

la aventura
de aprender

CÓMO HACER un collage

nteef

INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y DE
FORMACIÓN DEL PROFESORADO

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial
Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF)
Recursos Educativos Digitales

La **Aventura de Aprender** es un espacio de encuentro e intercambio en torno a los aprendizajes para descubrir **qué prácticas, atmósferas, espacios y agentes hacen funcionar las comunidades**; sus porqués y sus cómo o en otras palabras, sus anhelos y protocolos.

Este proyecto parte de unos presupuestos mínimos y fáciles de formular. El primero tiene que ver con la convicción de que **el conocimiento es una empresa colaborativa, colectiva, social y abierta**. El segundo abraza la idea de que **hay mucho conocimiento que no surge intramuros de la academia** o de cualquiera de las instituciones canónicas especializadas en su producción y difusión. Y por último, el tercero milita a favor de que **el conocimiento es una actividad más de hacer que de pensar** y menos argumentativa que experimental.

Estas guías didácticas tienen por objetivo **favorecer la puesta en marcha de proyectos colaborativos que conecten la actividad de las aulas con lo que ocurre fuera del recinto escolar**.

Sin aventura no hay aprendizaje, ya que las tareas de aprender y producir son cada vez más inseparables de las prácticas asociadas al compartir, colaborar y cooperar.

<http://laaventuradeaprender.intef.es>

Proyecto concebido y coordinado por

Antonio Lafuente

para INTEF

<https://intef.es>

Obra publicada con licencia de Creative Commons Reconocimiento-Compartir Igual 4.0

Licencia Internacional.

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Derechos de uso

El texto de esta guía ha sido creado expresamente para este artículo.

Foto de portada: collage digital para el proyecto Cartografías Surrealistas 20/20.
Sonar Silvestre @mirrorsofconsciousness. Licencia [CC-BY SA](#).

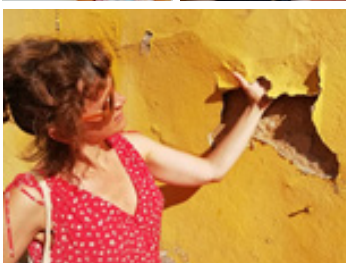
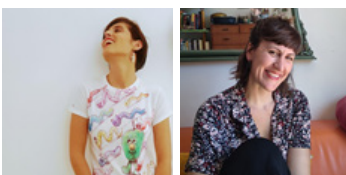
Para cualquier asunto relacionado con esta publicación contactar con:
Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado
C/Torrelaguna, 58. 28027 Madrid.
Tfno.: 91-377 83 00. Fax: 91-368 07 09
Correo electrónico: lada@educacion.gob.es

ÍNDICE

Introducción	4
Materiales	7
Pasos	8
Consejos	26
Recursos	27

QUIÉN HACE ESTA GUÍA

Esta guía la hacemos tres mujeres: una gallega, una catalana y una navarrica. Somos Adela, Ainara y Teresa. Nos formamos en historia del arte y en mediación artística [inter]cultural, compaginando estos quehaceres con la conservación y restauración, la curaduría, la educación artística, el trabajo social o las artes escénicas. Nuestra relación se forjó a través del collage y los mapas entre la virtualidad, el confinamiento y la desescalada. La pandemia nos aproximó en un mágico fluir de experiencias creativas y afectos gracias a @cartografiassurrealistas que ahora ponemos en común en esta guía sobre el collage. Un medio para explorar posibilidades de encuentro y transformación; una vía [y una vida] de expresión y experimentación en la que trazar puentes entre el arte y las personas que nos lleven a otros lugares; a lugares [comunes] en los que hacernos compañía buscando las maneras de [en]cajar. Este trío de mujeres norteñas quiere haceros chistar al ritmo del collage, recortando y pegando; y jugando a maravillarnos.

Adela Vázquez Veiga [1980],
Ainara Díaz Cots [1978] y
Teresa Rubio Jiménez [1977]

Instagram: [@AdelaVV](#), [@creactives.ma](#) y [@teresainblue](#)

Webs: <https://bicomun.org/>, <http://teresarubio.art>

INTRO DUCCIÓN

Abrimos esta puerta para explorar el arte de cortar y pegar, unir elementos diversos y crear un 'todas' unificado; un 'todas' colaborado; un collage que de cuenta de cosas que [nos] afectan. El collage es una técnica versátil, tanto que representa un mundo muy amplio y lleno de posibilidades. Nos permite unir cosas y personas para poner en común los elementos necesarios para vivir juntas -las cosas y las personas-. Hay muchos caminos para hacer collage. Esta guía es un ensamble que da cuenta de nuestras experiencias particulares y colectivas, navegando por las cuestiones más básicas que ofrece esta técnica pero tratando de vislumbrar los enfoques que nos importan, los referentes que nos inspiran, los materiales que encarnamos y las acciones cotidianas que [nos] afectan.

¿A qué nos referimos cuándo hablamos de collage?

