

belles arts

2018-2019

MENCIÓ: Artes Plásticas

TÍTOL: Aprendizaje de la técnica del collage

ESTUDIANT: Requena Martínez, Esther

DIRECTOR/A: Escario Jover, Patricia

PARAULES CLAU: Collage, experimentación, iconografía, aprendizaje, crítica social

RESUM: Este proyecto es el resultado de un proceso de experimentación formal y temático. El conjunto del trabajo hace una reflexión crítica a la sociedad actual. Se ha utilizado la técnica del collage fusionando imágenes de creación propia con imágenes encontradas. El trabajo consta de dos partes producidas simultáneamente: un cuaderno de trabajo en el que se recopilan las ideas a modo de diario y una serie compuesta de treinta y siete collages separados en cinco grupos temáticos.

Índex

UNIVERSITAT
Miguel
Hernández

pàg/s.

1. Proposta i Objectius

04 - 04

2. Referents

05 - 06

3. Justificació de la proposta

07 - 09

4. Procés de Producció

10 - 14

5. Resultats

15 - 23

6. Bibliografia

24 - 24

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS

1.1 Propuesta

El trabajo se inicia con la idea de lograr una obra con la técnica del collage mediante la unión del dibujo al natural con imágenes encontradas. Más adelante, tras la evolución del proyecto se abandonan los dibujos del referente al natural como premisa, y se sustituyen por dibujos generados desde cualquier referente.

El proyecto se compone de dos apartados. Por un lado, la realización de un cuaderno de trabajo de formato rectangular con un tamaño de 21'5 x 14 cm a modo de diario en el que se guarda toda la información relevante encontrada a lo largo del proceso. Y por otro, la realización de treinta y siete collages del mismo formato rectangular de fondo negro y tamaño 30 x 29 cm. La temática del conjunto pretende hacer una reflexión crítica sobre los siguientes aspectos de la sociedad actual: el ego del ser humano, la falsedad en el amor, la masacre en la naturaleza, las leyes y costumbres, y la religión.

Con el conjunto de obras se intenta conseguir una línea de trabajo uniforme, tanto plástico como temáticamente. En la realización de todas las obras se procede de la siguiente forma: se buscan imágenes de libros, revistas, internet, etc. que posteriormente se recortan para descontextualizarlas y se disponen de manera que tenga una fácil visualización para ir probando sus diferentes posibilidades hasta encontrar una coherencia temática y compositiva en el nuevo trabajo.

1.2 Objetivos

Objetivos principales:

- Alcanzar un mayor conocimiento teórico y práctico sobre las bases de la técnica del collage.
- Ampliar mis nociones sobre la composición visual, ponerlo en práctica y lograr una mejoría.
- Aprender a usar la iconografía como forma de expresión y a experimentar sobre el modo de visualizar y trabajar una composición.

Objetivos específicos:

- Estudiar y analizar los errores cometidos a lo largo del proceso e investigar resultados obtenidos.
- Encontrar un estilo propio o línea de trabajo.
- Buscar información teórica sobre la historia del collage, desde sus inicios hasta la actualidad para poder contrastar los diferentes tipos de obras y el pensamiento de los artistas.

2. REFERENTES

El referente teórico de este proyecto es el ilustrador y animador Steve Cutts. Aportando un concepto crítico de la descomposición moral del ser humano, el poder económico capitalista y las dependencias de las redes sociales, generando un mensaje directo y satírico del desastre de la sociedad moderna.

Del artista Josep Renau, utilizo su idea de trabajar un conjunto de obras en vez de una realización por separado, a modo de ejemplo le pongo las dos imágenes siguientes pertenecientes a su serie *The American Way of Life*.

Fig. 1 Josep Renau, *El president habla sobre la paz* (1952) fotomontaje

Fig. 2 Josep Renau. *Coca cola versus Pepsi* (1949) fotomontaje

El dadaísta Raoul Hausmann (1886-1971), hace una aportación sobre la forma de expresar y plasmar una crítica en sus obras generando una provocación cultural, y también por su afán por la experimentación. Además, plásticamente se encuentra un parecido en el material empleado ya que me ha aportado el uso de recortes de periódicos, fotografías, etc.

Fig. 3 Raoul Hausmann, *Der Kunstreporter* (1919/1020) fotomontaje 32x 25,5 cm.

Fig. 4 Raoul Hausmann, *ABDC* (1920) fotomontaje 40,4 x 25,2 cm.

