aunque funcionaban para ciertos cortes como los curvos y los círculos, por otra parte no satisfacían la necesidad de realizar cortes retos; las tijeras de oficina aunque funcionaban bien, generalmente su tamaño incomodaba para realizar ciertos cortes haciendo que el papel se arrugara. Las tijeras no fueron muy buenas adaptándose a los distintos tipos de cortes, además de los problemas anteriores mencionados, estas presentaban dificultad para entrar al diseño por lo cual se debía doblar el papel para poder acceder a los lugares requeridos. Además, que durante el cortado del papel se debía manipular el papel a tal punto que, el mismo terminaba totalmente arrugado.

A diferencia de las herramientas anteriores, las cuchillas del bisturí de manualidades se mostraron flexibles frente a las pruebas, con excepción de la cuchilla plana, esta contaban con un gran filo y se acomodaban bastante bien a los varios cortes que debían realizar, ejemplo de estos tenemos a la cuchilla en punta; de igual manera, la cuchilla en ángulo contaba con las características anteriores, pero recibió una puntuación más baja, ya que esta se mostraba un tanto difícil de manejar a pesar de que realizaba cortes curvos de muy buena manera. A diferencia de las cuchillas anteriores, la cuchilla plana no obtuvo una puntuación alta debido a su poca adaptabilidad, aunque esta contaba con un gran filo, el tipo de corte que esta realizaba impedía trabajar cortes curvos o cortes largos.

7. 1. 2. Resultados: Pruebas De Versatilidad De Uso

Tabla 2

Puntuaciones prueba de versatilidad de uso.

Herramienta	Puntuación obtenida
Tijeras de oficina	4.0
Tijeras textiles	2.5
Tijeras de manicura	3.0
Cuchilla en punta	5.0
Cuchilla en ángulo	4.5
Cuchilla plana	2.0

Análisis De Resultados:

En esta prueba se vieron resultados varios, cambiando de herramienta a herramienta, ya que la mayoría de estas demostraron ser capaces de realizar el trabajo requerido. Las herramientas que obtuvieron mayor puntuación fueron las tijeras de oficina y las cuchillas planas y en ángulo. Estas se adaptaron correctamente a cada tarea a realizar. La cuchilla en punta fue efectiva en todo aspecto, no maltrató el papel y cortó correctamente todos los tamaños del diseño,

incluyendo el interior de los mismos; de igual manera, la cuchilla en ángulo se mostró bastante efectiva solo que a diferencia de la cuchilla en punta, esta es un poco menos fácil de manejar, lo cual le costó una puntuación perfecta; por otra parte las tijeras de oficina también recibieron una puntuación alta ya que estas se mostraban fáciles de usar, el tamaño no interfería mucho, pero aun así la constante manipulación del papel para poder usar estas herramientas hacía que este se arrugara. A pesar de que las tijeras de manicura no recibieron una puntuación baja en sí, no recibieron una puntuación alta debido a distintas dificultades, estas tijeras a pesar de que realizaban cortes limpios, su tamaño hacía que no fuese rápido ni fácil cortar motivos grandes o medianos en comparación con los motivos pequeños, también su hoja curva impidió que se realizaran cortes rectos efectivamente.

Los utensilios de corte que recibieron menor puntuación fueron las tijeras textiles y la cuchilla plana. En parte, las tijeras textiles no recibieron una puntuación elevada por su tamaño, el mismo dificultaba tareas como cortar el interior de los diseños, incluso haciendo que uno de estos se rompiera, de igual manera, la constante manipulación del papel para poder realizar cortes limpios, hizo que el mismo se arrugara de manera considerable, solo cabe destacar que esta herramienta se muestra efectiva para cortar bordes exteriores. En cuanto a la cuchilla plana, esta se mostró poco versátil, ya que no es capaz de realizar cortes largos, aunque fue capaz de cortar el interior de los diseños. Para poder hacer esto era necesario efectuar varios cortes pequeños consecutivos, dando como resultado, un corte largo, pero poco prolijo.

7. 1. 3. Análisis Final

Como se pudo observar, algunas herramientas fueron más efectivas que otras durante las pruebas, por un lado, las tijeras a pesar de ser menos efectivas que los bisturíes, mostraron que son fáciles de usar para ciertas ocasiones como lo es cortar los exteriores de los diseños, usando respectivamente una tijera de tamaño proporcional al diseño a recortar, ya que usar tijeras pequeñas para motivos grandes nos es muy ventajoso y viceversa. Otro punto a tener en consideración sobre el uso de las tijeras, es la constante manipulación a la que se ve expuesta el papel, ya que para poder usar las mismas es necesario sostener el papel con una mano, mientras la otra sostiene las tijeras, lo cual hace que el papel se arrugue considerablemente.

