

Ondas de papel

Krystyna Burczyk

-EMOZ-

Escuela
Museo
Origami
Zaragoza

2ª Planta

del 15 de junio al
15 de septiembre
de 2024

KRYSTYNA BURCZYK

Nacida en 1959, **matemática, profesora y artista**. Es originaria de Polonia, aunque actualmente vive en Portugal.

Hizo un máster en matemáticas puras por la Universidad Jagellónica de Cracovia (Polonia) en 1983. Tiene más de 20 años de experiencia como profesora de matemáticas, y **empezó a interesarse por el Origami en 1995**.

Su **formación matemática fue la que le empujó hacia el arte geométrico**.

La estructura matemática de los modelos de Origami y el proceso de plegado, así como la relación entre el Origami y las matemáticas, le resultan enormemente interesantes entonces.

Igualmente, también le interesan las aplicaciones educativas del Origami.

LIBROS Y EXPOSICIONES

Krystyna es autora de seis libros de Origami y varios folletos.

Además, fue invitada a participar en la gran exposición internacional de Origami “**Masters of Origami**”, expuesta en Salzburgo 2005 y Hamburgo 2007.

También ha participado en la exposición **Folding Paper: Las infinitas posibilidades del Origami**, que comenzó en el Museo Nacional Japonés Americano de Los Ángeles (Estados Unidos) en 2012 y posteriormente viajó hasta 2016 por varias galerías de arte de Estados Unidos. Exposición que encontró finalmente su hogar en el Museo del Origami en Colonia del Sacramento, Uruguay.

Realizó tres exposiciones en Hungría: **Origami Geometry** (La Geometría del Origami) con Endre Somos en Pécs (2010), Poskładane myli (Pensamientos plegados) en el Instituto Polaco de Budapest (2015) y en el Symmetry Festival de Budapest (2009).

En 2016 participó con la EMOZ en la exposición **Mujeres de Papel** en Zaragoza, España.

En 2018 organizó una exposición individual llamada **Papel, Pliegues y Matemáticas** en la Galería de Ciencias (Galeria Ciências) de la Universidad de Lisboa, así como una exposición en el Coloquio de Matemática Recreativa VI en el Museo de Ciencias (MUHNAC) de Lisboa.

En 2019 su exposición **Entre el papel y las matemáticas** tuvo lugar en la Sala de Exposições Hélène de Beauvoir (Universidad de Aveiro, Portugal).

En 2000 comisarió la exposición Origami “**Origami tradicional y contemporáneo**” en el Museo Manggha de Arte y Tecnología Japonesa (Cracovia, Polonia).

Sus obras han sido expuestas en numerosas **convenciones de Origami** de todo el mundo, en las que también imparte **talleres y conferencias** sobre aspectos teóricos y educativos, además de compartir los diagramas de sus creaciones.

Sus obras ocupan portadas de numerosos libros y revistas.

ONDAS DE PAPEL

Mi aventura con el plegado de papel dura más de 20 años. A lo largo de estos años **he diseñado y plegado más de 2000 obras**. Para cada una de ellas, he creado una combinación única de papel, pliegues y el toque final de artista.

EMOZ, es para mí un nuevo espacio en el que me alegra presentar una pequeña parte de mi colección.

Además de **obras de papel**, también presento **fotografías e instalaciones** que cambian para acomodarse al espacio expositivo.

Actualmente los **Giros** constituyen la mayor parte de mis obras. Sus elementos distintivos son **partes de papel retorcidos que crean ondas y espirales**. Gracias a las diversas formas y longitudes de las espirales y a estructuras poliédricas menos conocidas, sigo encontrando nuevas formas y posibilidades para expresarme.

También me gustan los **Lazos** (de cinta), obras hechas con pequeñas hojas de papel que contienen un motivo que existe desde hace más de cien años (hay modelos sencillos europeos del siglo XIX de un pez y un caramelo que contienen ese motivo).

Gracias a unos sistemas de conexión que he diseñado, tengo **libertad para crear formas ricas en detalles y permitir soluciones poco habituales**.