También hay una referencia teórica al libro “La apariencia de las cosas” de J. Berger, debido a mi forma de trabajar, buscar y recortar imágenes, como aparece en la siguiente cita:

Con sus tijeras recorta acontecimientos y objetos de las escenas a las que pertenecían originariamente. Y luego los dispone en una nueva escena, inesperada y discontinua, a fin de ofrecer un argumento político (J. Berger, 1972, pág. 165).

El referente plástico que más influye en este proyecto es el artista mexicano Alexis Mata Ciler, debido a la forma de transformar y distorsionar las imágenes apropiadas cambiando totalmente su mensaje. Descubriendo una gran similitud con su obra y mi trabajo.

Fig.5 Alexis Mata Ciler, *Ejercicio de apropiación, La Virgen del Gran Duque de Rafael* (2017) collage en papel 28 x 21 cm.

Fig. 6 Alexis Mata Ciler, *Benito Juarez is dead*, (2017) tinta sobre billete 7x 15 cm.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

Durante los estudio del grado de Bellas Artes fui trabajando algunos aspectos relacionados con el presente proyecto. Comencé los primeros trabajos con el collage realizando manipulaciones exclusivamente con imágenes encontradas (fig.7). Otro tipo de collages, se creaban partiendo de mis propios trabajos que habían sido elaborados con manchas aleatorias y a los que se le añaden imágenes encontradas, (fig.8), en ambos casos con la intención de generar un nuevo mensaje de temática social.

Fig. 7. Esther Requena: *Un nuevo diablo* (2016), collage 29,7 x 21 cm

Fig. 8. Esther Requena: *La palabra de un niño* (2017), collage 16,5 x 12 cm

Al inicio se propone la idea de mezclar dibujos al natural con imágenes apropiadas queriendo crear así una obra plástica que tuviera un orden compositivo y con un mensaje crítico. El trabajo evoluciona buscando unos parámetros nuevos técnicos, tomando la siguiente decisión, formalmente aunar todos los trabajos en un mismo soporte, cartulina negra, con el mismo formato y tamaño. Quitando el uso obligatorio del dibujo al natural ya que me limitaba para la construcción del mensaje.

Esto proporciona un mayor flujo de trabajo e ideas y una línea de trabajo más uniforme, empezando a encontrar la coherencia de un conjunto plástico.

Esta nueva metodología de trabajo permite una reflexión y análisis de las composiciones; como por ejemplo la abundancia de texto para explicar las ideas, la utilización de tintas planas y el blanco y negro como colores fundamentales.

Todas estas reflexiones van siendo apuntadas en el cuaderno de trabajo donde puedo hacer comparaciones y pensar sobre la evolución del proyecto. Pudiendo anotar los distintos logros conseguidos como:

- Rapidez al encontrar una coherencia compositiva y temática a la hora de trabajar.
- Lograr cambiar radicalmente el mensaje de la imagen apropiada de una forma más simple y efectiva, generando un mensaje crítico de la sociedad actual.
- Aprendizaje del uso del color como elemento compositivo.
- Trabajar con un conjunto de obras en vez de una por si sola.

Este conjunto de trabajos junto con el diario me permite comparar mis resultados con mis referentes, comprobando la similitud y las diferencias que existen pudiendo reflexionar sobre ello, como podemos observar en las siguientes imágenes (fig. 9 y 10).

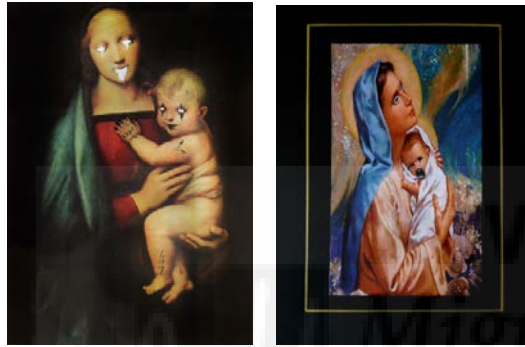

Fig.9 Alexis Mata Ciler, *Ejercicio de apropiación, La Virgen del Gran Duque de Rafael* (2017) collage en papel 28 x 21 cm

Fig. 10 Esther Requena Martínez, *La Virgen y su queridísimo hijo* (2018) collage 30 x 29 cm

El procedimiento del trabajo ha sido igual durante todo el proceso, se empieza con la búsqueda de imágenes en periódicos, revistas, libros, e internet. Luego se posicionan de forma que puede verlas todas a la vez, y se va probando las diferentes posibilidades que se encuentran encima de la cartulina hasta encontrar una coherencia temática y compositiva, y se van pegando. Por último, se añade cuando lo veo conveniente, texto o dibujo, de forma que ayude a una mejor transmisión del mensaje.

