

Clelia Jelitro

Opere d'Arte in Carta

Masayo Fukuda

Origami

Premessa

Malena Valcárcel

La Carta è un materiale nobile quanto semplice nel suo utilizzo. Forbici, taglierino e fantasia.

L' Opera d' Arte è servita! Esempio di antichissima disciplina artistica, Origami rappresenta la ricerca di forme elegantemente armoniose con una forte valenza spirituale tanto che quest' Arte è collegata alla filosofia orientale Zen. Altre arti legate alla carta si sono sviluppate in Oriente, come il Kirie, basato sulla creazione del negativo di una figura poi intagliato, di cui è maestro indiscusso Masayo Fukuda. Mirabile il Paper Octopus ottenuto ritagliando manualmente un solo foglio di carta. Un' Artista al femminile, la Disegnatrice spagnola Malena Valcárcel, trasforma i libri in sculture. Sam Pierpoint si serve di materiali sostenibili per realizzare poetiche immagini utilizzate anche in campagne pubblicitarie, come la scena notturna creata con carte G. F. Smith ed illuminata con luci al led per la campagna natalizia di "Visit Bristol", sua città natale.

Un' altra tecnica è il Pop Up in cui l'illustratrice Helen Friel è degna interprete. All' interno del libro "Midnight Creatures" appaiono come per magia cinque scene pop up che proiettano fasciose ombre sul muro se illuminate. L' artista francese Mademoiselle Maurice presenta influenze giapponesi nei suoi lavori di carta e filo.

Sam Pierpoint

Premessa

Helen Friel

Il Paper Cutting, la Tecnica di Intaglio della carta mediante ritaglio, si è diffuso in molti campi di attività investendo anche il settore pubblicitario. Emblematico il caso della agenzia sudafricana TBWA che ha realizzato una immagine tridimensionale mediante questa elaborata tecnica. Il Papercraft, la tecnica di piegatura della carta per la creazione di oggetti in 3D, simile all'origami utilizza la colla per unire le parti.

Il Quilling o filigrana di carta (quilling significa tanto penna d'oca, usata dai monaci amanuensi, quanto arrotolare, dal verbo to quill) consta di strisce di carta arrotolate, modellate ed incollate per la creazione di oggetti, cartoline, souvenir, pannelli e dipinti. Arte che nasce nel XIV secolo ad opera di alcuni Monaci impegnati a torcere i bordi tagliati dei libri dorati. Il Quilling riassume numerose Tecniche, quali Hasting, un pannello a mosaico poggiato su un piano, con cui si decorano cartoline, scatole, album, quadri e ritratti; la Tecnologia volumetrica, elementi semplici collegati a formare immagini tridimensionali; Ondulato disposto, strisce di carta a creare il contorno ed il volume della figura; la Tecnica del Contouring, con strisce di carta fissate lungo linee premarcate ed eseguite su carta ruvida.