Los bisturíes, a diferencia de las tijeras, se muestran mucho más fáciles de usar en la mayoría de los sentidos, esto se debe a su gran filo y a la variedad de cuchillas que existen, las cuales se pueden adaptar a distintas formas que se requieran cortar, de igual manera, ciertas cuchillas están limitadas a trabajos específicos como se observó en la cuchilla plana, pero estas limitaciones pueden ser de ayuda para la creación de nuevas técnicas de uso de las mismas, con esto en mente, la herramienta predilecta a utilizar para los procesos realizados, en el inventario artístico, será el bisturí de manualidades.

7. 2. Resultados De Pruebas En Materiales

7. 2. 1. Resultados: Pruebas De Resistencia Al Tacto

Tabla 3.

Puntuaciones prueba de resistencia al tacto.

Material	Puntuación obtenida
Papel bond de 68.52 g/m ²	2.0
Papel para acuarelas de 248.60 g/m ²	4.5
Cartulina común de 147.44 g/m ²	2.5
Papel periódico de 39.60 g/m ²	1.0
Papel para dibujo de 131.43 g/m ²	3.5
Papel Multitécnica de 167.90 g/m ²	4.0

Análisis De Resultados:

Como se puede apreciar, en esta prueba se obtuvieron resultados varios, los distintos tipos de papel se mostraron con características variadas. Por una parte, ciertos papeles se mostraban más resistentes al tacto que otros, papeles como el de acuarela se vio bastante firme a la hora de doblarlo o manipularlo; el papel Multitécnica también mostraba firme y difícil dañar, aunque también resistía bien los

cambios, este era mucho más fácil de dañar que el papel de acuarela; por otro lado, el papel para dibujo se inclinaba a ser firme, pero por debajo de los papeles anteriormente mencionados.

Con respecto a las puntuaciones más bajas, esto se debió a la falta de firmeza por los tres tipos de papel, estos eran fácil de arrugar, pero difícil de quitar dichas arrugas. El papel periódico obtuvo la puntuación más baja debido a su falta de flexibilidad con respecto a los dos más bajos, además, que durante la prueba, este papel cedió y se rasgó; el papel de bond a pesar de ser más firme que el papel periódico, el mismo era fácil de arrugar; por último la cartulina común, a pesar de ser más firme que los papeles anteriores era fácil de arrugar también.

Si analizamos profundamente, podemos encontrar que existe una relación entre el gramaje de papel y la resistencia al tacto, los papeles con mayor gramaje resisten, de mayor manera, a la manipulación o degradación del material por arrugas, al contrario los papeles con menor gramaje son más fáciles de arrugar.

7. 2. 2. Resultados: Pruebas De Resistencia Del Papel Sobre Las Herramientas De Corte

Tabla 4.

Puntuaciones prueba de papel sobre las herramientas de corte.

Material	Puntuación obtenida
Papel bond de 68.52 g/m ²	2.0
Papel para acuarelas de 248.60 g/m ²	4.0
Cartulina común de 147.44 g/m ²	2.5
Papel periódico de 39.60 g/m ²	1.0
Papel para dibujo de 131.43 g/m ²	3.0
Paper Multitécnica de 167.90 g/m ²	3.0

Análisis De Resultados:

A diferencia de las pruebas anteriores la puntuación más baja, indica menor resistencia a las herramientas de corte, mientras que la más alta, indica todo lo contrario. El papel como menor resistencia a las herramientas fue el papel periódico, el mismo permitía fácilmente el corte con toda herramienta, a pesar de esto, al ser este un papel tan delgado, al hacer mucha presión con utensilios como las

herramientas de repujado lo puede arrugar; el papel bond se mostró particularmente fácil de cortar con todas las herramientas de corte, con ninguna opuso resistencia, el uso de las herramientas de repujado hizo que en el papel se crearan texturas; de igual manera, la cartulina se vio fácil de cortar y también se crearon, de manera más fácil, texturas con la herramientas de repujado, lo cual le da una puntuación más alta que el papel bond; el papel Multitécnica y el papel de dibujo obtuvieron puntuaciones iguales ya que estos muestran características parecidas, solo que en el papel Multitécnica es mucho más fácil realizar texturas con las herramientas de repujado; por último el papel de acuarela se mostró como el más difícil de cortar que los papeles anteriores, ya que se debe ejercer mayor presión para cortarlo, a diferencia de los papeles anteriores se puede trabajar mucho mejor con las herramientas de repujado, ya que se muestra perfecto para la realización de texturas con dichos utensilios.

