

El encanto del papel

Anicé Claudéon
y Eliot Ori

-EMOZ-

Escuela
Museo
Origami
Zaragoza

2ª Planta

del 23 de septiembre
al 10 de diciembre
de 2023

ANICÉ CLAUDÉON

Anicé Claudéon nació en Amiens (Francia) en 1999. Descubrió el Origami en 2011 tras encontrar una rana de papel en su bolsa de magdalenas, doblada y colocada allí por el panadero. Fascinado por este modelo, **aprendió rápidamente el arte del plegado utilizando vídeos tutoriales de Internet**. Ese mismo año participó en su primera convención en Lyon, donde se sumergió en un mundo fascinante.

Este evento anual le brindó la oportunidad de conocer a Nicolas Terry, un encuentro decisivo que le animó a explorar y perfeccionar sus habilidades creativas.

Anicé **comenzó tímidamente a crear sus propios diseños en 2013**. Como estudiante de artes aplicadas, compaginó sus estudios de diseño de productos con los de Origami, combinando estos dos campos para perfeccionar y afirmar su posicionamiento como diseñador y artista del plegado.

Sus comienzos estuvieron marcados por la creación de modelos que encarnaban la vida y la ternura. Rápidamente desarrolló una estética distintiva que llegó a caracterizar sus diseños.

Para mejorar su agilidad creativa, **Anicé se retó a sí mismo a crear un modelo cada día durante un mes**, ejercicio que repitió varias veces, aumentando su eficacia en la ejecución.

Aunque se especializó en representaciones figurativas de animales, **las obras de Anicé evolucionan gradualmente hacia las formas humanas**, explorando nuevas perspectivas dentro de su estilo único.

En reconocimiento a su talento, **fue invitado de honor en la convención de origami de Lyon en 2021 y de Valencia en 2022**.

ELIOT ORI

Nacido en 1999 en Orleans (Francia), **Eliot** descubrió el Origami a una edad muy temprana. **Fascinado por los retos técnicos y la naturaleza**, el joven Eliot encontró una fuente de entretenimiento en una simple hoja de papel.

Rápidamente **limitado por el número y la complejidad de los tutoriales** disponibles, Eliot **recurrió a la creación en 2009 para representar sus temas favoritos y descubrir nuevos retos técnicos.**

En sus creaciones, Eliot **trata de preservar la estética tradicional del Origami oriental**, que forma parte del inconsciente colectivo, en particular **favoreciendo las formas geométricas** en sus modelos.

Eliot **está especializado en la técnica de diseño “22,5°”**, en la que las líneas de plegado del modelo están espaciadas en múltiples ángulos de 22,5°. Esta técnica facilita la creación de las formas geométricas características del Origami.

Algunos de los modelos presentados **en esta exposición utilizan métodos más modernos que rompen con esta técnica tradicional.** Entre ellos se encuentran los modelos “box pleating”, en los que el papel está cuadriculado con líneas paralelas, y los modelos “30°”, en los que las líneas de plegado están espaciadas en ángulos más exóticos de 30°.

Además de la estética externa de los diseños, Eliot también busca, a través de estos métodos de diseño, desarrollar estructuras internas de plegado que resulten armoniosas a los ojos de los expertos, y agradables en las manos de los plegadores.

Actualmente, Eliot **vive en Burdeos**, en el suroeste de Francia, donde **trabaja como ingeniero digital en agricultura y medio ambiente.**

EL ENCANTO DEL PAPEL

¿Cómo os iniciasteis en el arte del Origami?

Eliot: Uno de mis primeros recuerdos del origami es el de mi abuelo enseñándome a hacer un barco tradicional.

Anicé: Cuando era muy pequeña, mi abuelo me hacía aviones con dos hojas de papel, pero fue cuando descubrí una rana de papel en mi bolsa de magdalenas cuando todo encajó. Corrí a la biblioteca a pedir prestado un libro de papiroflexia y ¡a plegarla!

¿Qué os atrajo de esta forma de expresión artística?

E: La combinación en una sola disciplina de un reto técnico y artístico, accesible a partir de una simple hoja de papel. Representar la naturaleza.

A: Las limitaciones del papel. Conseguir formas orgánicas sin quitar ni añadir material, transformando una superficie plana en un volumen.

