

UNIVERSIDAD DE
MURCIA

EL COLLAGE COMO ESTRATEGIA DISCURSIVA

II. SEMINARIO PROCESOS CREATIVOS

M. Carmen Pérez Casanova

FACULTAD DE
BELLAS ARTES

INTRODUCCIÓN

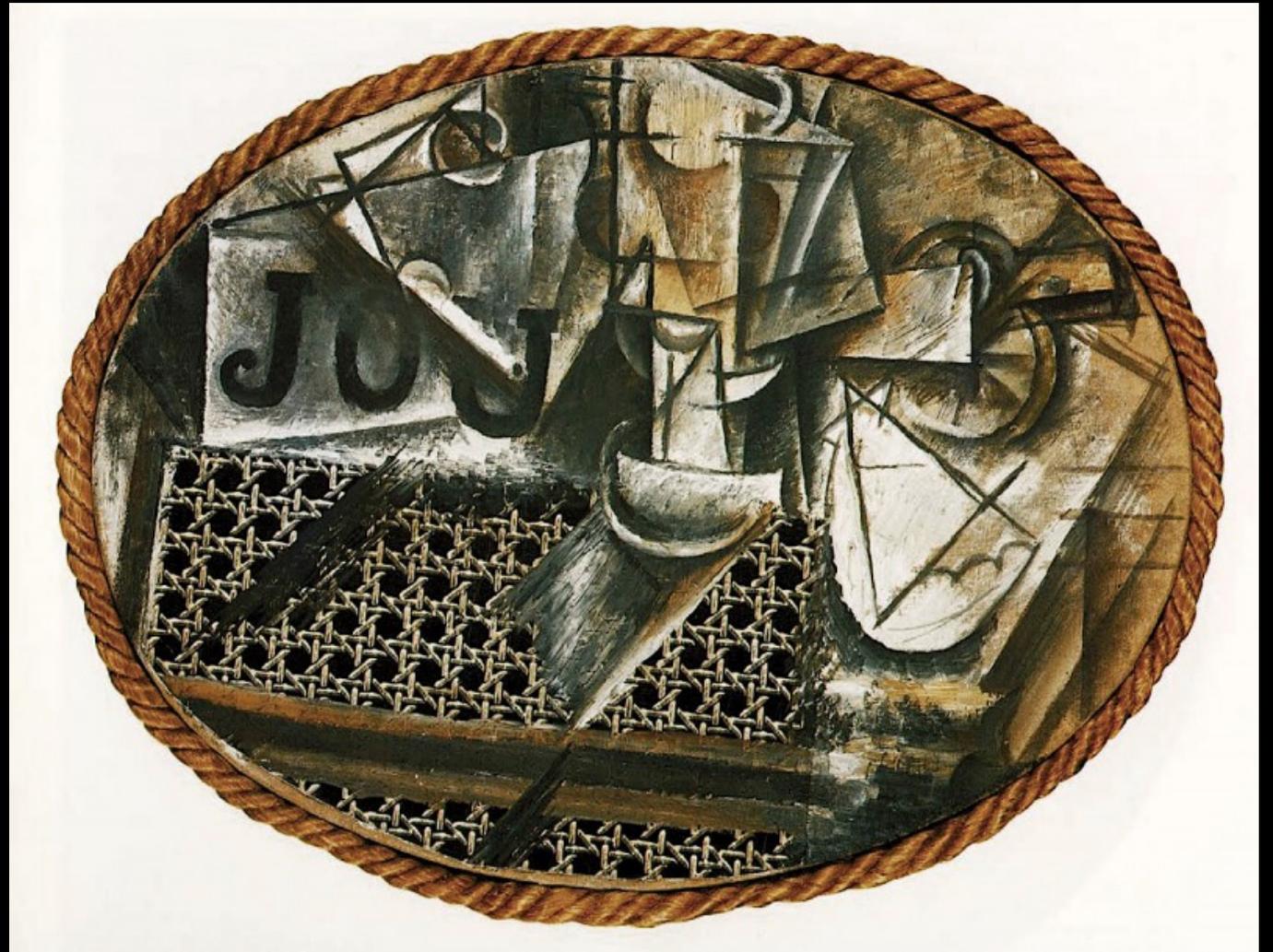
El collage permite dar rienda suelta a la creatividad. Hace posible que muy diversos elementos, estilos y técnicas se yuxtapongan y contrasten para crear algo completamente innovador, bizarro, llamativo, bello, irónico o inquietante. Pueden fusionarse lo antiguo y lo nuevo, combinarse lo digital y lo manual...la creación con el collage no tiene límites.