HACER LA COLADA

El collage, del francés *coller* [pegar], fue una de las técnicas exploradas por el movimiento surrealista en los años 20 del siglo pasado entre las bambalinas de Georges Braque y Picasso que acuñaron el Cubismo e incorporaron el collage como técnica versátil. Pero el collage ya existía en otros términos y en otras prácticas. Los caligrafistas japoneses ya ensamblaban telas y papeles para crear fondos sobre los que escribir y preparar el 'camino de la escritura' o *shodō*. Durante la Edad Media, reciclar, pegar y cortar materiales para crear obras manuscritas, dibujadas o pintadas fue una práctica extendida. La pugna entre Picasso y Braque por ganarse el trono del collage es hija de la modernidad y víctima del eurocentrismo pero una cosa es cierta, los papeles pegados [*papiers collés*] fueron de inspiración para romper con los viejos papeles y crear algo nuevo para una nueva sociedad. Las vanguardias y sus ismos [dadaísmo, cubismo, surrealismo, futurismo, constructivismo, etc.] exploraban técnicas y, con ellas, nuevos

modos de estar en las cosas y con el mundo. Un mundo representado por sujetos masculinos a los que se suman nombres como André Breton, Dalí, Max Ernst, Marcel Duchamp, Richard Hamilton, Raoul Hausmann, Francis Picabia, entre otros. Un mundo que nosotras queremos liberar para mostrar a los sujetos femeninos que en el acto de poner la cola para pegar cosas demostraron que 'hacer la colada', en su expresión literal y figurada, no es cosa de mujeres como tampoco es cosa de hombres, hacer collage.

Hacer la colada supone entonces atrever[se] a [re]cortar el *status quo* para crear un nuevo estado de las cosas que implica poner a los cuerpos en relación y producir objetos que sean capaces de afectar[nos]. Hacer la colada es, en otras palabras, hacer collage.

¿Qué nos aporta hacer collage?

Sueños analógicos. Ainara Díaz Cots. Licencia [CC-BY SA 4.0](#)

COSAS ENCONTRADAS

Hacer collage nos da la posibilidad de explorar[
nos] en una faceta creativa en la que nuestros
cuerpos se ponen en relación con cosas y medios
que estuvieron en manos de otros cuerpos. Más
allá de una acción individual el collage nos invita a
colaborar, ya sea porque necesitamos unir cosas
o porque nos dejamos afectar por ellas, es decir,
nos importan porque serán útiles para nosotras y
nos permiten crear algo nuevo. Esas cosas traen
consigo una carga de significados, quizás huellas
que hablan del paso del tiempo, del uso, del inter-
cambio o de cosas por estrenar pero, en cualquier

COSAS PEGADAS

Cuando hacemos collage después de mucho
tiempo es común escuchar: "¡cómo me gustaba
hacer collage cuando era niña!". ¿Cuántas cosas
nos apasionaban que ahora quizás hemos dejado
de hacer?

Cosas improvisadas que adquieren un profundo
sentido cuando las ponemos en común.

Cosas imaginadas que se materializan y se con-
vierten en cosas reales.

Cosas que unen experiencias y se convierten en
cosas comunes.

Cosas que existieron; cosas abandonadas; cosas
nuevas, cosas viejas.

Cosas pasadas, presentes y futuras.

Cosas que al [re]cogerlas se [trans]forman en
(otra) cosa.

UNA COLA MUY LARGA

Los caminos para hacer collage son múltiples,
como lo son las formas para llegar a ellos. En casa
seguramente encontremos el material necesario
para comenzar. Los materiales para hacer un co-
llage son de bajo coste y a medida que empiezas
a hacerlo, aparecen otros que pueden ser útiles.
Esto nos evita conflictos con el cuidado del me-
dio ambiente, ya que nos da la oportunidad de
reutilizar materiales de todo tipo. Los más bási-
cos son unas tijeras, un bisturí sobre una tabla
de corte para cortar papel o tela o un cúter para
cartón o material más grueso, plástico por ejem-
plo. También puedes rasgar a mano y aprove-
char los bordes rugosos para dar volumen. Los
adhesivos o colantes son el vehículo para pegar
los trozos de cosas pero no siempre tienes que

caso, son cosas que [nos] afectan. Esto significa
que para hacer collage necesitamos materiales
y personas que los produzcan. La aportación de
este quehacer es inmensa porque podemos ha-
cerlo solas o con otras pero, de uno u otro modo,
siempre nos acompañarán las cosas que otros
han producido. Cosas que hemos recogido en la
basura, que nos ha donado alguien, que habí-
amos guardado, comprado o reciclado. Esas cosas
son producto de relaciones pasadas y presentes y
nos permitirán hacer una cosa 'otra' y resignificar
los *objets trouvés* (objetos encontrados).

En ocasiones, recortar y pegar se convierte en un
acto meramente técnico o un paso a seguir que
nos entretiene o nos reta, pero también puede
ser un acto político que nos enseñe a reclamar
algo; a hacer visible lo invisible; a improvisar sin
buscar un resultado dado o predeterminado; a
imaginar cómo podría ser ese desenlace; a poner
nuestra propia experiencia o la de otras personas
en el centro; a buscar cosas y a encontrarlas; a
tener curiosidad por las historias y las memorias
propias o de otras para recogerlas con afecto en
una [comun]ión de cosas que importan.

En definitiva, un collage es una suerte de cosas
pegadas.

¿Cómo podemos hacer collage?

pegar, también puedes superponer materiales,
colgarlos de un hilo o sujetarlos con las manos
en un juego que implique el movimiento. Los más
comunes son los adhesivos de barra o la famo-
sa cola blanca pero si necesitas pegar materiales
plásticos puedes usar un pegamento de contac-
to; los rotuladores negros son útiles porque pue-
des escribir o delinear sobre tu collage mientras
las ideas fluyen; también las pinturas acrílicas o
pinturas al agua, óleos, etc. y una serie de pince-
les finos y gruesos serán buenos acompañantes.
Además, las posibilidades de explorar la técnica
en formato digital nos transportará a un sinfín de
imaginarios. Ahora te contaremos los entresijos
del mundo material que hace posible el collage.
¡Ponéos a la cola que es larga y sinuosa!

MATERIALES

ALREDEDORES

Localiza los diferentes tipos de papel que te rodean: revistas, fotos, papeles, periódicos, fotocopias, libros. Considera también los folletos publicitarios, flyers, tickets del metro e incluso los sobres de las facturas.