¿Cuál ha sido vuestra mayor inspiración a la hora de crear sus obras de Origami?

E: La naturaleza es mi mayor fuente de inspiración, tanto a través de la observación directa como de su representación por artistas (origamistas o no).

A: Éric Joisel es mi mayor influencia, al igual que muchos otros, Nicolas Terry por su estilo caricaturesco y Siphon Mabona por su trabajo de modelado.

En promedio, ¿cuánto tiempo se tarda en terminar una pieza de Origami?

E: Plegar un modelo puede llevarme desde 15 minutos para las piezas más sencillas hasta unas diez horas para las más complejas. Crear es un proceso más largo y aleatorio. He sido capaz de crear diseños en el mismo tiempo que tardo en plegarlos, mientras que otros requieren numerosos intentos y pueden repetirse durante varios años.

A: La creación puede durar una hora o unos días. Si después de ese tiempo no sale nada, lo dejo a un lado. Doblarlo lleva más o menos el mismo tiempo, dependiendo de la complejidad de los diseños.

¿Cuáles son los principales retos a los que os enfrentáis al crear Origami?

E: El mayor reto para mí es diseñar una estructura bonita. Una de las grandes limitaciones del origami es que no se puede quitar ni añadir papel. Si una pata es demasiado corta o demasiado larga, ¡hay que rehacer casi toda la estructura! Elegir el papel adecuado también es un gran reto, ya que cada modelo tiene sus propios requisitos. Algunos modelos pueden tardar varios años en estar listos para su exposición.

A: Crear modelos que sean accesibles al mayor número de personas posible. Tardé algunos años en poder enseñar modelos agradables de plegar con un resultado satisfactorio.

¿Os habéis encontrado alguna vez con un obstáculo creativo?

E: Para algunos modelos, una buena estructura y un buen papel no siempre son suficientes. A veces no consigo captar la esencia del tema y el modelo no transmite nada.

A: El obstáculo más recurrente es la inspiración en términos de estructura. Me gusta mucho la limitación de las bases tradicionales porque no soy el mejor técnico. A veces tengo ideas para estructuras que no puedo elaborar matemáticamente. Probablemente por eso me gusta improvisar.

¿Qué materiales prefiere utilizar para sus creaciones de Origami?

E: En la gran mayoría de los casos, mi materia prima es una sola hoja de papel cuadrado. Busco papeles con buena memoria de forma, mates y de colores naturales. El papel “biotopo” y los Arches son algunos de mis favoritos.

Además del papel, para los modelos de exposición a veces utilizo otros materiales para sujetar el modelo: pegamento, estructuras de alambre, relleno, etc.

A: Me gusta mucho trabajar con Lokta, da una estética muy especial que subraya el aspecto “mono” de mis modelos. Ahora estoy intentando pasarme al papel Arches y más adelante invertir en washi, que da un resultado cercano a la piedra esculpida.

¿Hay alguna razón específica detrás de vuestra elección?

E: No existe el papel perfecto, y cada modelo tiene sus exigencias específicas. Para cada diseño, la elección del papel es un compromiso entre sus características estéticas (color, textura, etc.) y sus características técnicas (finura, tamaño, etc.).

Con la mayoría de los papeles, un pliegue intentará desplegarse, haciendo que el modelo olvide su forma. Es este “defecto” el que intento combatir con estas técnicas diferentes.

A: Tiendo a utilizar papeles que realzan la figura humana, el juego de luces, el grosor y el gran formato para exponer obras de calidad.

¿Cómo elegís los diseños que creáis?

E: Elijo los diseños con más potencial estético y técnico de los temas que me gustan, por ejemplo, pliego muchos animales acuáticos. Como Anicé, también me inspiro en la obra de otros artistas.

A: Me inspiro en las obras de arte/ilustraciones que veo a mi alrededor, en museos/exposiciones o en Internet.

¿Hay alguna técnica o estilo en particular que preferáis explorar?

E: Me gusta especialmente la técnica “22,5” (en la que los pliegues del modelo están espaciados en un ángulo que es múltiplo de 22,5°). Esta técnica tradicional del origami oriental ofrece un interesante desafío técnico, crea agradables estructuras de pliegues y contribuye a dar al modelo un aspecto muy de Origami.