(Moore, Collage, 2018)

HISTORIA DEL COLLAGE

Con respecto al origen del collage, se le atribuye a Picasso porque utilizó este término para denominar sus trabajos en los que incluía fotografías y recortes de prensa pegados en sus pinturas. Aunque existen dudas sobre si fue primero Pablo Picasso o Georges Braque.

Pablo Picasso, *Naturaleza muerta con silla de rejilla* (1912), collage de óleo, hule y pastel sobre tela, 25x37 cm.

Pablo Picasso, *Les Femmes à leur toilette*, 1937-38
Collage of cut-out wallpapers with gouache on paper pasted on canvas. 299 x 448 cm. Musée national Picasso-Paris. Pablo Picasso Gift in Lieu, 1979.

COLLAGE, DECOLLAGE Y ENSAMBLAJE

COLLAGE

El **collage** como técnica artística consiste en pegar sobre un soporte (lienzo, papel, madera, cartón...) diferentes imágenes que sumadas unas con otras, construyen una nueva imagen con la intención de comunicar un mensaje. Un collage se puede componer enteramente o solo en parte de fotografías, madera, periódicos, revistas, objetos de uso cotidiano, etc.

DECOLLAGE

El **décollage** (literalmente, «despegue» en francés) designa la técnica artística opuesta al collage; en lugar de construir una imagen con la suma de otras imágenes, cómo en el collage, consiste en construir una nueva obra arrancando o rasgando partes de la original, viéndose parte de la imagen de atrás.

ENSAMBLAJE

El **assemblage** o **ensamblaje** es un proceso artístico en el cual se consigue la tridimensionalidad colocando diferentes objetos-no-artísticos muy próximos unos a otros. El ensamblaje es una técnica hermana del collage.

https://es.wikipedia.org/wiki/Ensamblaje_art%C3%ADstico consultado el 28 de julio de 2021 (Moore, 2017)

TIPOS DE COLLAGE

COLLAGE MANUAL

En el collage manual no existen límites a la hora de utilizar materiales, papel, cuerda, tela, alambre, madera...cualquier elemento que se pueda ensamblar.

Cuando colocamos objetos de forma tridimensional lo llamamos ensamblaje o *assemblage* que, aunque es una técnica en sí misma, la podemos considerar *hermana* del collage y a veces conviven juntas en una misma obra. Podríamos decir que el collage se mueve dentro de la bidimensionalidad y el ensamblaje explora más a la tridimensionalidad.

COLLAGE DIGITAL

En cuanto al collage digital, las posibilidades también son infinitas. Los resultados se pueden almacenar e imprimir en diferentes formatos.

COLLAGE MIXTO

El collage mixto como su propio nombre indica, mezcla lo analógico con lo digital, partiendo de una composición hecha a mano, podemos digitalizarla y una vez dentro del software correspondiente, añadirle más elementos y retocarlos sin límite.

“ LA CREATIVIDAD ES LA CAPACIDAD DE GENERAR NUEVAS IDEAS O CONCEPTOS, DE NUEVAS ASOCIACIONES ENTRE IDEAS Y CONCEPTOS CONOCIDOS, QUE HABITUALMENTE PRODUCEN SOLUCIONES ORIGINALES. LA CREATIVIDAD ES SINÓNIMO DEL "PENSAMIENTO ORIGINAL", LA "IMAGINACIÓN CONSTRUCTIVA", EL "PENSAMIENTO DIVERGENTE" O EL "PENSAMIENTO CREATIVO". ”

<https://es.wikipedia.org/wiki/Creatividad>

BUSCANDO INSPIRACIÓN

1. Llevar un cuaderno de notas
2. Clasificar la información
3. Elegir un tema
4. Lluvia de ideas
5. Acotar términos
6. Definir y recopilar información con respecto a los términos acotados
7. Plantear un discurso