MATERIA PRIMA

A nuestro alcance hay una infinidad de papel envolviendo la vida cotidiana como si fuera un regalo. La materia prima del collage se nos ofrece de manera inmediata y sencilla para ser convertida en algo nuevo. Pero, ¿cuál escoger?

SEDUCCIÓN

Prueba a cerrar los ojos y sentir esos papeles en tus dedos, percibir su tacto, su grosor, su olor a viejo o a tinta fresca. Observa la trama del papel antiguo y su color sepia o los colores flúor y brillantes y déjate seducir por imágenes, tipografías, palabras, diseños y colores, pues todo eso será tu material y un comienzo.

SENTIDOS

Ahora prepara tu cuerpo para un encuentro y pasad un tiempo juntas a fin de conoceros e intimar. ¿Cuántos lenguajes podríais inventar? Prueba a decirle algo con tinta, pintura o rotulador. Escúchalo también. Acarícialo con las tijeras o practica la cirugía con el bisturí; pliégallo, rásgalo, troquéalo, arrúgalo. Y búscale compañía.

COMBINACIONES MÚLTIPLES

Podrías seguir explorando en tu mundo y sin poner filtro ni juicio, escoger aquello que te guiña un ojo y salta a tu mano: un trozo de madera, aquella piedra, las hojas de los árboles, unos hilos. Entonces juega a combinar todo ello hasta que algunas piezas encajen entre ellas y contigo.

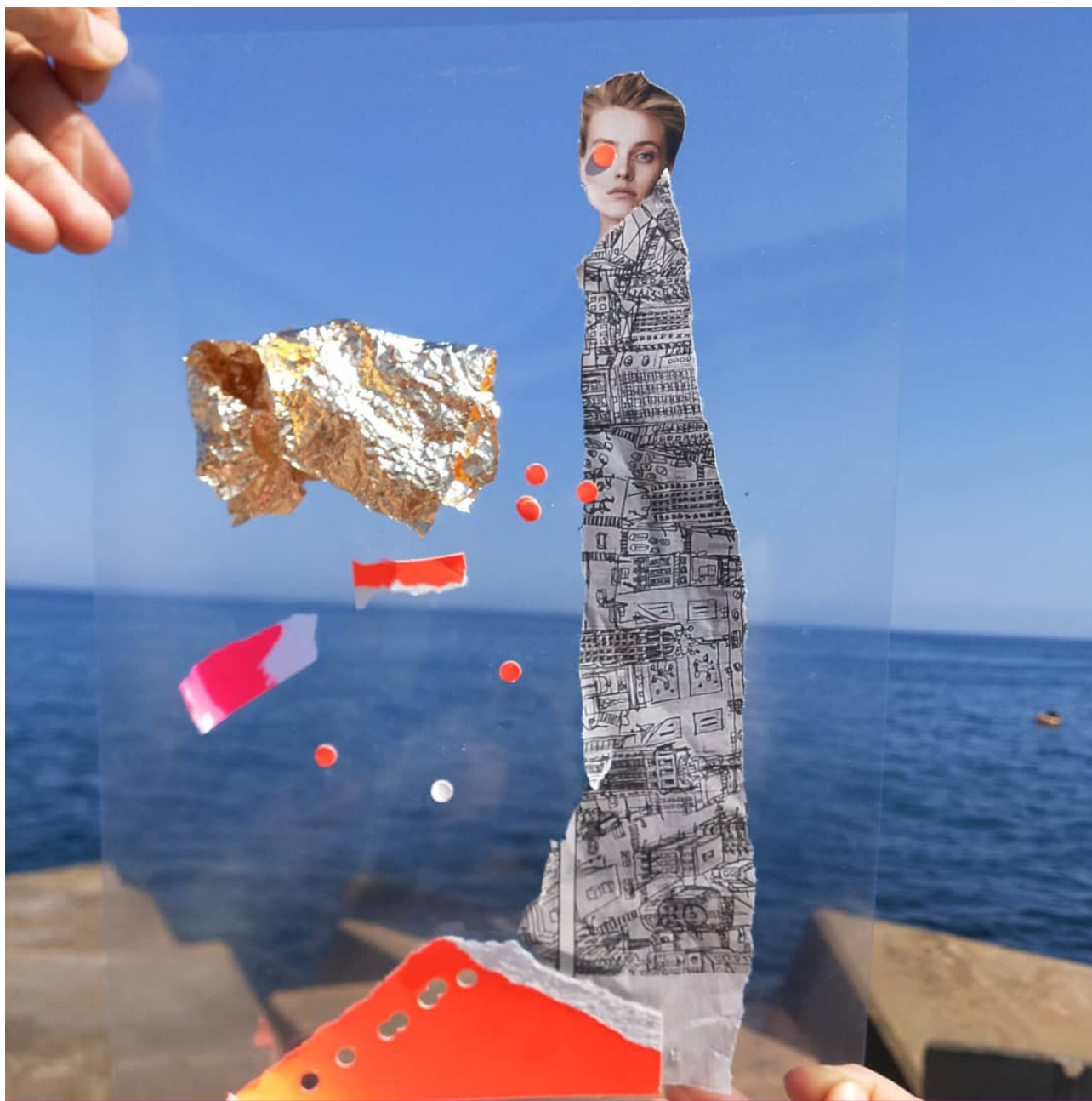
JUEGO E IMAGINACIÓN

El collage es ese espacio de juego seguro donde todo el material es posible y cuya partida consiste en consumir un idilio y en llegar a un sitio donde nunca habías estado. Desde allí podrías salir a la calle e imaginar que la ciudad es un fondo y tu un recorte, y seguir jugando.