7. 2. 3. Análisis Final

Como podemos observar los distintos papeles cuentan con distintas cualidades las cuales se mostraron durante todo el proceso experimental. Si analizamos detenidamente se puede encontrar que existe una relación entre el gramaje de papel y la resistencia al tacto o la resistencia a las herramientas de corte, los papeles con gramaje más elevado se resisten, de mayor manera, a la manipulación o alteración del material, pasando lo contrario con los papeles con menor gramaje, los cuales sin mucho esfuerzo se pueden ver dañados si no se les manipula de mejor forma. Una

de las ventajas de uso de los papeles de un gramaje alto es la posibilidad de ser transformados por las herramientas de repujado creando relieves y texturas. Con esto en cuenta, se escogieron los dos papeles con mayor gramaje para realizar las obras artísticas que expone este trabajo de grado, el papel de acuarela se usará en la obra 1 ya que la misma se basará en texturas, mientras que para la obra 2 se usará el papel Multitécnica, ya que este demuestra una resistencia considerable.

7. 3. Resultados Artísticos

7. 3. 1. Resultados: *Bitácora*

La bitácora se mostró bastante efectiva a la hora de documentar y planificar una obra artística, con la ayuda de la bitácora es mucho más fácil llevar un orden de trabajo, ya que con antelación se gana experiencia y se tiene una idea más clara de cómo proceder a la hora de realizar un arte.

Aunque en el inventario artístico solo se documentaron siete entradas de la bitácora, en realidad esta cuenta con más de quince entradas, las cuales siguen creciendo día a día. La creación artística de estas artes en la bitácora, no solo funciona como método de documentar una idea, sino también como método de práctica para ganar experiencia en el arte del papercut.

Ilustración 101. Entrada de bitácora. Betta.

7. 3. 2. Obras Resultantes

La Castración De Urano

Ilustración 102. La castración de Urano.

Esta obra figurativa evoca el momento de la castración del titán Urano y su semilla cayendo al mar. Cuestionado si este sintió placer al momento de esto.

Los Frutos De La Carne. Monstruo En Mi Bolsillo.

Ilustración 103. Los frutos de la carne. Monstruo en mi bolsillo.

Esta es una obra inspirada en el pecado, lo mundano, la ciencia de los bajos instintos; un mundo donde lo que sentimos aflora la piel y se obtienen frutos de los placeres inesperados.

Conclusiones

En este trabajo de investigación se realizaron distintas pruebas que funcionaron como método para generar conocimiento sobre el tema del papercut, dichos métodos fueron guiados por los objetivos generales y específicos, los cuales actuaron como pauta para crear y ejecutar la idea principal del investigador, gracias a esto se puede concluir lo siguiente:

Una correcta investigación y presentación del tema seleccionado, junto a diferentes enfoques del mismo como contextos históricos e investigaciones actuales, sirven de referencia para el investigador y para el lector, de manera que se esté al día de la situación actual del tema del papel cortado, siendo esto de gran ayuda para generación, documentación y salvaguardar los conocimientos referentes a este arte, funcionando así, como un punto de apoyo o punto de partida para futuros investigadores.

Por otra parte, factores como la metodología y el diseño de investigación fueron efectivos a la hora de realizar esta investigación artística, la implementación de inventarios de trabajo fueron de ayuda para la correcta composición y unificación del documento, junto al diseño cuasi-experimental, práctico y descriptivo que se amoldaba a las necesidades de la exploración artística, lo cual dio como resultado, de igual manera, un trabajo que puede ser de ayuda o guía para futuros investigadores en las artes y no necesariamente ligado al tema del papercut.