ESTRATEGIAS DISCURSIVAS

- Cualquier discurso es bueno siempre y cuando lo sepamos defender, si no hay coherencia entre obra y discurso, el resultado puede ser confuso y es interesante que el espectador pueda identificar claramente qué es lo que estamos contando.
- Cualquier elemento encontrado que nos sirva para crear nuestro collage se puede utilizar como punto de partida para elaborar un discurso, sin que previamente hayamos pensado en un tema concreto
- A través del collage podemos dar rienda suelta a nuestra creatividad, yuxtaponiendo diferentes elementos, estilos y técnicas, mezclando lo nuevo con lo viejo, combinando técnicas manuales y digitales que dan como resultado algo innovador. Nos sirve para desarrollar el pensamiento abstracto y nos presenta una fuente inagotable de recursos para crear de forma ilimitada.

EL COLLAGE ES DADÁ

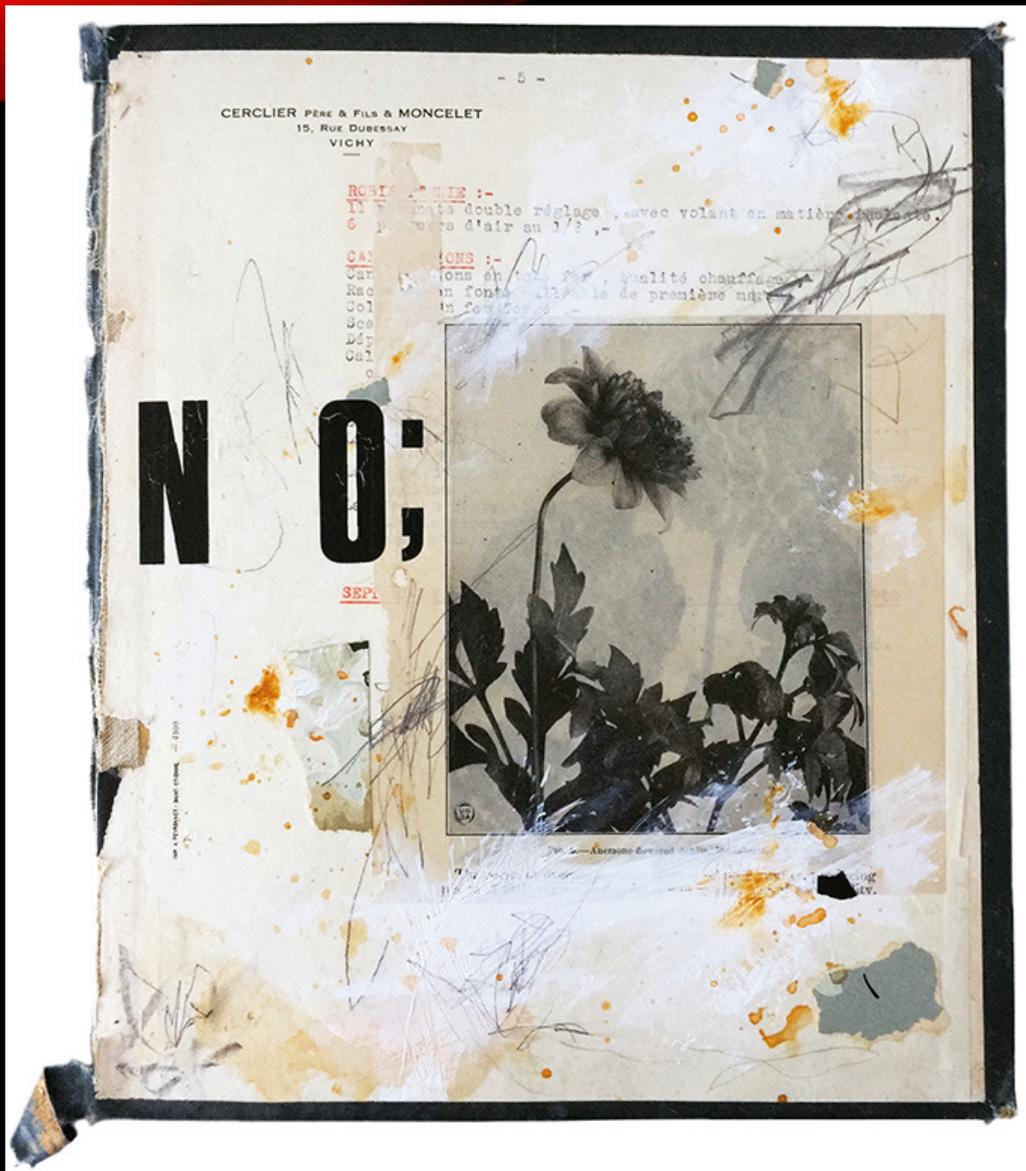
- Uno de los movimientos artísticos que potenció el collage, fue el dadaísmo. Los dadaístas comprendieron que jugando con el azar se estimulaba la creatividad.
- A través del collage se puede transformar la realidad de las cosas, podemos cambiar una parte del objeto para resignificarlo o convertir escenas cotidianas en surrealistas.
- Es importante no copiar y dejarse llevar por el azar.
- No conformarnos con lo fácil y explorar nuevas formas de trabajar para así, conseguir un estilo propio. No tener miedo al riesgo. El collage se utiliza para romper las reglas.