El material utilizado durante el proceso es siempre el mismo. Tanto en los collages como en el cuaderno de trabajo se utilizan imágenes de mi autoría e imágenes apropiadas, recortadas con cúter y tijeras y pegadas con pegamento. Para el texto o dibujos se usan diferentes tipos de rotuladores “staedtler” y “poscas” sobre todo de color blanco, negro y dorado, además de lápiz y bolígrafos. Y por último, cartulinas negras rectangulares de 30 x 29 cm.

La temática de este trabajo viene de años anteriores, donde busco el método de hacer una crítica a la sociedad actual, y mandar un mensaje político, social y moral, como bien se trata en estas obras, queriendo provocar una reflexión sobre el papel del ser humano en la sociedad y la mala utilización de su inteligencia, buscando una repercusión social. Como bien nos cuenta J. Berger en su libro “La apariencia de las cosas”.

Las obras de la imaginación ejercen una influencia social y política enorme. Los artistas políticamente revolucionarios esperan integrar su obra en la lucha de las masas (J. Berger, 1972, pág. 168).

4. PROCESO DE PRODUCCIÓN

Al inicio del proyecto comencé compaginando dos actividades para conocer el entorno social en el que focalizar mi trabajo. Por un lado, empecé con la realización de diferentes dibujos desde el natural, personas, cosas, etc. y por otro con la búsqueda de imágenes, que fundamentalmente fue revistas que encontré abandonadas. Al mismo tiempo iba informándome sobre el dibujo al natural, composición y poesía visual, anotando toda la información en el cuaderno de trabajo como podemos apreciar en la siguiente imagen (fig. 11).

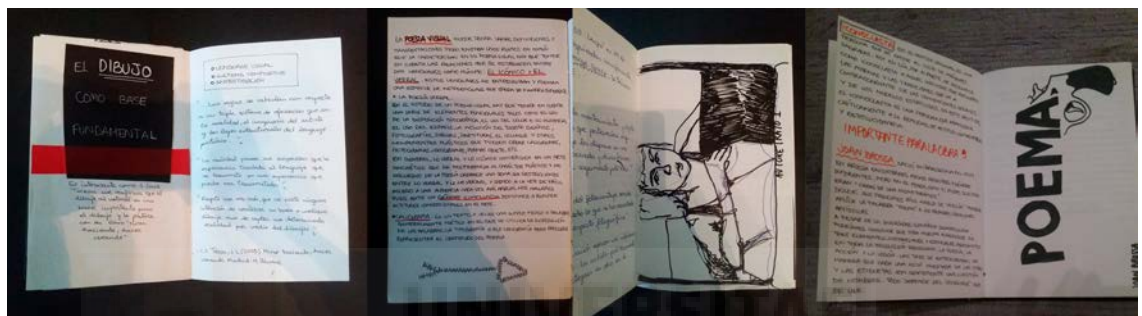

Fig. 11 Esther Requena Martínez, *Cuaderno de trabajo* (2018) 21'5 x 14 cm

En el proceso de producción como bien se comenta antes, después de tener las diferentes imágenes apropiadas y los dibujos de mi autoría los recortaba y los extendía de forma que pudiera verlos, también iba creando pequeños grupos donde por ejemplo tenía solo texto o letras, en otro solo ojos y bocas, animales, etc. esto podemos verlo en la siguiente imagen (fig.12).

Fig. 12 Esther Requena Martínez. Proceso del trabajo

Luego iba jugando a la prueba de error, probando con diferentes imágenes hasta que se encuentra una coherencia plástica y temática que exprese el mensaje crítico. Como vemos en la siguiente imagen (fig. 13).

Fig. 13 Esther Requena Martínez, *Prueba de collage*(2018) 30 x 29 cm

Quando se encuentra dicha coherencia es cuando pasamos a pegar las imágenes sobre la cartulina, tomando una foto previamente si lo considero necesario. Y para acabar es cuando le añado texto escrito por mi o algunos detalles con rotulador como por ejemplo un marco dorado. Ejemplo en la siguiente imagen (fig. 14).