También se puede concluir que en las distintas experimentaciones, donde se utilizaron las diferentes herramientas de corte, se obtuvieron conocimientos de

cuáles son los utensilios más efectivos y cuáles son los menos prácticos para realizar este arte efectivamente, siendo el bisturí de manualidades, junto a sus cuchillas, la herramienta de corte con mejor funcionalidad, gracias a las diferentes características que estas presentaron durante las pruebas, de igual manera, estos experimentos sirvieron para identificar las herramientas menos útiles para esta labor llegando a la conclusión de que las tijeras son los utensilios menos recomendados para realizar este tipo de trabajo.

De igual manera los distintos materiales o papeles se vieron expuestos a diferentes pruebas, las cuales buscaban descubrir las cualidades que estos escondían y cómo estas afectaban a la realización de este tipo de arte, deduciendo así, una relación existente entre el gramaje del papel y la resistencia del mismo durante la labor de cortar papel, donde los papeles de un mayor gramaje como el papel de acuarela y el papel Multitécnica marcaron las mejores características para realizar arte de papercut. Por otra parte estas pruebas funcionaron para descubrir cualidades ocultas de los materiales, como la capacidad para crear texturas sobre estos, utilizando las herramientas de repujado.

Como conclusión final se pudo demostrar, claramente, que el papel por sí solo es un método efectivo para presentar una idea artística gracias a la ayuda de todos los conocimientos y experiencias adquiridas durante la investigación, donde una correcta experimentación, planificación y documentación del trabajo a realizar, juega un papel fundamental en la elaboración de cualquier idea estética, de igual manera, se puede concluir finalmente que toda experimentación visual donde se genere conocimientos sobre la labor de una técnica específica o instrucciones sobre el uso

de materiales o herramientas, es de gran ayuda para futuros investigadores en las artes o cualquier otro campo, ya que toda labor que involucre la concepción de nuevas sabidurías, es un pilar fundamental más para la edificación de que llamamos verdad.

Recomendaciones

Estas recomendaciones son las consecuencias de los experimentos realizados anteriormente, junto con los procesos artísticos. Las recomendaciones funcionan de ayuda para futuros investigadores, en el tema del papel cortado, dichas recomendaciones son las siguientes:

- Para evitar autoflagelaciones con el bisturí o las otras herramientas de corte, es mejor dirigir el corte en dirección contraria del torso.
- Una manera fácil y segura para transportar las arte de papel cortado, es poniéndolos sobre papel manila o creando grandes sobres de este material.
- No se recomienda trabajar en días lluviosos, ya que la humedad del ambiente puede afectar la calidad del papel.
- Para la bitácora artística se recomienda el uso de una libreta engargolada ya que estas son más flexibles con respecto al lomo de la misma.
- Se recomienda trabajar con papel de un gramaje mayor a 160 g/m^2
- Al momento de realizar detalles minuciosos, el bisturí en punta es la mejor opción.
- para realizar cortes curvos, el bisturí en ángulo y las tijeras de manicura son la mejor opción.
- es mejor comenzar por los detalles internos de un arte ya que si se corta el exterior primero el papel puede perder fuerza.
- un método efectivo para reparar daños o cortes mal hechos, es utilizar Maskingtape tape.

- Se recomienda tener las uñas cortas, ya que las uñas largas pueden dejar marcas en el papel.
- Las herramientas de repujado se muestran de gran ayuda para pegar las distintas partes con el pegamento.
- Las tijeras siempre deben permanecer afiladas y no se deben utilizarse para ninguna otra labor, ya que las mismas pueden perder filo o se les pueden adherir suciedades de lo que cortamos.
- Las hojas del bisturí de manualidades se oxidan fácilmente, esto no es de gran preocupación, pero se debe tener en cuenta a la hora de trabajar ya que puede manchar el papel si no se tiene el cuidado correspondiente.
- Siempre se debe contar con las manos pulcras ya que cualquier mancha puede dañar nuestro arte.
- Siempre se debe trabajar en una superficie limpia, ya que cualquier mancha puede sanar el arte que deseamos realizar.
- La plantilla de corte se debe limpiar periódicamente, ya que esta acumula polvo y suciedad gradualmente.

Referencias bibliográficas

A Impresores. (2022, 14 enero). *Gramajes, tipos de papel y usos recomendados*.

<https://www.aimpresores.cl/gramajes-tipos-de-papel-y-usos-recomendados/>

Aesthetica Magazine. (2022, 31 mayo). Aesthetica Magazine - Intricate Visions.

Aesthetica Magazine. <https://aestheticamagazine.com/intricate-visions/>

Traducido del inglés

Asenjo Martínez, J. L. & Hidalgo Brinquis, M. del C. (2010, 22 febrero). *Amigos del archivo de jerez*. Asociación Jerezana de Amigos del Archivo.