POESÍA VISUAL

- También podemos utilizar el lenguaje retórico de la poesía para dar significado y comunicar conceptos gráficamente.
- Los recursos del lenguaje se convierten en recursos visuales y podemos jugar con el significado de las imágenes más allá de su sentido literal para transmitir emociones.

ALGUNAS DE LAS FIGURAS RETÓRICAS QUE PODEMOS UTILIZAR

- **Metáfora:** consiste en identificar un término real (R) con otro imaginario (I) existiendo entre ambos una relación de semejanza. Utilizar un objeto para designar otro y así apropiarse de sus cualidades estableciendo una relación de semejanza o analogía entre imágenes.
- **Hipérbole:** es una figura retórica que consiste en exagerar la realidad.
- **Eufemismo:** consiste en sustituir una palabra o expresión desagradable por otra de connotaciones menos negativas. El Eufemismo se emplea para tratar con suavidad o decoro cuestiones como la violencia, guerra, muerte, sexualidad, defectos físicos, tabúes o cualquier otra cosa que pueda resultar molesta, inadecuada o vergonzosa. En el collage, se puede sustituir una parte de la imagen por otra para disimular su crudeza, vulgaridad, violencia, etc.
- **Personificación o Prosopopeya** consiste en atribuir cualidades o acciones propias de los seres humanos a animales, objetos e ideas abstractas.
- **Ironía:** consiste en dar a entender lo contrario de lo que se dice. La **ironía** utiliza un tono de expresión a menudo burlesco.