PASOS

ARQUEOLOGÍA DEL COLLAGE

Un primer paso para hacer collage consiste en buscar historias. La historia en el collage es importante porque más allá de narrar un pasado -remoto- o un presente -inmediato- nos muestra maneras de representar el mundo a través de objetos tangibles y esto es, en definitiva, lo que hacemos con el collage.

Transparencia. Teresa Rubio Jiménez. Licencia [CC-BY SA 4.0](#)

La obsesión por el hallazgo se remonta a tiempos memorables. Se suele relacionar la Arqueología con la búsqueda de 'tesoros' sin comprender, realmente, cuál es su búsqueda. Algo similar sucede con las cosas que usamos para hacer collage, muchas veces no las comprendemos pero sabemos que sirvieron para algo y que pueden ser útiles de nuevo. Las vanguardias artísticas hallaron nuevas técnicas con las que explorar otros caminos y posicionarse 'al frente' de un movimiento cultural ampliando su repertorio material, practicando la interdisciplina o dejando paso al azar como punto de arranque en sus creaciones. Pero el collage

no es una crónica, como tampoco una ciencia. El collage es un medio que nos sirve para resignificar y crear nuevas historias a través de retazos de cosas. Y así como cada retazo tiene su propia historia y contexto original, a partir de esas imágenes -en un principio ajenas a nosotras- hacemos nuestra propia arqueología emocional. Cada imagen escogida conecta con nuestro inconsciente y, reformulándolas en un nuevo collage, estamos hablando de nosotras; es decir, contamos nuestra historia personal.

¡El collage es una artesanía!

GENTE COLLAGE

Hay gente que hizo, hace y hará collage. Para hacer collage no tienes que tomar como referencia ninguna obra ni a ninguna artista pero hay gente que nos muestra caminos posibles. De lo que se trata, en mayor medida, es de dar valor a la experiencia. En la introducción de esta guía mencionamos a algunas personas que resonaron en el mundo del arte de vanguardia e hicieron collage, pero en este espacio queremos hablar de gente en femenino.

Una mujer que ha trascendido en la tarea de hacer collage fue Hannah Höch [1889-1978], quien formó parte del movimiento dadaísta y exploró la técnica del fotomontaje, hermana del collage, que consiste en unir o superponer fotografías en una anarquía visual o *visueller anarchie*. Höch denunció la sociedad misógina de su tiempo reclamando a mujeres nuevas, independientes y libres, y redefiniendo sus cuerpos. Su búsqueda por cambiar la mirada sobre las mujeres a través de sus fotomontajes fue reveladora y revolucionaria.

Junto a Höch, Remedios Varo, Maruja Mallo, Leonora Carrington, Kati Horna, Frida Kahlo, Dorothea Tanning, Dora Maar, Eileen Agar, Toyen, María Izquierdo, Sofía Bassi, Nahui Ollin, Claude Cahun, Valentine Hugo, Alice Rahon, Meret Oppenheim, Elisa Breton, Maya Deeren, Leonor Fini o Valentine Penrose, formaron parte del movimiento surrealista yendo más allá del cine, la literatura, la pintura, la escultura o la fotografía y representando a una generación que habitó sus propias raíces y las del exilio. Un exilio que llevó a Remedios Varo, Leonora Carrington o Kati Horna a México en los años 40. Casi todas hicieron collage como un modo de explorar[se] a sí mismas en su relación con el mundo y con el propio movimiento, en un afán de romper con la construcción subjetiva del hombre y preguntarse cuál es el papel de la mujer en el Surrealismo.

Collage de agradecimiento a Hannah Höch sobre una fotografía de su casa en Alemania.
Hecho en confinamiento por Teresa Rubio Jiménez. Licencia [CC-BY SA 4.0](#)

Una de las hacedoras contemporáneas de collage que nos inspira es Rebeca Elizegi, quien reivindica el trabajo manual poniendo a la mujer en el centro de sus obras y cree en el arte como motor de cambio social. Trabaja mayoritariamente con objetos encontrados [*ready made*] y siluetea sus obras sobre soportes rígidos dotándolas de un

cierto volumen, como si el collage tradicional hecho a mano se convirtiese en una escultura. Además de Elizegi, Katrien de Blauwer, Vlatka Horvat o Ira Lombardia son importantes referentes.

Ellas, fueron solo algunas, hay muchas más y aquí no cabrían todas.

PROPUESTA:

Investiga sobre alguna mujer que haga collage y reflexiona sobre su historia, su contexto, sus procesos creativos y sus obras.

LANZAR(SE) AL VACÍO

La persona inexperta en técnicas artísticas encontrará en el collage un lugar dónde atreverse a explorar imágenes, combinarlas y modificarlas sin miedo al error. El collage posibilita el juego y activa un sinfín de conexiones simbólicas a través de las imágenes y las experiencias personales.

Si además de utilizar el collage como un medio de libre expresión queremos darle calidad visual y atraer la atención de la espectadora, podemos seguir algunos consejos técnicos. A continuación os daremos algunos teniendo en cuenta que las posibilidades del collage son infinitas.

El **formato** encuadra la imagen y permite controlar la composición:

- Vertical: se relaciona con la posición de la figura humana y nos lleva a entablar un diálogo con la obra. Sugiere proximidad, fortaleza y misterio.
- Horizontal: es un formato que nos acerca a lo narrativo, a mover la mirada de un extremo al otro de la imagen. Sugiere estabilidad y lejanía.
- Cuadrado: la mirada se mueve en todas las direcciones de la obra pero acaba buscando descanso en algún punto concreto. Sugiere serenidad y neutralidad.
- Circular: transmite equilibrio, dinamismo y expansión.