<https://amigosarchivojerez.com/conferencias/actividades-programadas-para-la-celebracion-del-dia-internacional-de-los-archivos-2015/>

Ballón Gutiérrez, A., Guerra Muelle, M., Mitrovic Pease, M. & Gruber Narvaez, S.

(2017). *Guía de investigación en Arte y Diseño, Arte*. (Primera edición).

Pontificia Universidad Católica del Perú.

https://www.academia.edu/37537964/Gu%C3%ADa_de_Investigaci%C3%B3n_en_Arte_y_Dise%C3%B1o_Arte_

Bit Vejle, K. (2015). *About Bit*. PapercutArt Karen Bit Vejle.

<https://papercutart.no/about/>

Traducido del inglés

Blackall, J. (2022, 17 marzo). *History of papercut art*. pencil pen paper.

<https://pencilpenpaper.com.au/papercut-art-history/>

Traducido del inglés

Borgdorff, H. (2005). *El debate sobre la investigación en las artes*. Academia Edu.

https://www.academia.edu/32082769/El_debate_sobre_la_investigaci%C3%B3n_en_las_artes?from=cover_page

Brussain, C. R. (s. f.). *Tipos de perspectiva – Un viatge pel dibuix*. Universitat Oberta de Catalunya. Recuperado 29 de julio de 2022, de

<http://arts.recursos.uoc.edu/dibuix/es/3-2-tipos-de-perspectiva/>

Carlos Martin. (2022, 20 mayo). *¿Qué es un sketch y por qué es tan importante en ilustración digital?* Centro Pixels. <https://centropixels.com/que-es-un-sketch/>

Chaney, E. (2021, 23 octubre). *History of papercutting*. ELEANOR CHANEY.

<https://www.eleanorchaney.com/blog/history-of-papercutting>

Traducido del inglés

Colossal. (2022, 6 junio). *Layers of intricately cut paper evoke strength and vulnerability in christine kim's elegant collages*.

<https://www.thisiscoolossal.com/2022/06/christine-kim-paper-thin-collages/>

Traducido del inglés

Consortio PREMAX. (s. f.). *Forma y Función- Tijeras*. PREMAX - Consorcio de los fabricantes de tijeras de Premana. Recuperado 26 de julio de 2022, de

<https://www.premax.it/es/prodotti/forma-funzione/forbici.php>

Coronado Padilla, J. (2007). Escalas de medición. *Paradigmas: Una Revista Disciplinar de Investigación*, 2(2), Dialnet.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4942056>

Debord, G., Maldejojo, C. & Colectivo Maldejojo. (2008). *La sociedad del espectáculo*. Doble J.

Dennis, S. (s. f.). *Paper art and illustration*. Sarah Dennis. Recuperado 29 de julio de 2022, de <http://www.sarah-dennis.co.uk/about>

Traducido del inglés

- DICAL. (2021, 17 junio). *Gramaje y espesor del papel: Todo lo que debes de saber*. Distribución de papel Castilla y León, S.A. <https://dical.es/blog/disenio/gramaje-y-espesor-del-papel-todo-lo-que-debes-de-saber>
- Ebert, G. (2022a, febrero 22). *Decorative Papercuts in White and Gold Compose Patrick Cabral's Meticulously Layered Sculptures*. Colossal. <https://www.thisiscolossal.com/2022/02/patrick-cabral-paper-sculptures/>
Traducido del inglés
- Ebert, G. (2022b, marzo 28). *Vibrant Centimeter-Wide Paper Cranes by Artist Naoki Onogawa Engulf Bonsai Trees*. Colossal. <https://www.thisiscolossal.com/2022/03/naoki-onogawa-origami-bonsai/>
Traducido del inglés
- Garcia, C. (1991). El papel picado mexicano. *Confluencia*, 6(2), 177-179. <http://www.jstor.org/stable/27922028>
- González Tostado, F. J. (2020). Sobre el dilema de la apropiación cultural. *Estudios sobre arte actual*, 8, 311-320. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7641960>
- Gráficas Ochoa. (2016, 24 noviembre). *¿Cómo medir el gramaje de un papel?* Gráficas Ochoa Blog. <https://graficasochoa.wordpress.com/2016/11/24/como-medir-el-gramaje-de-un-papel/>
- Guan, Y. & Pan, M. (2020). The origin and artistic characteristics of chinese traditional Paper-Cut art. En *Proceedings of the 4th International Conference on Art Studies: Science, Experience, Education (ICASSEE 2020)*. <https://www.atlantis-press.com/proceedings/icassee-20/125944401>
Traducido del inglés

Hart, G. W. (2007). *Modular Kirigami*. The bridges archives.