Paper Cutting

Quilling

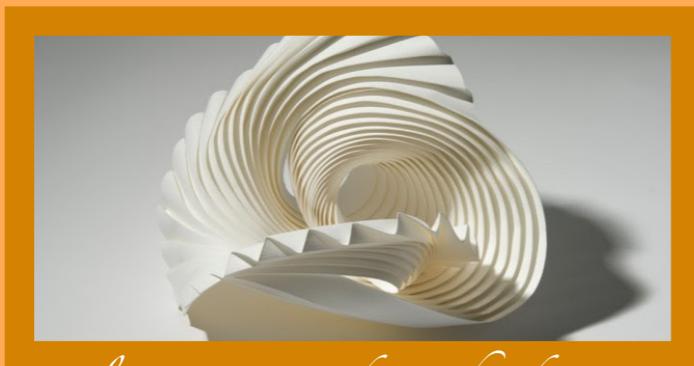
Papercraft

Contouring

Capitolo primo ● Opere di Carta ●

Vere e proprie Opere d'Arte possono considerarsi le creazioni in Carta, materiale solo apparentemente semplice, da cui traggono ispirazione per elaborate Sculture (*Paper Art*) tra gli altri, Jen Stark, Angela Glajcar, Maud Vantours, Richard Sweeney, Matthew Shlian, Daniel A du Preez. Artista inglese, Sweeney è l'ideatore di sculture in carta ispirate alle strutture organiche, opere dall'etereo e poetico estro. Il lavoro consiste in piccoli gesti, tagli, pieghe bagnate e tocchi di adesivo su carte da acquerello. Yulia Brodskaya è un'elegante illustratrice moscovita: il suo metodo di lavoro innovativo prevede l'uso di strisce di carta incollate ai bordi, il Quilling, portato ad un livello di elevata qualità. Anche la moda si adegua ai nuovi materiali: Caterina Crepax, creatrice di sculture ed allestimenti scenografici, realizza abiti d'elegante estrosità scolpiti con materiali cartacei di uso comune, carta da riciclo e carte orientali fatte a mano nel suo Atelier a Milano.

4 Scultura in carta di Richard Sweeney

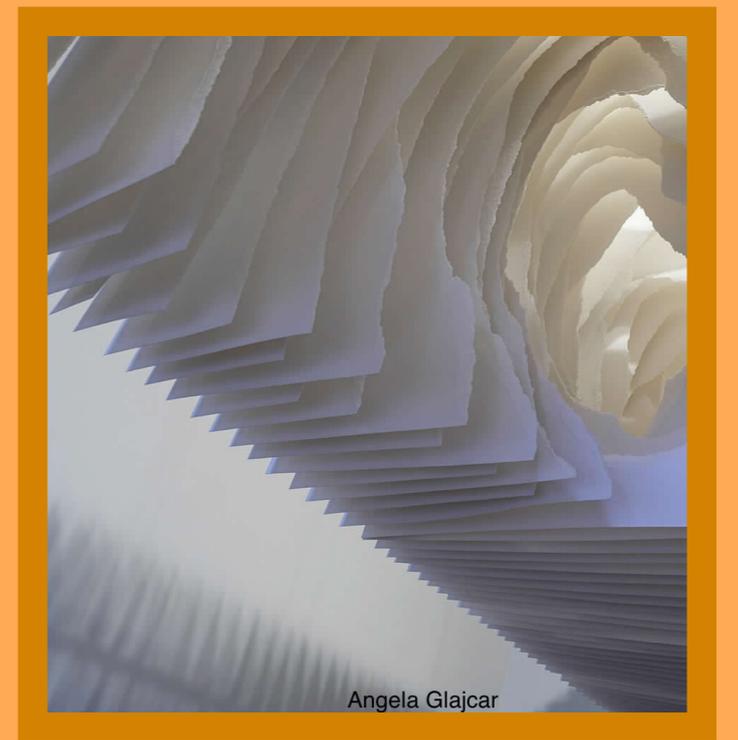

Illustrazione in carta di Yulia Brodskaya

Abito in carta di Caterina Crepax

Capitolo secondo Angela Glajcar

Capitolo secondo ● Angela Glajcar ●

L'alemannna Angela Glajcar crea servendosi di carta, luce e spazio, strato dopo strato, per realizzare bianche strutture di profondo impatto visivo.

Una Mostra, la *Paper Routes*, che celebra gli Artisti contemporanei impegnati nella paper art, ha messo in evidenza i lavori in carta e fibra di vetro della Glajcar. Che ha cominciato lavorando materiali più densi e materici, quali il legno e l'acciaio, per passare alla carta, mezzo più versatile e leggero, che, però, si è rivelato capace di donare ampia ed inaspettata spazialità. Una serie di lavori lo dimostra, la *Terforation*, con monumentali Sculture sospese nel vuoto e costituite da un massimo di 150 fogli strappati a mano. Il titolo allude alla terra incognita (di vaga idea), ad un luogo forato di ancestrale memoria (da cui il termine perforation).