Estos son los formatos más comunes pero también podemos optar por formatos irregulares o móviles cuyos límites (si los hay) jueguen con el contenido de la obra, dándole más sentido. Antes

Collage efímero cuyos elementos bailan con la vibración del soporte y del viento. Teresa Rubio Jiménez.

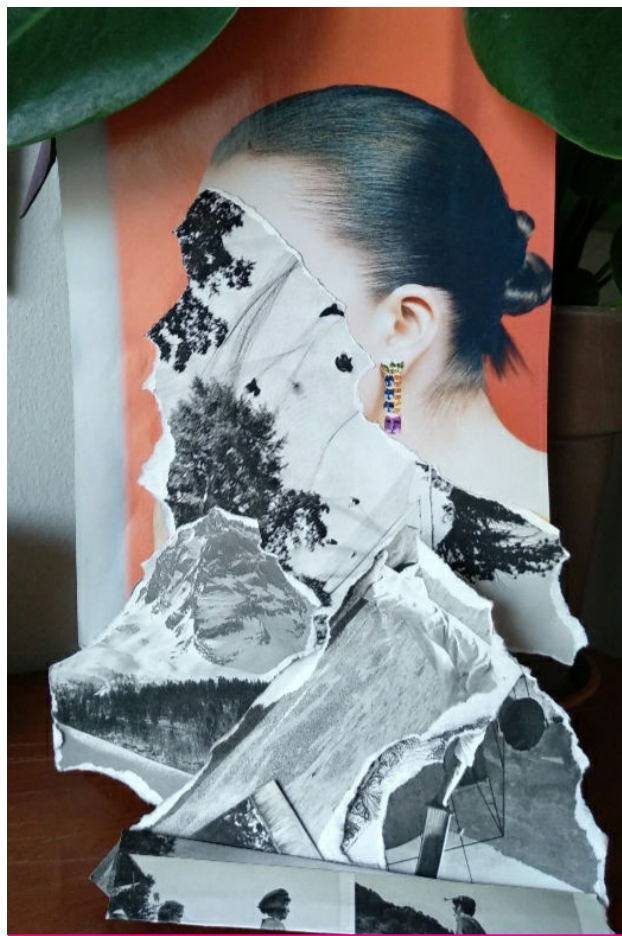
Licencia [CC BY-SA](#)

PROPUESTA:

¡Pruébalo tú misma! Recicla materiales que tengas en casa y prueba a hacer alguna composición libre con ellos. Piensa qué formato es el más adecuado para ti o si, por el contrario, optas por el movimiento de la obra.

La composición es el proceso de ordenación de los elementos de una obra para crear coherencia formal y equilibrio. Podríamos extendernos mucho en este tema pero preferimos que lo experimentes tú misma.

de escoger un formato concreto recomendamos tener una idea de qué emoción-mensaje queremos transmitir; de lo contrario nuestra creación podría quedar condicionada por el encuadre.

Collage de desescalada, ejemplo de un formato adaptado al contenido. Obra tridimensional y móvil. Ainara Díaz Cots.

Licencia [CC BY-SA](#)

PROPUESTA:

Recorta dos o tres figuras y hazte con un par de fondos, uno con mucho detalle y otro neutro. Prueba diferentes posiciones y combinaciones de los recortes sobre el fondo y observa ¿qué sensaciones te transmite? ¿En qué posición las figuras tienen más peso y en cuál de ellas se ven más ligeras? ¿Qué elementos atraen el foco de tu mirada? ¿Te parece que la composición está equilibrada? ¿Hay perspectiva? ¿Hay un exceso de información o se distinguen todas las partes?

La producción artística se convierte en mediadora entre el mundo interior del sujeto y el mundo que lo rodea, siendo una vía de comunicación para narrar experiencias personales o emociones en tercera persona. Como medio narrativo que es, podemos introducir en nuestros collages herramientas del lenguaje literario en forma de **retórica visual**.

¿CÓMO LO HACEMOS?

Jugando con las imágenes más allá de su sentido literal y convirtiendo nuestras imágenes en poemas visuales. Os mostramos algunos ejemplos:

1. **La metáfora** utiliza un objeto con un significado distinto o en un contexto diferente al que es habitual.
2. **La personificación** asigna cualidades humanas a objetos inanimados o a seres irracionales.

Metáfora. Ainara Díaz Cots. Licencia CC BY-SA

3. **La hipérbole** exagera el tamaño o la importancia de un elemento para resaltar una idea.
4. **La repetición** muestra una imagen multiplicada para resaltar un mensaje.
5. **La paradoja** une dos ideas opuestas que resultan contradictorias para causar asombro e invitar a la reflexión.

Paradoja. Ainara Díaz Cots. Licencia CC BY-SA

PROPUESTA:

Crea un collage con cada una de estas figuras retóricas o combínalas.

Dejamos a un lado el planteamiento formal para entrar en contacto con los materiales, esos tesoros encontrados que vamos a manipular con nuestras propias manos. Entraremos en diálogo con las texturas, los olores, los colores y con las conexiones que nos remiten a nuestras propias vivencias. Es momento de dar forma a esos objetos para resignificarlos en una nueva obra. A continuación te mostramos algunas de las maneras de hacerlo:

- **Corte y rasgado:** podemos seleccionar nuestras imágenes en papel o cartón cortándolas con unas tijeras, un bisturí o un cutter sobre una tabla de corte para obtener un perfil limpio o rasgar con las manos el material y obtener texturas irregulares que harán vibrar nuestra obra.
- No sólo podemos cortar los contornos de las figuras que vamos a usar sino que podemos abrir espacios en nuestro collage a través del **calado**, aberturas para mirar a través de ellas o para colocar un fondo neutro u otra imagen en segundo plano.
- El **doblado** consiste en plegar el papel en diferentes dobles de manera que las imágenes se encogen y deforman.