<https://archive.bridgesmathart.org/2007/bridges2007-1.html>

Traducido del inglés

Hinders, D. & More, R. (2009, 20 noviembre). *History of Kirigami*. LoveToKnow.

https://origami.lovetoknow.com/History_of_Kirigami

Traducido del inglés

HQ Group Company. (s. f.). *History of Paper - Papermaking through the Ages from*

HQ PaperMaker<sup>&TM;TM. History of Paper. Recuperado 13 de mayo de 2022, de <http://hqpapermaker.com/paper-history/>

Traducido del inglés

Invaluable. (2021, 5 septiembre). *Papercut Art: An International Craft*.

<https://www.invaluable.com/blog/papercut-art-an-international-craft/#:~:text=The%20oldest%20surviving%20paper%20cut,the%2016th%20century%2C%20in%20Turkey.>

Traducido del inglés

Iseminger, G. (2018). *The Aesthetic Function of Art* [Libro Digital]. Amsterdam

University Press. <https://books.google.nl/books?id=bFhuDwAAQBAJ>

Traducido del inglés

Jobson, C. (2016, 17 octubre). *Animal sculptures comprised of densely rolled*

newspaper by artist chie hitotsuyama. Colossal.

<https://www.thisiscolossal.com/2016/10/newspaper-animals-chie-hitotsuyama/>

Traducido del inglés

Kim, C. (2022). *Paper Thin*. Christine KIM. <https://www.christinekim.ca/paper-thin>

Traducido del inglés

kokusai pulp & paper Co., Ltd. (2016). *vol.28 2016 SUMMER / TSUNAGU /* .

kokusai pulp & paper Co. <https://www.kppc.co.jp/en/tsunagu/vol28.html>

Traducido del inglés

Kracov, D. (2022, 6 febrero). *What is Papercutting Art?* David Kracov Art.

<https://www.david-kracov.com/what-is-papercutting-art/>

Traducido del inglés

Kyuhoshi Japan travel and culture guide. (2022, 19 mayo). *Kirigami: The Japanese Art of Folding and Cutting Paper*. Kyuhoshi.

<https://www.kyuhoshi.com/kirigami/>

Traducido del inglés

Lee, B. (2010, 22 marzo). *The Oldest Chinese Papercut in Existence*. BoveyBlog.

<https://boveylee.wordpress.com/2010/03/22/the-oldest-chinese-papercut-in-existence/>

Traducido del inglés

Lin, W. (2022). *How has paper cutting evolved around the world?* Culturally.

<https://www.culturally.co/blog/how-has-paper-cutting-evolved-around-the-world>

Traducido del inglés

Loloi, B. O. (2018, 18 febrero). *What is jewish papercutting?* Papercuts By Oren.

<https://www.papercutsbyoren.com/jewish-papercutting/>

Traducido del inglés

Lopez de Benito, R. (2016). Picasso: Esculturas en papel para un nuevo pensamiento estético. *Boletín de Arte*, 37, 129-138.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5828948>

- López-Vílchez, I. (2015). «Cómo pintar el aire». Fundamentos científicos de la perspectiva atmosférica. *Arte, Individuo y Sociedad*, 27(2), 321-336.
https://doi.org/10.5209/rev_aris.2015.v27.n2.45728
- Maldonado, B. S. (2022). *Metacognición y bitácora física : Un estudio cualitativo sobre los procesos de autorregulación en estudiantes universitarios de arte y diseño*. Tesis para obtener el grado académico de Magíster en Cognición, Aprendizaje y Desarrollo.
<https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/22560>
- Moreno, J. (2017, 23 agosto). *Tipos de perspectiva en una pintura*. Unprofesor.
<https://www.unprofesor.com/ciencias-sociales/tipos-de-perspectiva-en-una-pintura-2190.html>
- Olaya, G. C. F. (2021, 15 octubre). *Teoría de la perspectiva lineal cónica*. Repositorio Institucional Universidad de Antioquia.
<https://bibliotecadigital.udea.edu.co/handle/10495/23209>
- Onogawa, N. (2011). *Statement*. 小野川 直樹.
<https://naokionogawa.localinfo.jp/pages/1669895/menu>
Traducido del Japonés
- Portal de Arte. (2008). *Textura*. portaldearte.cl.
<http://www.portaldearte.cl/terminos/textura.htm>
- Real Academia Española. (2021a). *Perspectivo, perspectiva- Definición- Diccionario de la lengua española*. <https://dle.rae.es/perspectivo>
- Real Academia Española. (2021b). *Real Academia Española*. Diccionario de la lengua española. <https://dle.rae.es/>