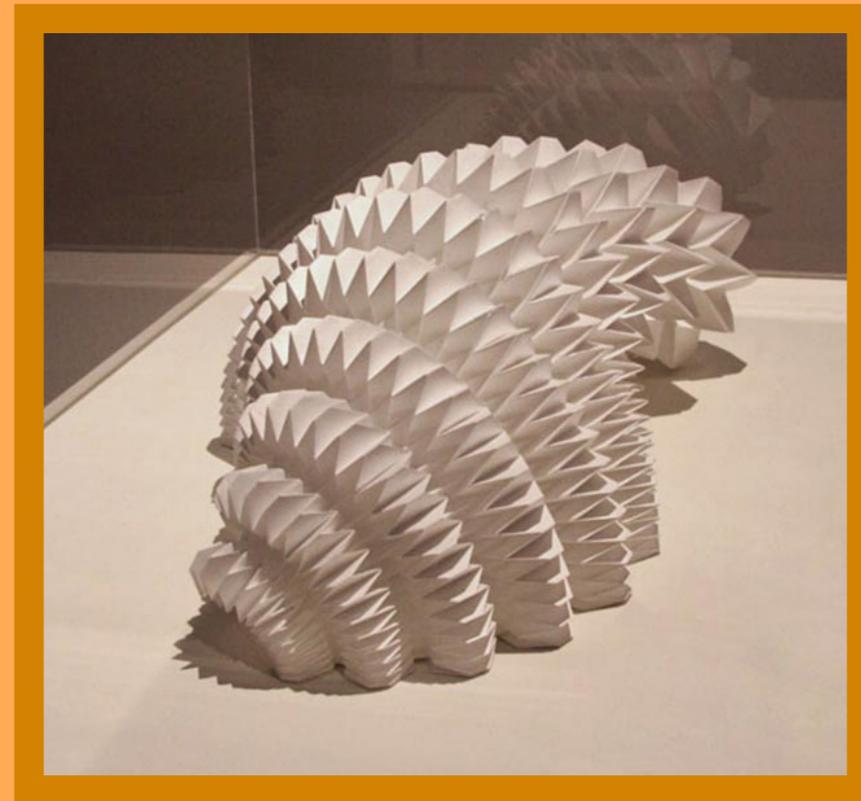
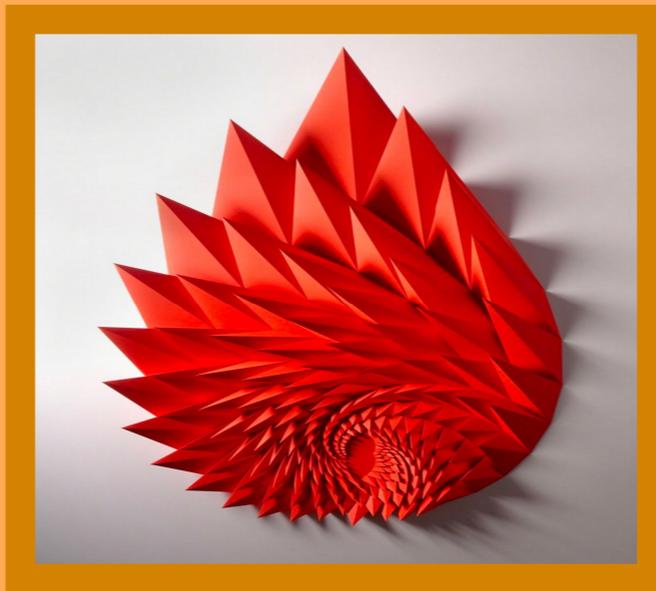