A: Los animales han sido una gran inspiración para mí desde que empecé a diseñar. Ahora experimento con figuras humanas, sin dejar de ofrecer modelos de animales en combinación con otros temas.

¿Cuál ha sido vuestra obra favorita hasta ahora y por qué?

E: Siento apego por algunas de mis creaciones más antiguas, como mi Ganesh, por la forma en que quedó. También me gustan mis creaciones más recientes, que son más indicativas de lo que pretendo: una estructura eficiente y agradable con un modelado minimalista y un acabado muy de Origami.

A: Es difícil elegir, hay unos cuantos que me gustan mucho por diferentes motivos. Pero el modelo que me representa bastante bien sería la rana sobre una carpa, con su tema divertido, base tradicional, cambio de color y modelado avanzado.

¿Habéis participado antes en otras exposiciones de Origami?

E&A: Exponemos todos los años en la Convención Internacional de Lyon y hace dos años expusimos en la Convención de Origami del CFC en Zaragoza. Y este año también hemos expuesto con el MFPP en la Abbaye des Prémontrés.

¿Qué opináis de exponer en un museo?

E&A: Rara vez tenemos la oportunidad de exponer nuestras creaciones. Es una oportunidad increíble poder exponer en un lugar tan extraordinario, rodeados de modelos de diseñadores excepcionales.

¿Hay algún mensaje o emoción en particular que queráis transmitir a través de sus creaciones de Origami?

E: Intento crear modelos que sean estéticamente agradables y divertidos de plegar.

A: Esto no era una prioridad antes, pero se está convirtiendo en una parte cada vez más importante de mi proceso creativo.

¿Qué consejo le daríais a alguien que se inicia en el Origami y quiere aprender a crear sus propias obras?

E: No hay que buscar la complejidad porque sí, sino utilizarla para conseguir tus objetivos estéticos. Pregúntese qué detalles son superfluos, en lugar de qué detalles añadir. Aprenda a leer e interpretar los diagramas de pliegues. Con un poco de experiencia, no necesitará

doblar un patrón para entender su estructura: ¡aprenderá mucho más rápido!

A: Dobla el modelo de un autor e intenta comprender la estructura y el modo en que la utiliza. Detente en cualquier punto del diagrama e improvisa una secuencia para conseguir otro tema. Utiliza los modelos existentes y encuentra tu propia posición como creador.

¿Tuvisteis algún mentor o alguna influencia significativa en sus primeros pasos en el Origami?

E: Nicolas fue el autor del primer libro de origami avanzado que pude comprar, y su estilo y técnica tuvieron una gran influencia en mis primeros años creativos. Al igual que Anicé, después tuve la oportunidad de reunirme con él en varias ocasiones y recibir sus consejos y ánimos, que fueron esenciales para el desarrollo de mi estilo.

A: Nicolas Terry fue la primera persona que conocí en este campo y lo considero un verdadero mentor. Me aconsejó, influyó y animó cuando buscaba mi posicionamiento creativo.

¿Hay algún diseñador en particular que os haya inspirado o al que sigáis admirando? ¿Quiénes son vuestros diseñadores de Origami favoritos?

E: Artistas como Kota Imai, Nicolas Gajardo Henriquez, o Nguyen Hung Cuong me inspiran mucho por la limpieza y la estética de sus modelos, también tengo mucha admiración por los plegadores que impulsan el lado artístico del origami como João Charrua y Sipho Mabona.

A: Sipho Mabona ha tenido una enorme influencia en mí, su trabajo sobre el movimiento, la ilusión de vida y la calidad del modelado de sus piezas. Su singular visión y uso del pliegue más allá del origami es muy inspirador. De hecho, le dediqué unas páginas en mi tesis de diseño de producto sobre la “ilusión del pliegue”.

¿Hay algún estilo o enfoque que os atraiga especialmente?

E: Me gusta mucho el estilo de varios artistas japoneses y coreanos. Su modelado suele ser minimalista y las formas muy geométricas. En estas condiciones, el artista tiene que demostrar un gran dominio técnico para encontrar las secuencias de pliegues adecuadas y transmitir la esencia del tema.

A: Poco a poco he ido descubriendo que adopto una postura cada vez más parecida a la de Eric Joisel y su famoso “precreas, te derrumbas... ¡y te quedas solo! Mis fundamentos son bastante sencillos y el modelado se vuelve más importante a medida que pasa el tiempo.