Real Academia Española. (2021c). *Textura - definición - Diccionario de la lengua española*. Diccionario de la lengua española. <https://dle.rae.es/textura>

Revista Deck. (2021, 24 diciembre). *¿Quién es Banksy?. El artista callejero más famoso es en realidad un completo desconocido*. REVISTA DECK.
<https://www.revistadeck.com/quien-es-banksy-el-artista-mas-famoso-es-un-completo-desconocido/>

Reyna M., L., Robles C., R., Toyohama A., L. & Canales G., V. (2003). Elaboración de cartón a partir de papel reciclado. *Revista Peruana de Química e Ingeniería Química*.
<https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/quim/article/view/4487>

Sperber, D., Gross, W. L., Shadur, J. & Shadur, Y. (2002). *Traditional Jewish Papercuts: An Inner World of Art and Symbol* (1.a ed.) [Libro Impreso]. Univ Pr of New England.

Traducido del inglés

Torres, A. (2014). Bitácoras y portafolios en los Talleres de Diseño Arquitectónico. *DOCERE*, 10, 40-42. <https://doi.org/10.33064/2014docere102262>

Varma, D. (2022, 31 enero). *090: Intersection: Sarah Dennis, Paper Cut Artist*. Podcast | Talk Paper Scissors. <https://www.talkpaperscissors.info/post/090-intersection-sarah-dennis-paper-cut-artist>

Traducido del inglés

Varma, D. [Talk paper scissors]. (2022, 31 enero). *Intersection: Sarah Dennis, Paper Cut Artist* [Vídeo]. Spotify.
<https://open.spotify.com/episode/226r6t0SyslDmelOIXjEKJ?si=7b8ac630ce264>

Audio en inglés

Wilde, O. (2017). *El crítico como artista : la importancia de no hacer nada & la importancia de discutirlo todo*. Reino de Cordelia.

Wu, S. (2022, 22 junio). *Traditional Paper-Cut Art and Cosmetic Packaging Design Research Based on Wireless Communication and Artificial Intelligence Technology*. HINDAWI.

<https://www.hindawi.com/journals/wcmc/2022/1765187/>

Traducido del inglés

Yaniv, B. (1982). The «mizrach» papercut. *Mandel Institute for Jewish Studies*.

<https://www.jstor.org/stable/23356176>

Traducido del hebreo

Zelei, Z. & Runze, L. (2022, 5 abril). Knowledge System as Motivation in Translating Intangible Cultural Heritage Terms: A Case Study of Chinese Paper-cut. *China Terminology*. <http://www.term.org.cn/EN/Y2022/V24/I2/85>

Traducido del Chino

Anexos

Anexo 1. Materiales Y Herramientas De Corte:

Ilustración 104. Tapete o plantilla de corte.

Ilustración 105. Libreta de dibujo.

Ilustración 106. Tijeras de oficina.

Ilustración 107. Tijeras textiles.

Ilustración 108. Tijeras para manicura.

Ilustración 109. Bisturí para manualidades, cuchilla en punta.

Ilustración 110. Bisturí para manualidades, cuchilla en ángulo.

Ilustración 111. Bisturí para manualidades, cuchilla plana.

Ilustración 112. Set de repujado.

Ilustración 113. Punzón.