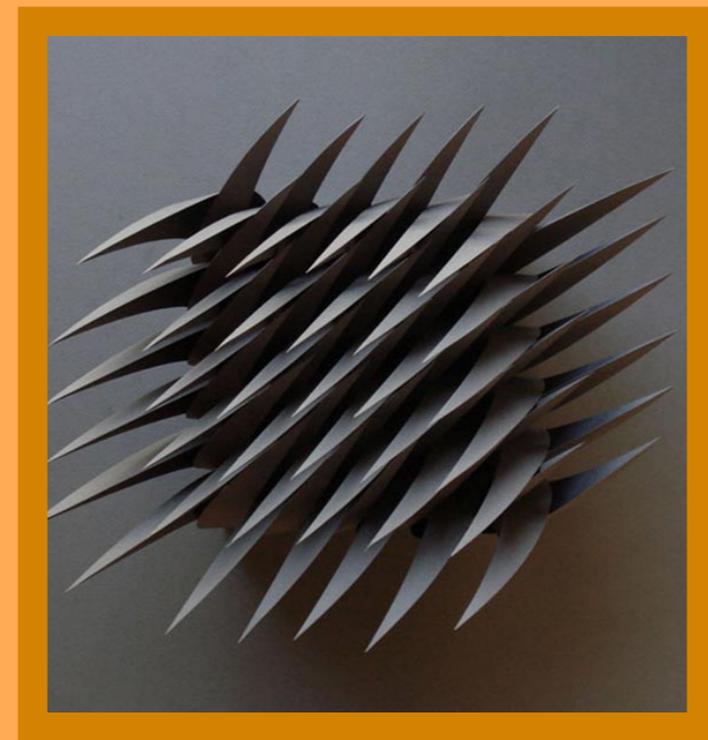
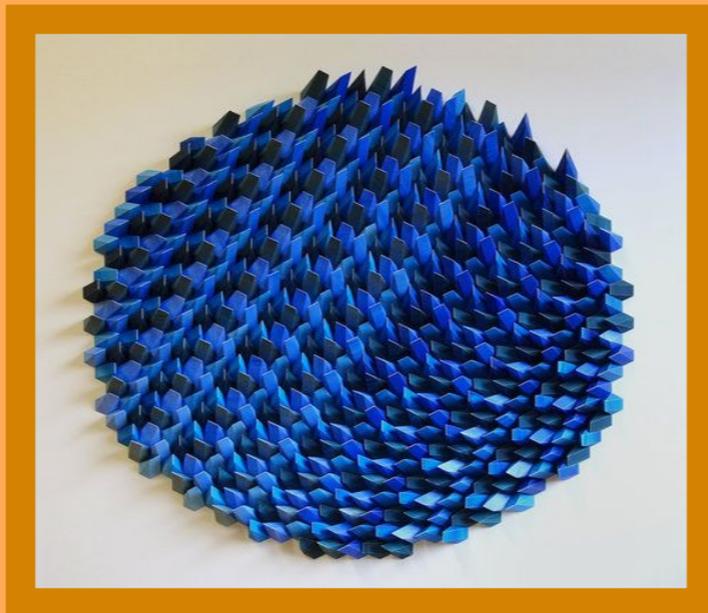