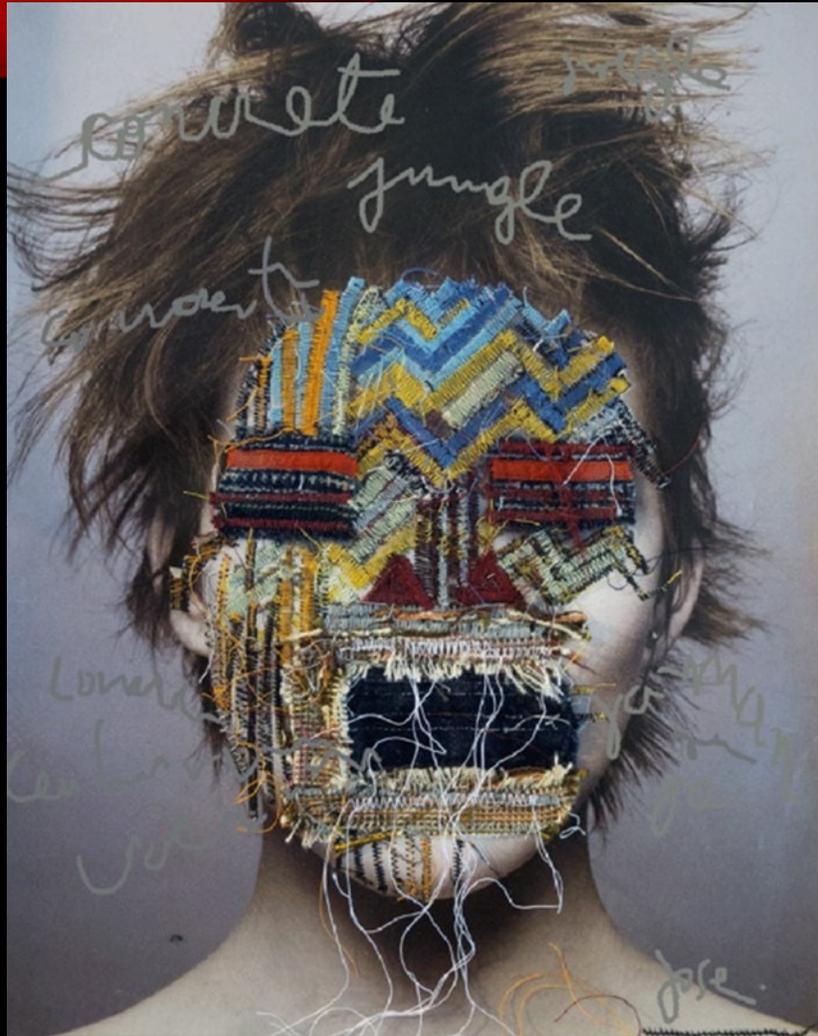
JASON MECIER
A partir de desechos

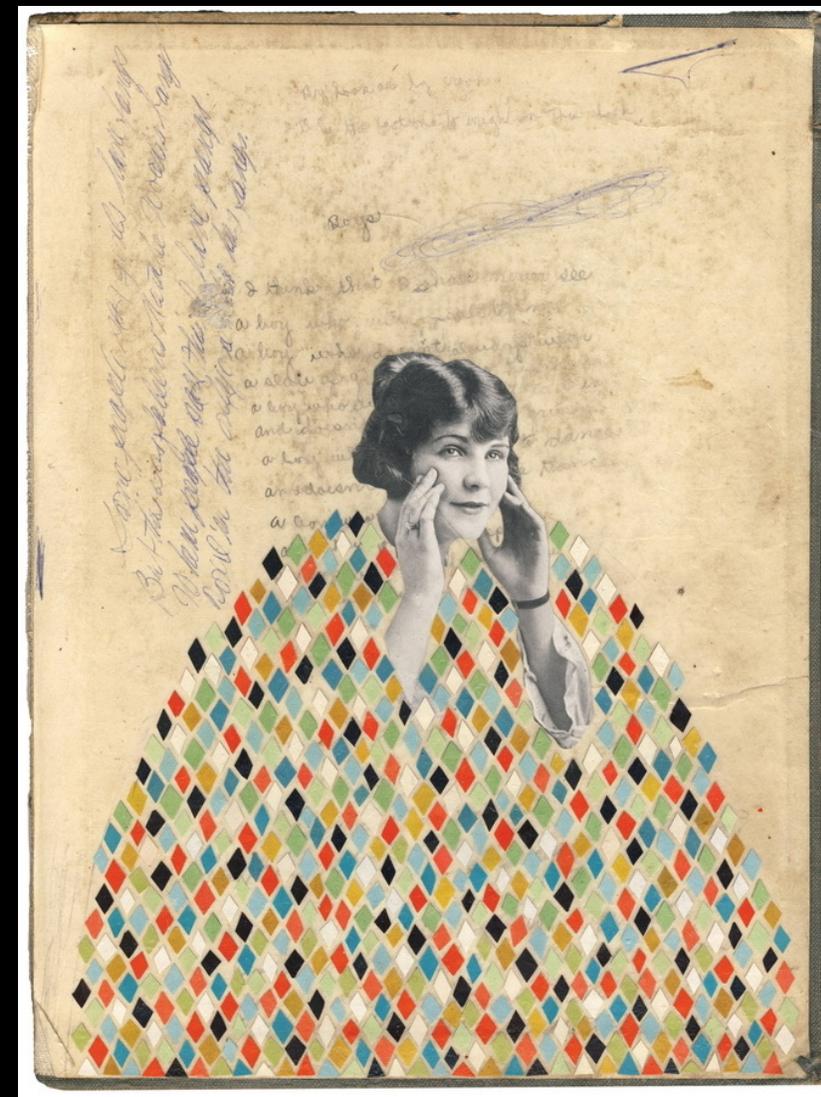
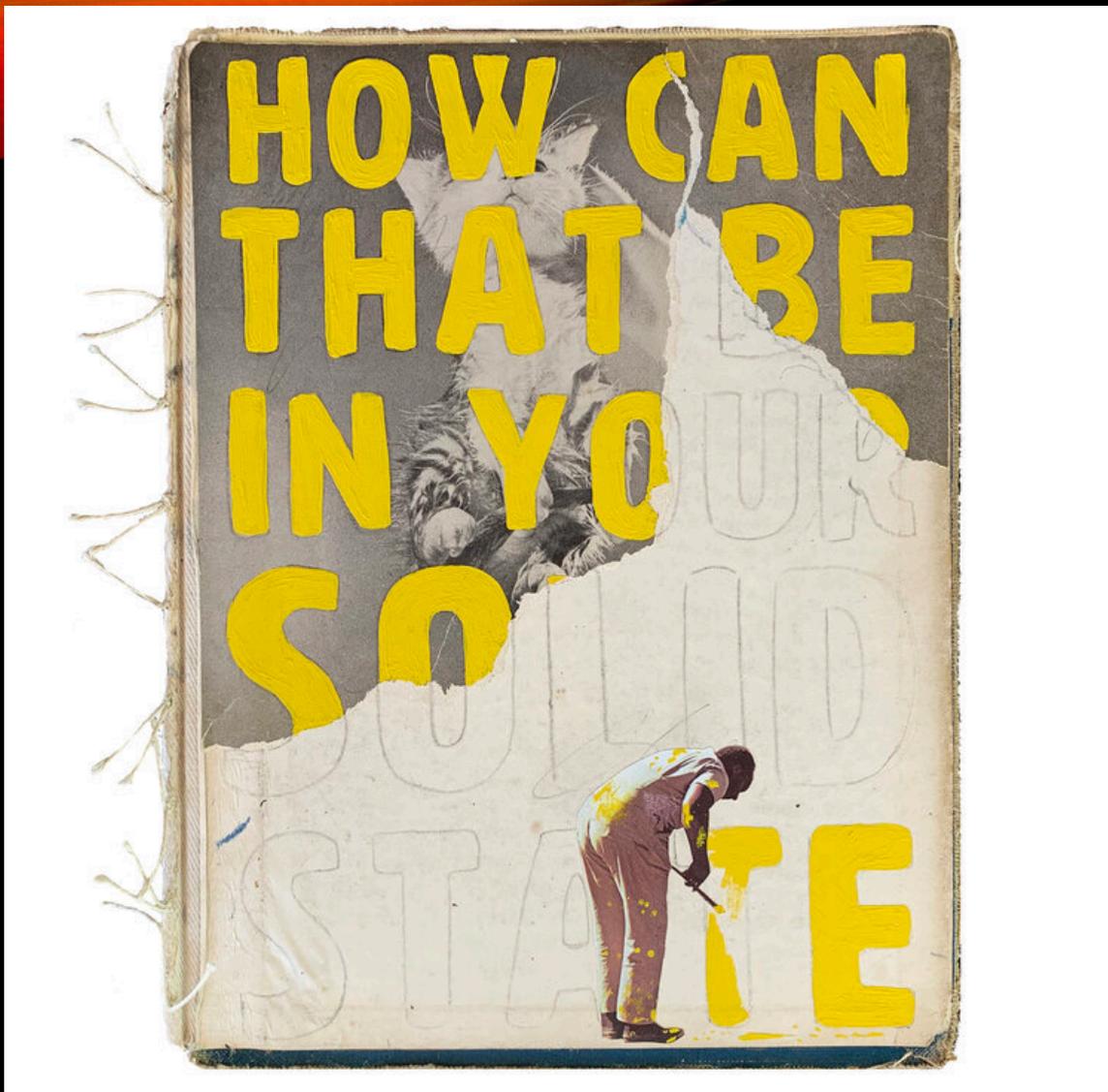
AMY ROSS

Criaturas híbridas

JOSE ROMUSSI

HOLLIE CHASTAIN

ANASTASIA SAVINOVA

KERSTIN DEINERT:
"Elaboro los
collages de forma
intuitiva y al azar.
Cuando creo mi
cabeza deja de
pensar"

MICHELE BROWN
Collages hechos
con grabados

EVA KALIEN

LISA HOCHSTEIN.