KRYSTYNA Y EL ORIGAMI

Dentro de todas mis obras, hay algunas de las que me siento muy orgullosa: tanto, que podría miraras sin parar. Sin embargo, también hay otras que me gustaría encerrar en una caja negra. Las que evocan sentimientos y recuerdos con su presencia, y las que no notaría si faltaran. Hay obras creadas entre la gente, durante viajes y encuentros varios. Y las que nacieron en el silencio de mi estudio.

El tiempo que tardo en hacer una sola obra.

20 años de experiencia, varios días de duro trabajo y un tiempo difícil de determinar para darles un nombre propio, único y coherente con mis sentimientos. Sin él, mis obras están incompletas, sólo serían técnicas.

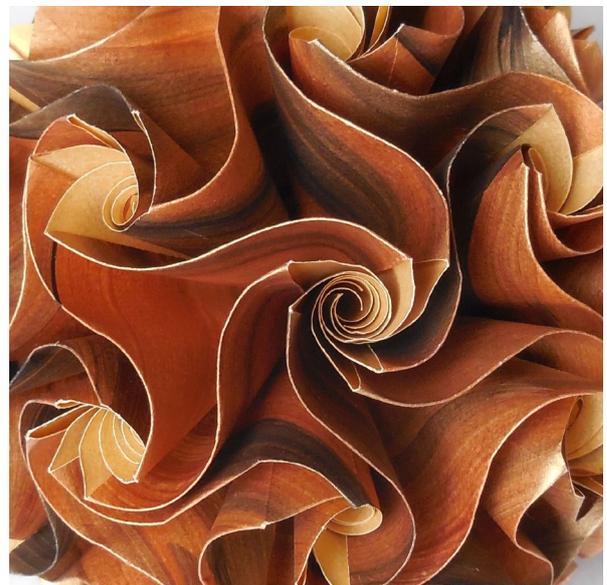
Necesito caminar mucho antes de poder empezar un proyecto así. Caminé y caminé, absorbí la luz y el calor del sol y oí el aire, vi las plantas y los pájaros que empezaban a crecer y oí los cantos del viento y del agua.

Obras que siguen vivas con el paso del tiempo.

La mayoría de mis obras están construidas a partir de elementos individuales que se unen para formar una figura que he planeado.

Decidí que **mis obras debían tener una forma cerrada, no ser un conglomerado suelto de varios elementos**. Quiero que creen una estructura cerrada resistente al paso del tiempo, a los efectos de la gravedad y al tacto humano.

Siempre me ha fascinado cómo se forman los virus. Cómo son capaces de construir a partir de proteínas simples una coraza resistente a las influencias externas. Y muchas de mis obras son así. Las espirales se organizan solas. Donde es necesario, se despliegan un poco y se retuercen más en otros lugares, lo que al final da lugar a conexiones muy duraderas, como en el caso de los virus. Tan estables que la forma no cambiará cuando se eliminen o destruyan algunos elementos.

A veces, como consecuencia de la fuerza de gravedad, la forma de trabajo se vuelve menos esférica y más ovalada, pero sigue siendo fiable y «viva». Entonces basta con girarla para que vuelva a recuperar su forma original.

El proceso de creación.

Me levanto un día maravilloso, **cojo una estructura poliédrica y papel, añado transformaciones geométricas y sentimientos, los doblo y retuerzo, los uno en un todo, finalmente añado un nombre, a veces un texto más largo.**

Creo la Forma. El nombre (no sólo un título) y el texto del comentario se convierten en parte integrante de la obra. Como la estructura, el color, los pliegues. **Cada Giro es un Mundo único. Cuenta su propia historia.** A veces parece una pelota, a veces un ramo de flores.

Una elección difícil

A veces empiezo con una idea concreta, pero tras unos días de intentos **me enfrento a una difícil elección cuando consigo encontrar varias versiones de soluciones que**

parecen muy prometedoras. Son tan diferentes que me gustaría probarlas todas. Pero es imposible.

Un arte multisensorial.

Mis obras no son sólo visuales.

Imagínate tener mi Mundo en la mano (por desgracia no es posible en la exposición del museo), sentir el delicado tacto del papel doblado y retorcido. A veces se asemeja a acariciar un animal de felpa, a veces a coger una cáscara de castaña. A través del tacto se puede sentir la flexibilidad o rigidez de las juntas, las irregularidades de la superficie, las diferencias de estructura, la textura del papel, incluso el olor del papel y la tinta. **Sensaciones en las que no solemos pensar cuando contemplamos obras en un museo.**

¿Son importantes las reglas?