- Otra manera de superponer imágenes en busca de nuevas posibilidades es colocar una **transparencia** sobre otro papel para conseguir texturas más vaporosas o efectos difuminados. Prueba también a mirar un collage a contraluz, si el papel no es muy grueso verás como a menudo la cara y la contra de un mismo papel se superponen.
- **Bordado:** al ser el papel un material maleable es posible utilizarlo como una tela y aplicar sobre él técnicas propias del trabajo textil. ¿Imaginas cómo sería dibujar con hilo?
- **Las tres dimensiones:** ¿has probado a transformar la bidimensionalidad del papel en un volumen? La ductilidad del papel permite arrugarlo, manipularlo y convertirlo en un objeto en 3D que puede combinarse con fondos planos consiguiendo profundidad.
- La utilización del **texto** en la creación del collage es un recurso frecuente, no sólo por lo que pueda aportar en términos de significado, sino también por la grafía del texto y de las letras que funciona, a su vez, como una imagen o un dibujo.
- La **técnica mixta** consiste en la utilización y combinación libre de diferentes materiales y técnicas en un mismo trabajo.
- El **vídeo collage** es una práctica digital que consiste en dar movimiento a las partes de un collage y a las que se puede sumar una capa de sonido.
- La técnica del **fotomontaje** permitía componer nuevas imágenes a través del revelado de negativos superpuestos o ensamblados a modo de collage. Hoy en día disponemos de una gran variedad de herramientas digitales como el programa de edición de imágenes Adobe Photoshop o aplicaciones gratuitas para usar en nuestro Smartphone; aunque si disponemos de un laboratorio fotográfico podemos seguir jugando a la manera de antaño.

PROPUESTA:

Ahora que tienes todos estos recursos es tu oportunidad para experimentar con estas técnicas y descubrir otras en el camino. Hazte con materiales varios y piensa formas de manipularlos y presentarlos en tu collage.

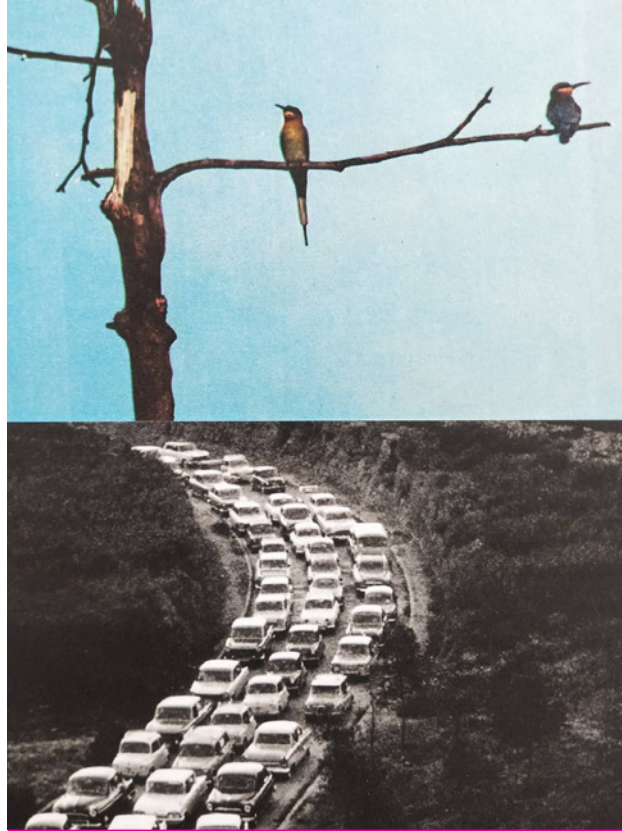
Plegado.Teresa Jiménez Rubio. Licencia [CC BY-SA](#)

Intervención con rotulador.Teresa Jiménez Rubio. Licencia [CC BY-SA](#)

Otros materiales. Teresa Jiménez Rubio. Licencia [CC BY-SA](#)

Unir dos soledades. Teresa Jiménez Rubio. Licencia [CC BY-SA](#)

Transparencia. Teresa Jiménez Rubio. Licencia [CC BY-SA](#)

Collage con objetos. Teresa Jiménez Rubio. Licencia [CC BY-SA](#)

Como podéis ver, las posibilidades técnicas del collage son infinitas pero no sería posible hacerlo sin reciclar materiales. Hacer acopio de papeles, revistas, periódicos, fotos, postales, hojas, cartulinas y otros materiales será tarea fundamental para la base de tu hacer. Materiales que son soporte y medio, al mismo tiempo, y que unidos

crean historias y materializan sueños que ponemos en común con nosotras y con otras. A veces, mientras recortas papeles para pegar sobre un viejo cartón te dejas llevar por la intuición y comienzas a encontrar cosas que integrar a lo que estás haciendo. En el hacer está la clave pero es un hacer sin rumbo fijo, abierto a lo desconocido.

EL MARIDAJE DEL COLLAGE

PARA PROVOCAR SUEÑOS ERÓTICOS

Ingredientes:

Un kilo de raíz fuerte
Tres gallinas blancas
Una cabeza de ajos
Cuatro kilos de miel
Un espejo
Dos hígados de ternera
Un ladrillo
Dos pinzas para ropa
Un corsé con ballenas
Dos bigotes postizos
Sombreros al gusto

Remedios Varo. *Cartas, sueños y otros textos.*

El collage es un remix de cosas y de relaciones con esas cosas. Para iniciar un collage es importante poner sobre la mesa los ingredientes pero eso no significa que haya una única receta, sino muchas recetas. El collage integra los dones de la persona que lo hace y éstos se hacen visibles desde lo más íntimo. Cuando la espontaneidad entra en juego, se abre camino hacia algo impensable: hacia lo desconocido y lo por venir.