Materiales encontrados.
Carteles recogidos de la calle

HAROLD HOLLINGSWORTH

DEJA MAR.
Jardines.
Inspiración Matisse

BEN LEWIS GILES

EVA MAGILL OLIVER

Bibliografía

- Bermúdez, A. (2021). ADRIANA BERMÚDEZ COLLAGE. Obtenido de <https://adrianabermudez.com/blog/>
- Lois, G. (2012). ¡Qué buen consejo! (para gente con talento). Londres: Phaidon Press Limited.
- Moore, A. (2018). Collage. Londres: Promopress, Hoaki Books, S.L.
- Retóricas.com. (2009). Obtenido de <https://www.retoricas.com/2009/06/principales-figuras-retoricas.html>
- Wescher, H. (1976). La historia del collage. Del cubismo a la actualidad. Barcelona: Gustavo Gili, S.A.

IMÁGENES:

- http://toombes.com/wp-content/uploads/2019/01/190108_leemckenna4.jpg
- http://toombes.com/wp-content/uploads/2019/01/190108_leemckenna3.jpg
- <https://picdit.files.wordpress.com/2016/04/lee-mckenna2.png?w=660&h=880>
- <https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/52a1c284e4b0ad3b7d8f04f0/1393235150429-U00DWMGL6KY468PGR3V7/Jason+Mecier+-+Marie+J+Blige.jpg>
- <https://www.soundandvision.com/images/413trash.2.jpg>
- <https://www.thenewyorkoptimist.net/uploads/6/6/7/3/66739453/4364186.jpg?668>
- <https://anotherimg-dazedgroup.netdna-ssl.com/640/azure/another-prod/340/6/346342.jpg>
- <https://www.artisticmoods.com/wp-content/uploads/Jose-Romussi8-492x600.jpg>
- <https://www.holliechastain.com/portfolio/oaosjdzird06a74b70e0cxecxejm9l>
- https://sebastianfoster.com/wp-content/uploads/2021/10/hc_gatheritup.jpg
- <http://www.la-critica.org/wp-content/uploads/2017/09/Anastasia-Savinova.jpg>
- https://wevux-imgs.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2015/12/13210355/5989313_orig-560x675.jpg
- https://payload.cargocollective.com/1/15/500808/10513930/LexmarkAIOScan63_1696.jpg
- <https://i.pinimg.com/originals/35/68/80/3568801109754635340261380597a832.jpg>
- <https://www.pinterest.es/pin/467670742553521439/>

- <https://i.pinimg.com/564x/8d/13/85/8d1385c119b189b2899d8581e4e9e2e1.jpg>
- <https://i.pinimg.com/564x/f2/85/e1/f285e1a1a660a8999d38f3ed009b2071.jpg>
- <https://www.evakalien.com/galerie-collage?pgid=iv6t336z-e6835701-b617-4be2-9716-c43a5a4d2648>
- <https://www.evakalien.com/galerie-collage?pgid=iv6t336z-65fb689a-1b5a-4ab7-ac1b-12644c558c55>
- <https://asemics.com/wp-content/uploads/2018/09/lisahochstein8.jpg>
- <https://i.pinimg.com/474x/81/d8/5c/81d85c23fa42092662c8776dff52afb9--mixed-media-collage-collage-art.jpg>
- <https://haroldhollingsworth.com/#/scopa/>
- <https://benlewisgiles.format.com/all-in-my-head#30>
- <https://benlewisgiles.format.com/all-in-my-head#31>
- <https://www.artisticmoods.com/wp-content/uploads/E3va-Magill-Oliver-Cover-740x360.jpg>
- <https://mymodernmet.com/wp/wp-content/uploads/2017/02/blooming-sketchbooks-Eva-Magill-Oliver-thumbnail.jpg>
- <https://i.pinimg.com/474x/6e/69/cc/6e69ccf3f1162bce8610b0fb4229f623.jpg>