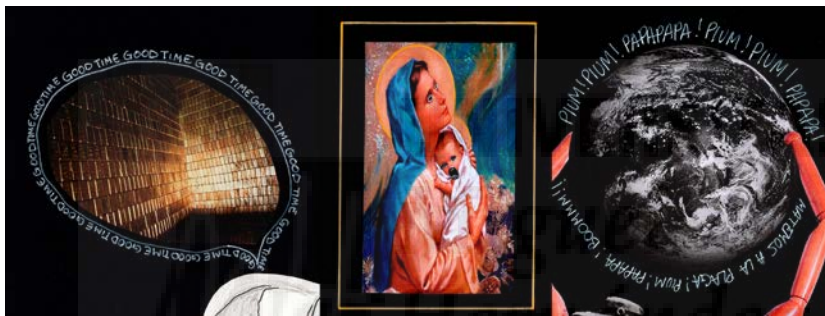

Fig. 14 Esther Requena Martínez. Detalles de los collages.

La metodología de trabajo es la misma durante todo el proceso. En esta primera parte del proyecto encontré mucha información e imágenes, pero al imponerme el dibujo al natural (fig.15 y 16) cada vez me encontraba con menos ideas debido a la dificultad de encontrar figuras o personas disponibles para dibujarlas al natural. Todo esto me limitaba bastante haciendo que mi proceso de trabajo fuera más lento y cada vez más desmotivador.

Fig. 15. Esther Requena: *Primeras experimentaciones* (2018) collage 30 x 29 cm

Fig. 17. Esther Requena: *Experimentaciones* (2018) collage 30 x 29 cm

Fig. 18. Esther Requena: *Experimentaciones mujer* (2018) collage 30 x 29 cm

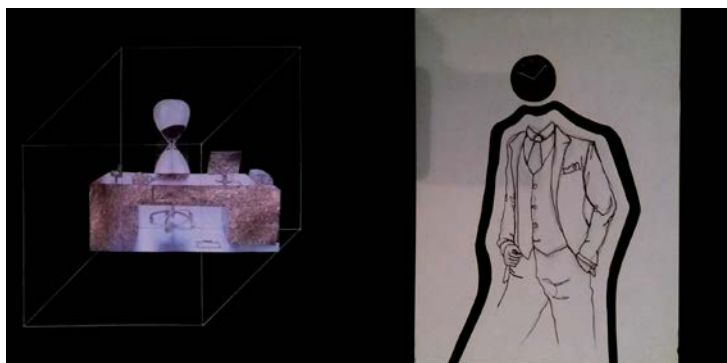

Fig. 19. Esther Requena: *Experimentaciones tiempo* (2018) collage 30 x 29 cm

Se observa en las anteriores imágenes (fig.17, 18 y 19) un nuevo cambio plástico y temático, obteniendo nuevos resultados. Aparecen los distintos grupos temáticos del conjunto:

- El ego del ser humano
- La falsedad en el amor
- La masacre en la naturaleza
- Las leyes y costumbres
- La religión

Al ir posicionando mis obras por diferentes grupos, se van descartando muchos de estos trabajos, reduciéndolo y encontrando los grupos mencionados anteriormente. De esta forma se origina una sola obra en la cual es ineludible la cantidad de trabajos incluidos.

5. RESULTADOS

Este proyecto consta de dos partes como obra final:

- El cuaderno de trabajo formato rectangular 21'5 x 14 cm. Aquí encontramos la recopilación de todo mi estudio, logros, reflexiones e información encontrada sobre la composición, el dibujo, la poesía visual y el collage con una gran variedad de artistas. También se realizan pequeñas pruebas que van surgiendo a la hora de trabajar. Convirtiéndose en el diario del proyecto. Este ha sido de gran apoyo a lo largo de la producción de los collages
- Treinta y siete collage sobre cartulina negra rectangular de 30 x 29 cm. En esta parte nos hallamos con el conjunto de las cinco series de collages distribuidas según la temática, todas ellas hacen referencia a una crítica social. En el ego del ser humano se recogen doce collages, en amor y falsedad cinco, en masacre seis, leyes y costumbres nueve, y en religión cinco.

Como consecuencia de este proceso he definido o encontrando una línea o estilo de trabajo. Aprendiendo una nueva metodología de trabajo, prueba de error, además de ir aumentando mis conocimientos sobre la técnica del collage y las posibilidades de trabajar con imágenes apropiadas y de mi autoría.