Glosario

A

Adaptabilidad: f. Cualidad de adaptable., 41

Artístico: adj. Perteneciente o relativo a las artes, especialmente a las bellas artes., 12

C

Capas: f. Aquello que cubre o baña alguna cosa., 27

Cinzel: Herramienta de 20 a 30 cm de largo, con boca acerada y recta de doble bisel, que sirve para labrar a golpe de martillo piedras y metales., 68

Cohesión: Acción y efecto de reunirse o adherirse las cosas entre sí o la materia de que están formadas., 134

Contemporáneo: Perteneciente o relativo al tiempo o época en que se vive., 24

Cualidad: Elemento o carácter distintivo de la naturaleza de alguien o algo., 25

Cuantificación: de cuantificar. Expresar numéricamente una magnitud de algo., 15

D

Datos: de Dato. Información sobre algo concreto que permite su conocimiento exacto o sirve para deducir las consecuencias derivadas de un hecho, 15

Descriptivo: Representar o detallar el aspecto de alguien o algo por medio del lenguaje., 15

Desviación: Separación lateral de un cuerpo de su posición media., 60

Dilema: Situación en la que es necesario elegir entre dos opciones igualmente buenas o malas., 84

Dinastía: Familia en cuyos integrantes se mantiene a lo largo de generaciones una misma profesión u ocupación, a menudo perpetuando la influencia política, económica o cultural., 20

Diversificado: Convertir en múltiple y diverso lo que era uniforme y único., 11

Documentación: Disciplina que se ocupa de la recopilación, organización y gestión de documentos o datos informativos., 15

E

Efímero: Pasajero, de corta duración., 21

Empírica: Perteneciente o relativo a la experiencia., 10

Espectáculo: Cosa que se ofrece a la vista o a la contemplación intelectual y es capaz de atraer la atención y mover el ánimo infundiéndole deleite, asombro, dolor u otros afectos más o menos vivos o nobles., 23

Estereotipos: Imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable., 24

Estética: Artístico, de aspecto bello y elegante, 19

Estructura: Disposición o modo de estar relacionadas las distintas partes de un conjunto., 34

Experimental: adj. Fundado en la experiencia, o que se sabe y alcanza por ella. Física, conocimiento experimental., 15

F

Filo: Arista o borde agudo de un instrumento cortante., 49

Firmeza: Estable, fuerte, que no se mueve ni vacila., 80

Formatos: Tamaño de una fotografía, de un cuadro, etc., 119

H

Herencia: Conjunto de caracteres que los seres vivos reciben de sus progenitores., 20

Hexágonos: Dicho de un polígono; Que tiene seis ángulos y seis lados., 68

I

Independiente: Que no tiene dependencia, que no depende de otro., 134

Instrumento: Objeto fabricado, relativamente sencillo, con el que se puede realizar una actividad., 15

M

Minucioso: Que se detiene en las cosas más pequeñas., 30

Moderno: Contrapuesto a lo antiguo o a lo clásico y establecido., 30

Monopolio: Concesión otorgada por la autoridad competente a una empresa para que esta aproveche con carácter exclusivo alguna industria o comercio., 24

O

Onda: onda Perturbación periódica que consiste en una serie de oscilaciones que se propagan a través de un medio., 49

P

Papiro: Lámina sacada del tallo del papiro y que empleaban los antiguos para escribir en ella., 19

Paradigma: Teoría o conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar y que suministra la base y modelo para resolver problemas y avanzar en el conocimiento., 25

Patrimonio: Conjunto de los bienes y derechos propios adquiridos por cualquier título., 13

Patrones: Modelo que sirve de muestra para sacar otra cosa igual., 10

Práctica: Realizar ideas, planes, proyectos, etc., 15

Procesos: Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial., 15

Pulpa: Médula o tuétano de las plantas leñosas., 19

R

Rasgar: Romper o hacer pedazos con las manos algo de poca consistencia, como tela, papel., 95

Repujar: Labrar a martillo chapas metálicas, de modo que en una de sus caras resulten figuras de relieve, o hacerlas resaltar en cuero u otra materia adecuada., 104

Resistir: Dicho de un cuerpo o de una fuerza; Oponerse a la acción o violencia de otra., 42

S

Sketches: dibujo o boceto aproximado que representa las características principales de un objeto o escena y, a menudo, se realiza como estudio preliminar., 36

Sociedad: Conjunto de personas, pueblos o naciones que conviven bajo normas comunes., 18

T

Taoísmo: Doctrina religiosa y filosófica fundada en China por Lao-Tse en el siglo VI a. C., 13

Tradicón: Transmisión de noticias, composiciones literarias, doctrinas, ritos, costumbres, etc., hecha de generación en generación., 13

Tridimensional: De tres dimensiones., 21

V

Vanguardia: En primera posición, en el punto más avanzado, adelantado a los demás., 13

Z

Zigzag: Línea que en su desarrollo forma ángulos alternativos, entrantes y salientes., 50