El collage también puede mezclarse con otras técnicas. Así, los artistas surrealistas nos mostraban cadáveres exquisitos; un juego divertido de palabras y dibujos que, de manera similar al collage, consiste en recoger el cadáver que crea otra persona para unirlo con el de otras creadoras y así, sucesivamente, crear uno solo gracias a la colaboración. El cadáver exquisito fue, junto con el collage, una de las técnicas madre del movimiento surrealista y se basaba en un juego de mesa [Consecuencias] cuyo proceso, automático muchas veces, consistía en escribir o dibujar en hojas de papel, doblarlo y dar el turno a otra persona para que lo continúe.

Otra de las técnicas que marida con el collage es el caligrama, un poema visual y una forma de palabras en un espacio que previamente escogimos. Para hacer un caligrama no necesariamente tenemos que dibujar o calcar una silueta pero puede ser un buen punto de partida. En la imagen, calcamos una de las figuras femeninas que pintó Remedios Varo en 1962 en su obra "Tránsito en espiral". Los materiales que necesitamos para hacer un caligrama son un lápiz, alguna figura que queramos dibujar o calcar, un plumón negro o de algún color resultón, un hoja semitransparente y una ventana por la que entre la luz que nos sirva de calco.

El collage es un maridaje y casa muy bien con el cadáver exquisito, el caligrama o la escritura automática pero sus posibilidades son infinitas; es cuestión de experimentar.

PROPUESTA:

Haz un collage en el que intervengan otras técnicas.

Caligrama sobre obra de Remedios Varo Adela Vázquez Veiga.
Licencia Dominio Público

EL CUERPO ENCARNADO

Habitamos un cuerpo cuya frontera es la piel, una piel extendida al mundo cuya permeabilidad permite la penetración de estímulos y de marcas en forma de herida. En la vida no podemos evitar la relación cuerpo-mente-medio ambiente. Ese cuerpo con su peso, textura, temperatura, respiración, movimiento, emoción y experiencia deja huella en nuestras creaciones.

La mediación artística es una forma de acompañamiento que utiliza el arte como herramienta para la transformación social. El proceso creativo permite que las experiencias de esos cuerpos se proyecten en la obra de arte y a través de la palabra poner nombre a las emociones. A continuación mostramos los ingredientes necesarios para que ese proceso sea transformador:

Espacio v.1. Ainara Díaz Cots. Licencia [CC BY-SA](#)

- Persona mediadora.
- Grupo de personas diversas.
- Consignas- pretextos.
- Sesiones periódicas de 2 horas: La regularidad nos permitirá una evolución personal y grupal.
- Estructura de las sesiones: Espacio de

bienvenida/ Espacio de creación-juego/ Espacio de reflexión compartida.

- Un espacio de libertad, seguro y sin juicios nos permitirá sentirnos cómodas y crear sin miedo al error.
- Importancia del proceso por encima del resultado.

PROPUESTA:

1. Busca un grupo de personas para compartir un espacio de creación a través de la técnica del collage.
2. No es necesario que os conozcáis entre vosotras, incluso puede ser más rico si sois completas desconocidas.
3. Es recomendable que sea un grupo regular y estable para que se sienta como un espacio confortable y seguro, y pueda haber un proceso transformador.
4. ¡Compartid una consigna con el grupo y empezad a jugar!
5. Una vez finalizada la obra compartid reflexiones sobre vuestro propio collage y escuchad lo que tienen que contar las demás sobre sus obras en un espacio dónde compartir vulnerabilidades, dónde aprender a afectarse.

EXPERIENCIA:

En el verano de 2017 se realizó en la playa de Sitges (Barcelona) la jornada Surf Art donde se combinaron talleres de artes plásticas, danza y surf destinados a personas con discapacidad intelectual. El arte como herramienta transformadora nos sirve para trabajar la expresión individual y colectiva y

el trabajo con grupos en riesgo de exclusión social nos trae fantásticos resultados. En un taller improvisado frente al mar decidimos utilizar la técnica del collage para fomentar el reciclaje y por ser una técnica accesible a cualquier persona.

MATERIALES:

- Cartulinas de colores
- Revistas
- Pegamento en barra
- Tijeras
- Ceras de colores

CONSIGNA: ¿CÓMO ES TU MAR?

Cada participante representó cómo se imaginaba ese mar propio cortando, pegando y dibujando sobre el collage. ¡Ahí ocurrió el juego individual y colectivo! Al final de la sesión compartieron su obra con el grupo a través de la palabra.

Dani, una persona con trastorno del espectro autista, quiso que en su mar hubiera una línea de metro, concretamente la Línea 1, con todas sus estaciones. Y en cada una de ellas un puesto para comer jamón del bueno y cervecita fresca. Como no encontró ningún metro en las revistas lo solucionó dibujándolo. De esta manera cada una de las participantes encontró soluciones creativas a los pequeños inconvenientes que les surgían al realizar su obra. Buscar posibilidades y soluciones, mostrarse, escucharse, emocionarse... ¡Cómo la vida misma!