A continuación presentamos en las siguientes imágenes los resultados de este proyecto. En la primera parte mostraremos algunas imágenes del cuaderno de trabajo. Y en la segunda parte, se presenta la obra final, que es el conjunto de las cinco series, ordenadas y diferenciadas cada una de ellas por su apartado.

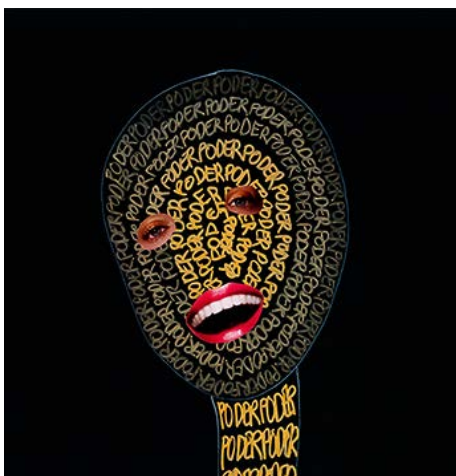
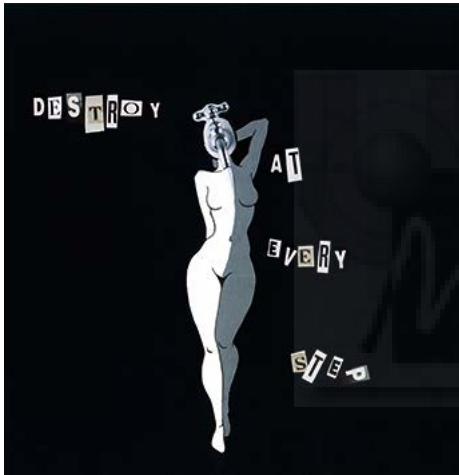
CUADERNO DE TRABAJO

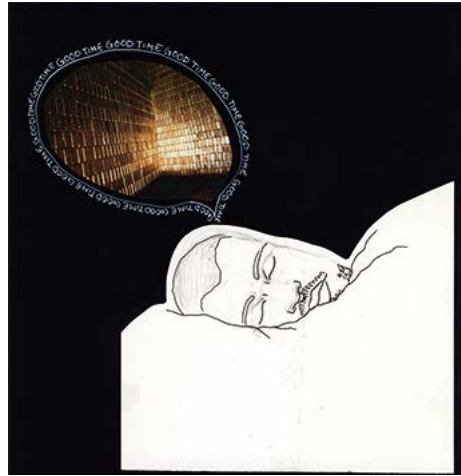

Fig. 20, 21. Esther Requena: Cuaderno de trabajo (2018)

SERIE DE COLLAGE

- El ego del ser humano

Título: *El ego del ser humano*

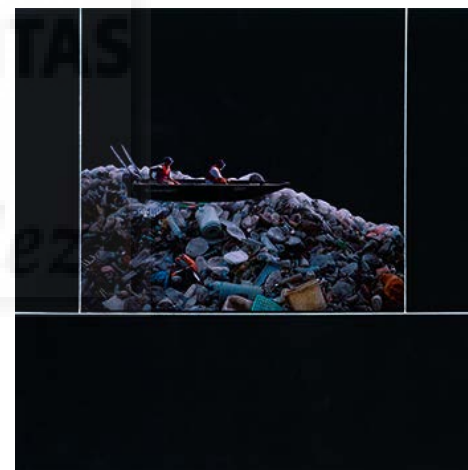
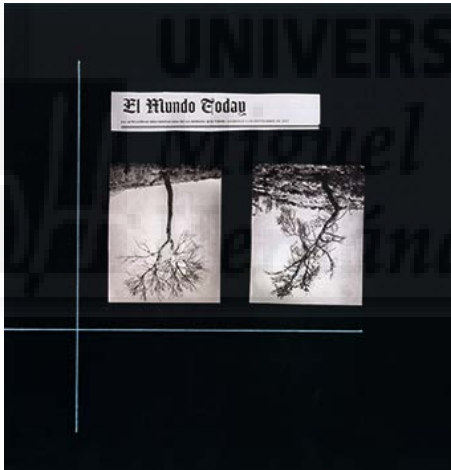
Autor: Esther Requena