Me encanta enfrentarme a los retos de las técnicas de Origami. Plegando modelos y especialmente diseñando módulos de giro, **aprendí a hacerme preguntas «incómodas»** como:

- ¿Por qué un cuadrado?
- ¿Por qué una hoja de papel?
- ¿Por qué empezar con una base de Origami?
- ¿Puedo resolver este problema de otra manera?

Hacerme estas preguntas me abre el camino para buscar nuevas soluciones cuando rechazo las reglas «obvias» comúnmente conocidas que, de hecho, bloquean los intentos de explorar creativamente la esencia del origami. Y descubrí que puedo seguir disfrutando de los valores del origami cuando parto de un papel no cuadrado, utilizo pliegues y ángulos inusuales, revelo los bordes del papel, evito cálculos precisos

de proporciones o de ubicación de puntos y líneas, llego a estructuras geométricas más complicadas, mezclo diferentes tamaños y formas de elementos.

Cortar o no cortar, esa es la cuestión.

Como artista del Origami, a menudo me enfrento al problema de seleccionar el papel adecuado para mi trabajo. No se trata sólo del grosor y el color del papel. El tamaño y la forma de una hoja de papel también forman parte inherente de esta decisión.

Una hoja de papel se corta varias veces antes de que aparezca en mi mano. Primero se corta en grandes hojas en una fábrica industrial o papelería. Yo compro esas hojas grandes o las hojas que se han cortado una vez más en un tamaño comercial, normalmente un cuadrado o A4. Una vez cortado el papel, no me resisto a volver a cortarlo. Lo corto al tamaño que necesito. A veces en cuadrados, a veces en rectángulos u otros polígonos, círculos u otras formas con líneas curvas.

Ese es el principio, cuando empiezo a trabajar con papel. ¿Y al final?

A veces recorto el papel para eliminar del ojo del espectador la capa superficial de percepción de mi obra (demasiado a menudo la percepción se limita a notar «una flor») **y obligarle a una reflexión más profunda.** Y a veces simplemente quiero añadir un toque extra a mi obra.

La elección del papel.

La mayoría de las veces **utilizo papel metalizado bastante grueso que pinto con acrílicos** de forma que los colores de las pinturas se fundan con el color original del papel. Este tipo de papel me permite utilizar luces y sombras.

En muchas de mis obras he utilizado papel del difunto Hubert Freudenberg, que durante muchos años ha suministrado a la comunidad del Origami patrones muy originales y únicos, impresos por él en series cortas.

Entre el papel y las matemáticas.

Entre otras cosas, algo muy importante para mí. Como artista, me gustaría transformar y unir formas. Objetos materiales y formas que sólo existen en mi cabeza. Me gusta transformar el papel y **me encanta implementar las matemáticas en las obras que nacen en mi alma.**

¿Qué es el plegado? ¿Sólo una serie de pliegues?
¿Qué es el papel? Es bien conocido. Todo el mundo lo conoce.
¿Qué son las matemáticas? Hay quien dice conocerlas, pero en realidad no las conoce. Hay quien no quiere confesarlo, pero realmente siente las Matemáticas.

Para mí las Matemáticas son una forma de pensar, una forma de ver el mundo, un camino para entender el universo, un camino real para todo aquel que quiera comprender
Pliegues = Construcciones, Papel = Plano, Matemáticas = Matemáticas y juntos crean un «triángulo equilátero» que es muy importante para mí.

Estos tres «puntos» que marcan el triángulo guían mis obras. Una idea matemática se materializa mediante el plegado del papel.

Mis obras son como paisajes vistos dentro de este triángulo. Mis obras son diferentes. **Hay obras abstractas** como la belleza pura. Algunas tienen formas **orgánicas**. Y son como formas orgánicas: viven y luchan contra fuerzas externas. Otras se sitúan en algún lugar entre el orden de la estructura **geométrica** y el caos del plegado. **Pero todas están creadas con pasión.**