¿Habéis tenido la oportunidad de conocer o trabajar con alguno de vuestros diseñadores favoritos?

E&A: Como todos los años asistimos a la Convención Internacional de Origami de Lyon, hemos tenido la oportunidad de conocer a algunos diseñadores de renombre mundial (Nicolas Terry, Robert Lang, Sipho Mabona, Nguyen Hung Cuong, Brian Chan, Tomoko Fuse...).

¿Cómo fue para vosotros?

E: Como joven diseñador, conocer a estos grandes diseñadores fue y sigue siendo muy impresionante y una gran oportunidad para aprender de ellos.

A: Intimidante e impresionante, yo era (y sigo siendo) un chico tímido. Admiro mucho a estos diseñadores.

¿Creéis que la influencia de estos diseñadores se refleja en su propio trabajo?

E: Al igual que con Anicé, no creo que pueda señalar la influencia precisa de cada diseñador, pero cada uno de ellos me ha proporcionado los elementos, tanto técnicos como artísticos, que han dado forma a mi estilo actual.

A: Quizá a veces no sea obvio, pero sí, estas influencias siempre forman parte de mis modelos. Ya sea el estilo con Nicolas Terry, un método simplificado de “circle packing” de Robert Lang, la postura de Sipho Mabona... Los exploto a través del filtro de mi posicionamiento creativo.

¿Cómo habéis desarrollado vuestro propio estilo y enfoque del Origami?

E: Mi estilo ha evolucionado con el tiempo, al principio limitado por mis habilidades e influido por los comentarios de otros plegadores, por lo que buscaba sobre todo crear modelos impresionantes. Hoy me interesa más plegar temas que me gusten, que sean eficientes y despejados, conservando la “estética del origami”; ¡me alegra ver que mi estilo sigue siendo popular!

A: Me resultó muy difícil posicionarme como diseñador. Afortunadamente estaba bien rodeado de gente como Nicolas Terry, Gachepapier y Sébastien Limet. Las creaciones de Eliot fueron una gran influencia. Mis estudios de Artes Aplicadas influyeron mucho en mi enfoque, permitiéndome tener un posicionamiento claro y singular.

¿Hay alguna técnica de Origami que os resulte especialmente fascinante o desafiante?

E&A: Ambos estamos de acuerdo en que la técnica 22.5 es la más desafiante para nosotros.

¿Habéis explorado nuevas técnicas o desarrollado unas propias en vuestras creaciones?

E: La transmisión forma parte del ADN del origami. Al igual que Anicé, tengo una lista de técnicas y secuencias compartidas por diseñadores de todo el mundo. Estoy probando nuevas técnicas de diseño asistido por ordenador, gracias a un software desarrollado recientemente por la comunidad.

A: No tengo ninguna técnica en particular, pero sí un catálogo de secuencias de pliegues para distintas partes de un modelo que me gustan y utilizo en casi todas mis creaciones.

¿Habéis tenido la oportunidad de compartir sus conocimientos y experiencia con otros entusiastas del Origami?

E: No hay muchos entusiastas del origami por aquí, los principales lugares donde me reúno son en convenciones de origami, donde a veces doy clases, y en las redes sociales, donde comparto los patrones de pliegue de mis modelos.

A: Muy pocos donde yo vivo, pero es algo que quiero hacer en los próximos meses. La convención de Lyon es el principal lugar físico para que los aficionados se reúnan y compartan ideas.

¿Habéis organizado talleres o participado en actividades educativas relacionadas con el arte del origami?

E&A: Hemos impartido talleres en los congresos de Lyon, Valencia y Zaragoza, así como en el maratón mundial de papiroflexia.

Expresamos nuestra gratitud a Nicolas Terry y al equipo de la convención de Origami de Lyon por habernos permitido, durante más de 10 años, conocer a numerosos artistas talentosos, avanzar como origamistas y entablar amistades con muchos apasionados del plegado.