Técnica: Serie de 12 collages sobre cartulina negra

Medidas: 29 x 30 cm

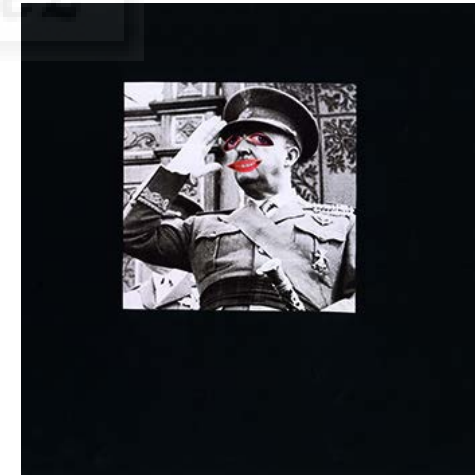
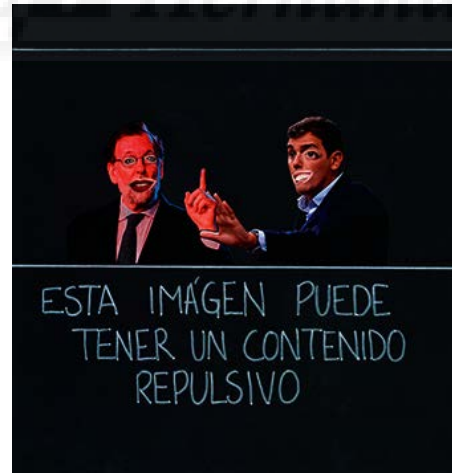
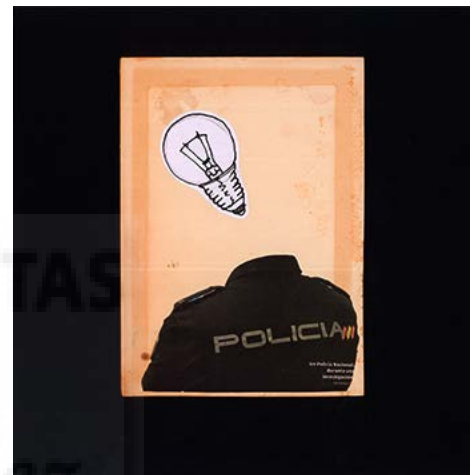
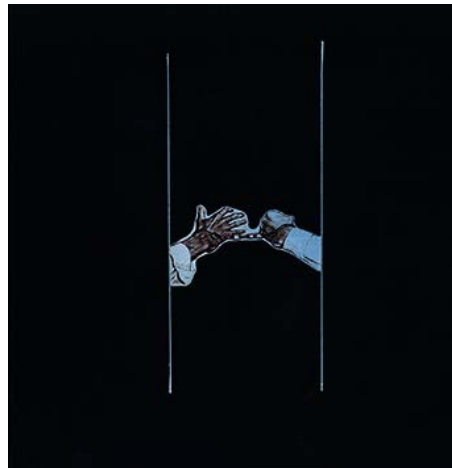
UNIVERSITAS
Miguel
Hernández

- **La masacre en la naturaleza**

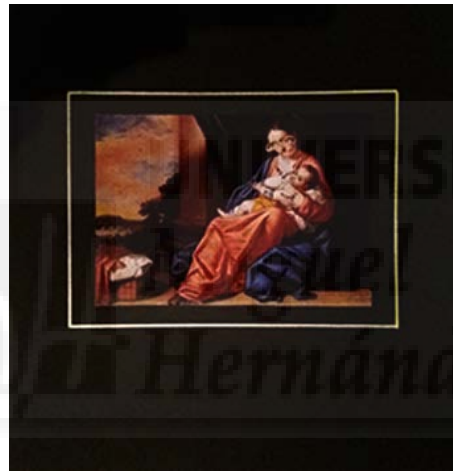
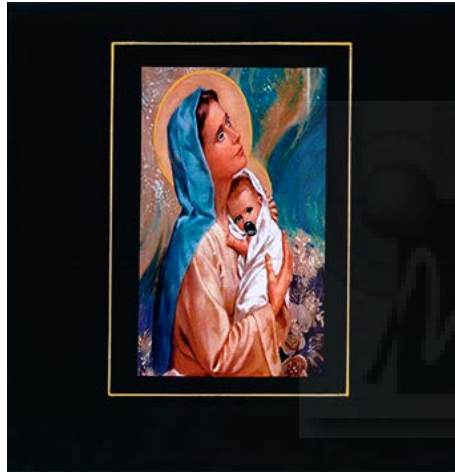
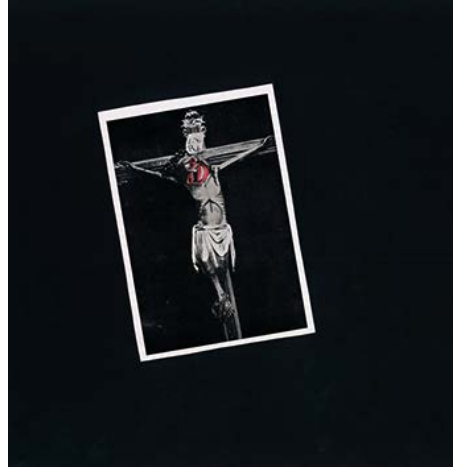
Título: *La masacre en la naturaleza*
Autor: Esther Requena
Técnica: Serie de 6 collages sobre cartulina negra
Medidas: 29 x 30 cm