Le cifre della sua arte sono il rigore essenziale in forme spesso monumentali ed il monocromatismo, che concorrono ad un sensazionale spazialità. Le fibre lacerate con semplici strappi rivelano le fragilità e le imperfezioni del materiale cartaceo. Una lacerazione che si ripropone in forme Cave come ad alludere a profonde ferite.

Le opere, spesso sospese con sottili fili al soffitto, strappate, ripiegate e curvate interagiscono con l'aria e la luce.

Capitolo terzo

Matthew Shlian

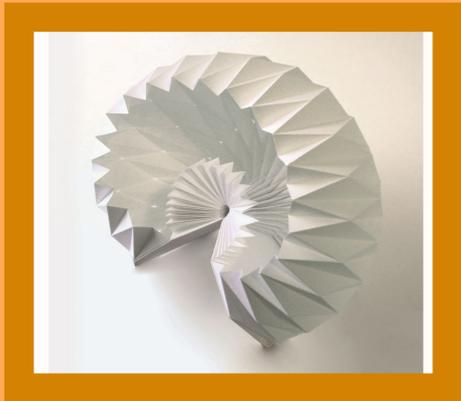
Capitolo terzo

Matthew Shlian

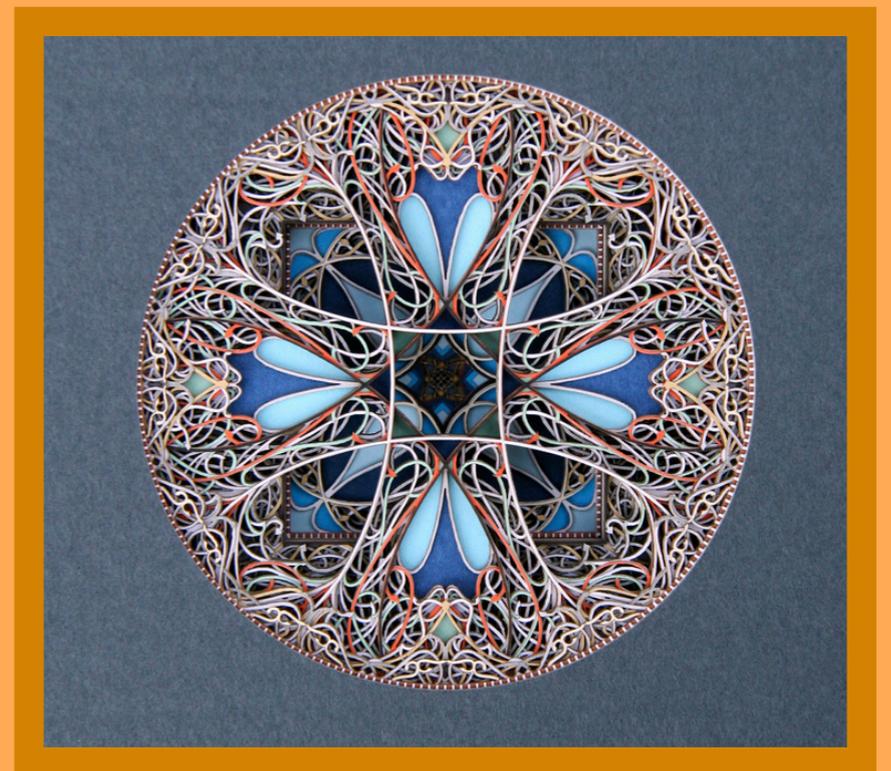
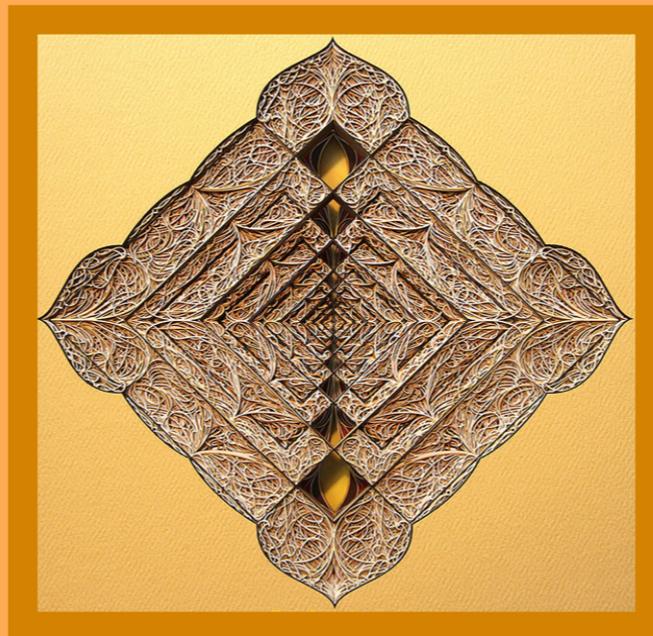
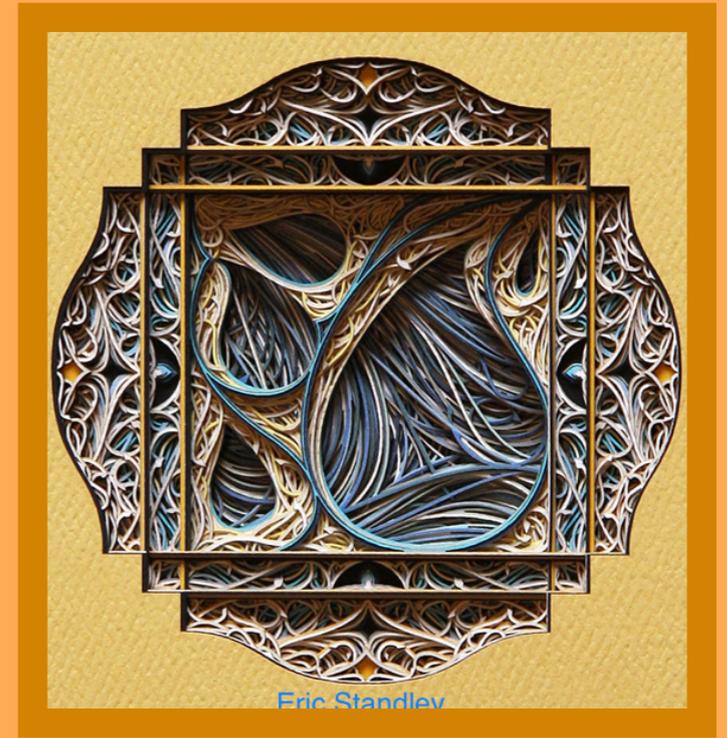
Il Connecticut ha dato i natali all'artista contemporaneo Matthew Shlian.