También queremos agradecer a Felipe Moreno y a la EMOZ por esta oportunidad excepcional de presentar nuestro trabajo en un lugar único y prestigioso

- Anicé & Eliot

PEAOrigami® Hina Matsuri & Kimono

Corinne Déchelette, francesa especialista en cosmética y japonófila desde hace más de 30 años, **se dio cuenta de que la piel y el Origami comparten muchos puntos en común**. Es por ello que tuvo la buena idea de crear una obra de arte mezclando estos dos elementos para rendir homenaje a la piel a través del Arte.

En su obra PEAOrigami, el Origami se utiliza como herramienta educativa para **ayudar a descubrir facetas de la cultura japonesa**: kimonos, kokeshis, flores, índigo, el monte Fuji y el festival Hina Matsuri.

Se dirige tanto a los iniciados, que pueden reconocer las características de la fisiología de la piel, como a un público más general, para que la gente descubra su insospechada complejidad.

Sus pliegues muestran las características de la piel a partir de imágenes.

Por otra parte, **Anita Henry es una coleccionista de kimonos japonesa**.

Tras estudiar Lengua y Civilización Japonesas en INALCO, se incorporó durante varios años a una empresa japonesa del barrio parisino de Vendôme.

En Toulouse, Anita Henry creó su propia empresa y **se dedicó a la enseñanza y la divulgación**: da conferencias **sobre Japón** para museos, asociaciones, enseñanza secundaria y superior e instituciones privadas y públicas.

Anita **sigue investigando sobre el uso a distancia de los kimonos en Japón**, con Nihon Shosa Kyōkai y se viste para su trabajo con uno de los kimonos de su colección.

PEAURIGAMI

En Japón, la vida cotidiana es un arte de vivir. Cada gesto cotidiano, cada ritual, cada objeto, incluso el más banal, se transforma en una obra artística dedicada a la belleza.

El Kimono y el Origami Tsuru con forma de grulla japonesa representan por sí solos gran parte de la entidad cultural de Japón con un punto culminante entre estas 2 artes durante el periodo Edo (1603-1868).

Admirar la seda de los kimonos o admirar el washi, el papel tradicional japonés que se usa para plegar origamis, aporta la misma emoción y satisfacción.

A simple vista, es una obra de arte, a través de sus deslumbrantes coloridos sobre una preciosa tela o un papel fabricado cuidadosamente mediante una técnica ancestral; a través también de diseños tradicionales maravillosos propios de Japón.

Pero cuando ponemos un poco más de atención, se nos presenta un mundo absolutamente cautivador: el mundo complejo y codificado del kitsuke o dicho de otra forma, **el arte de vestir un kimono y todos sus accesorios, y el mundo del komono y los innumerables tipos de Origami.**

De hecho, con un simple cuadrado de papel washi y unos movimientos precisos, le damos vida a una forma tridimensional.

En Japón, el ajuste del kimono se caracteriza particularmente por la manera de plegar y la superposición, de la misma forma que el origami.

Todos esos pliegues y esos nudos constituyen la mayor dificultad del kitsuke y necesitan una cierta destreza.

Al igual que el arte, el Origami puede ser algo concreto o algo abstracto. También pueden ser ambos y seguir siendo igualmente pedagógico.

En este libro, donde se ilustra el concepto pedagógico-artístico de PEAUrigami Matsuri, que significa "festival" en japonés, los origamis resumen la historia del kimono, simbolizan los diferentes tipos de kimonos, aclaran las normas del kitsuke gracias al modelaje de los komono...

Además de mostrar la teoría, está presente la práctica y el deleite visual con una selección de atuendos de mi colección privada que ilustran las 4 estaciones y los diferentes tipos de kimonos.

Podemos ver maniqués completamente adornados siguiendo el arte del kitsuke, ya que mostrar el kimono solo no tiene sentido. Alcanza su bidimensionalidad a través del modelado de la silueta y con la ayuda de accesorios como el valioso obi (faja ancha de tela fuerte que se lleva sobre el kimono) que, tras un doblado complejo inspirado en los origamis, se transforma en un nudo majestuoso que se conoce como musubi.

Japón, a través de los haikus se obtiene el arte de conectar con la naturaleza, la evanescencia de las cosas y la inmediatez de los momentos. Los haikus son poemas extremadamente cortos de 17 sílabas que deben definir un concepto estacional llamado kigo.

Te invitamos a un viaje de iniciación a 3 artes a lo largo de las estaciones...

Los diferentes kimonos