- Las leyes y costumbres

Título: *Las leyes y costumbres*
Autor: Esther Requena
Técnica: Serie de 9 collages sobre cartulina negra
Medidas: 29 x 30 cm

- La religión

Título: La religión
Autor: Esther Requena
Técnica: Serie de 5 collages sobre cartulina negra
Medidas: 29 x 30 cm

Conclusión:

Se ha tratado de un trabajo de aprendizaje muy fructífero en el cual los objetivos han sido alcanzados y con la meta de seguir con dicho proyecto, de tal forma que pueda conseguir tratar la temática de una forma más profunda.

Al finalizar con este proyecto surge la idea de la preparación, en un tiempo próximo, de un libro o cuaderno de artista en el cual puedan ir incluidas todas las experimentaciones, pudiendo explicar o anotar todas las reflexiones tomadas en cada una de ellas, con la intención de que tengan una fácil visión o lectura para el espectador.

Asimismo seguir trabajando e investigando sobre la técnica del collage y el fotomontaje. Para poder sacar este proyecto dividido por las diferentes categorías escogidas.

6. BIBLIOGRAFÍA

Libros

- Berger, J. (1972). La apariencia de las cosas, ensayos y artículos escogidos. G.Gili, SL (GG) Barcelona .
- Tolosa, J.L (2005). Mirar haciendo, hacer creando. Madrid: H. Blume

Web

- Alcalá, N. (s.f.). cultier. Recuperado de <http://www.cultier.es/josep-renau-algo-mas-que-un-artista/>
- Historia/Arte. (s.f.). Raoul Hausmann. Recuperado de <https://historia-arte.com/artistas/raoul-hausmann>
- Maia contemporary. (s.f.-a). CILER. Recuperado de <https://www.maiacontemporary.com/ciler>
- My modern met. (2017, 3 octubre). Collage Art: The History of the Modern Art Collage Practice. Recuperado de <https://mymodernmet.com/collage-art-collage/>
- Ávila, R. (2015, 6 noviembre). Ilustraciones con conciencia: Steve Cutts. Recuperado de <http://www.impassemag.com/ilustraciones-con-conciencia-steve-cutts/>
- Tate. (s.f.). Collage – Art Term | Tate. Recuperado de <https://www.tate.org.uk/art/art-terms/c/collage>
- Tournier, C. (2016, 25 agosto). El collage como forma artística de expresión contemporánea | Creative blog by Adobe. Recuperado de <https://blogs.adobe.com/creative/es/el-collage-como-forma-artistica-de-expresion-contemporanea/>
- HA. (s.f.). Hannah Höch. Recuperado de <https://historia-arte.com/artistas/hannah-hoech>
- Mizarela, M. (s.f.). Mariana Mizarela | Obras a la venta en la Galería-a BAT. Recuperado de <https://www.galeriabat.com/es/artista/10/mariana-mizarela>
- Thornton, A. (s.f.). L.O.Q.U.E.? Poesía Visual. En busca de una definición.. Recuperado de [http://www.academia.edu/9558004/L.O.Q.U.E. Poes%C3%ADa Visual. En busca de una definici%C3%B3n](http://www.academia.edu/9558004/L.O.Q.U.E._Poes%C3%ADa_Visual._En_busca_de_una_definici%C3%B3n)
- Fundació Joan Brossa.. (s.f.). Recuperado de <http://www.fundaciojoanbrossa.cat/obra.php?idmenu=3>