Dapprima ceramista, ha voluto cimentarsi nella Stampa digitale e nella Paper Art riproponendo forme naturali, ad esempio la suddivisione cellulare o lo sviluppo delle cellule solari. Considera la Carta un materiale delicato e d'impatto immediato.

“ A partire da una piega iniziale, una singola azione provoca un trasferimento di energia alle pieghe successive, che alla fine si manifestano nel disegno e nelle forme tridimensionali. Uso le mie capacità ingegneristiche per creare sculture cinetiche che hanno portato a collaborazioni con scienziati dell' Università del Michigan.” Una geometria pura ed una forma scultorea arrecano un fascino particolare alle opere ingegneristiche di Shlian che si arricchiscono di texture articolate ed elegantemente mosse. Spesso ammantate d' un puro bianco, o volumizzati da contrasti cromatici.

Capitolo quarto Eric Standley

Capitolo quarto Eric Standley

L'artista statunitense Eric Standley crea opere in carta con il Laser Cut traendo ispirazione dalle architetture gotica ed orientale.

L'osservazione delle sue opere rimanda alle figure spirituali dei Mandala e dei Rosoni di cattedrali in un gioco di stratificazioni perfettamente geometriche, dal cromatismo elegantemente risolto in toni decisi e raffinati.

Uno sguardo, il mondo artistico di Matthew, rivolto al passato con l'utilizzo di una tecnologia moderna. Le sue opere, esposte in gallerie di tutto il mondo, fanno parte di molte collezioni nazionali ed internazionali tra cui il Palazzo di Sharjah negli Emirati Arabi Uniti, il Museo Scherenschnitt in Germania, la Collezione Zupi di San Paolo in Brasile.

Standley è Professore associato alla School of Visual Arts presso il College of Architecture and Urban Studies della Virginia Tech a Virginia.

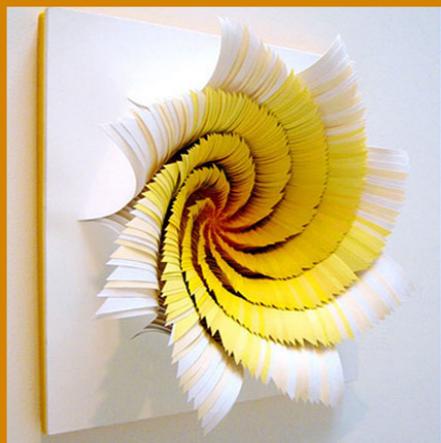
I suoi lavori sono veri intagli minuziosamente realizzati come delicate tele in frastagliate forme riprese da un ancestrale passato reso attuale dall'uso di tecnologie innovative come il laser. Complessità e ricordo in una visione eterica quanto fantastica.

Capitolo quinto Ten Stark

Capitolo quinto Jen Stark

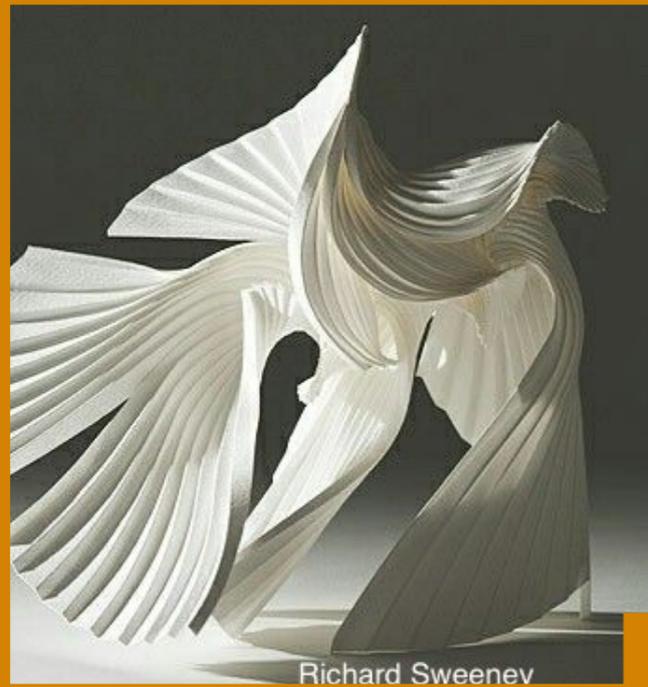

Artista di Miami, Jen Stark realizza caleidoscopiche opere di carta che appartengono al mondo dei frattali (enti geometrici caratterizzati da un numero non intero cioè frazionario), dei geodi (cavità interna ad una roccia ignea, di forma tendenzialmente sferica, rivestita di cristalli), degli arcobaleni, delle mappe topografiche.

Una serie di repliche all'infinito di optical design, intricate strutture che traggono ispirazione dalle forme organiche della Natura: dal mondo vegetale, dallo spazio interplanetario o dalla matematica. L'artista si serve anche di altri materiali, specchi, legno, metallo, dipinti, per realizzare opere permeate da effetti ondulati e dai colori psichedelici per esaltarne la bellezza. Stratificazioni su stratificazioni di carta creano complesse sculture di scintillanti colori. I lavori, realizzati con accurata precisione e tutti tagliati manualmente, sono esposti in varie Gallerie e Musei. Si è laureata Magna Cum Laude al Maryland Institute College of Art di Baltimore. Si occupa anche di murali ed installazioni.

“ Mi piace pensare come enormi forme nell'universo possano avere lo stesso disegno di minuscoli microrganismi al microscopio. Come forme geometriche e certi motivi spiraleggianti utilizzino disegni naturali grandi e piccoli” dichiara Jen Stark.

Capitolo sesto ● *Richard Sweeney* ●

Richard Sweeney

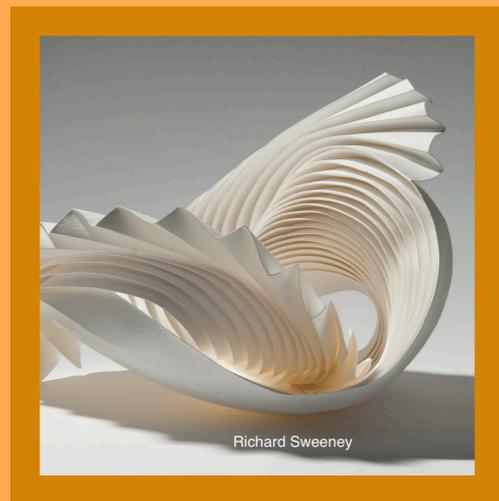
Capitolo sesto ● Richard Sweeney ●

L'artista inglese Richard Sweeney ha affrontato con grande impegno lo studio del disegno tridimensionale alla Manchester Metropolitan University: dalla manipolazione della carta alla realizzazione di modelli per produrre sculture sinuose ed eleganti.

L'ispirazione nasce dall'attenta osservazione delle strutture organiche e dei modelli di crescita presenti in Natura. Molteplici le esibizioni a cui ha partecipato: alla Deirdre Dyson Gallery di Londra ("Cut, Pleat Repeat" novembre 2021 - January 2022); Above the Fold "New Expressions in Origami" un giro nelle gallerie in USA (fino al 2020); Japanese American National Museum a Los Angeles ("The infinite possibilities of origami"); Cartasia "International Paper Festival" a Lucca in Italia.

L'artista riesce a creare un delicatissimo effetto estetico che dinamizza la bidimensionalità del foglio di carta tramite fluenti forme dai complessi intrecci. Il suo lavoro combina le discipline del design, la fotografia, arte e scultura al fine di scoprire forme uniche. "My intention overall was to produce a piece with a gentle, contemplative quality" dichiara Sweeney a proposito della realizzazione di una spettacolare scultura di oltre 12 metri per la Provincia Midtown in Zhengzhou in Cina, una sorta di scala ispirata al moto fluido degli elementi naturali.

Glajcar Vantours Shlian Preez Stark Sweeney