Taller de collage. Ainara Díaz. Licencia libre

MAPEO [COLLAGE]BORATIVO

Nos gusta pensar que el collage es un mapa que te lleva a muchos lugares, algunos por descubrir. Al mismo tiempo, nos gusta pensar que los mapas son collage y no representan una única manera de ver el mundo. Por ejemplo, el arte cartográfico o arte con mapas nos habla de las posibilidades de comprender y modificar los mapas; como los mapas antropomórficos publicados por el Dr. William Harvey [Aleph] en 1968 en el *Geographical Fun Atlas* (Atlas de diversión geográfica).¹ De estos se derivó la práctica de hacer mapas antropomórficos que se extendió por Europa durante la Primera Guerra Mundial representando estereotipos de los países del continente en clave humorística.

¹ <http://espejo-ludico.blogspot.com/2015/10/mapas-antropomorficos-de-europa-en-la.html>

Logo CS2020 hecho mediante la técnica del cadáver exquisito.
Adela Vázquez Veiga. Dominio Público

Como experiencia particular os hablamos de Cartografías Surrealistas 20/20, una investigación enfocada en la creación de un archivo cartográfico de mujeres artistas que participaron en el Surrealismo entre dos territorios, Cataluña y México, desde la década de 1920. El proyecto fue ganador del Fondo de Diversidad Cultural del Casal Català de la Península de Yucatán y se centró en recoger datos sobre la vida y obra de mujeres artistas catalanas y mexicanas, vinculadas a ambos territorios desde la década de 1920, en un mapeo colaborativo que inspirase a otras personas a crear nuevas obras e imaginarios a partir de técnicas acuñadas por el movimiento surrealista. En un año, el 2020, en que la realidad de una pandemia se manifiesta diariamente y se escuchan

expresiones como '2020 es un año surrealista' o 'todo es muy raro', quisimos dar cuenta de esas rarezas, de esos absurdos y de esos surrealismos a través de la creatividad de diversas mujeres que pusieron en práctica los cadáveres exquisitos, los caligramas, el collage o los fotomontajes y crearon imaginarios de un mundo 'nuevo' para caminar, juntas, hacia otros felices años 20 en un surrealista 2020. Una investigación con forma de collage mapeado que se creó en confinamiento para pensar la diversidad y hacer de la vida un mapa afectivo, femenino, cariñoso y creativo en un manto de surrealidades gracias a la alquimia y la magia de creadoras contemporáneas, mucho más que musas, mucho más que artistas y surrealistas... hechiceras.

PROPUESTA:

Haz un mapeo collage[borativo].

¿QUÉ ES?

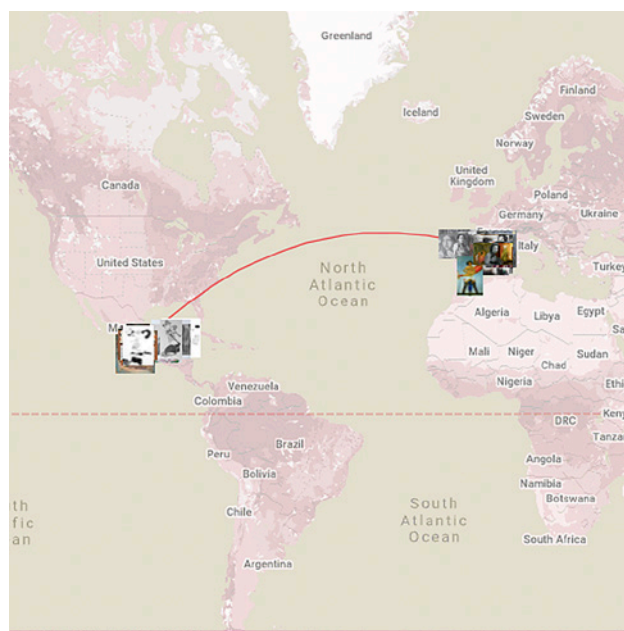
El mapeo collage[borativo] es una herramienta que permite situar historias de vida, procesos creativos y obras de gente que hizo, hace o hará collage a lo largo del mundo.

¿PARA QUÉ SIRVE?

- Mapear experiencias -vida, obra, procesos creativos, etc.-.
- Hacer mapas y hacer collage.
- Abrir los mapas y los collage al mundo.

¿CÓMO FUNCIONA?

1. Define qué quieres mapear, para qué y con quiénes vas a hacerlo.
2. Escribe previamente una batería de preguntas guía que te permitan concretar el paso anterior.
3. Escoge la plataforma de mapeo digital que más te guste.
4. Diseña los temas que quieres mapear.
5. Dibuja iconografía asociada a los temas para señalar cosas sobre el mapa.
6. Promueve una comunidad de aprendizaje.
7. Explica de manera concisa qué es y para qué sirve un mapeo (collage)borativo.
8. Comparte los resultados en dominio público y abre el mapeo al mundo para que otras lo continúen.

Mapa del proyecto Cartografías Surrealistas 20/20.
Adela Vázquez Veiga. Licencia [CC-BY SA](#).

MATERIAL NECESARIO:

plataformas de mapeo digital como Google My Maps o Scribble Maps.

TIEMPO ESTIMADO:

1 mes. Se puede ampliar el tiempo según las necesidades.

EFEECTO COLLAGE

El collage tiene su efecto en los afectos y se convierte en un don que puede animar a otras personas a cortar y pegar para dejar[-nos] afectar. Entonces podemos pensar que el collage, una de las técnicas madre del movimiento dadaísta, es un medio para afectar los estados de ánimo.

El efecto collage, como el efecto mariposa, nos habla de que hacer collage es expandir su efecto en otro lugar del mundo, convirtiéndose en un collage expandido.

PROPUESTA:

Haz un afecto[collage] antes, durante y después de hacer collage. Suele ser una herramienta bonita para compartir con otras personas después de terminar vuestros collages.

¿QUÉ ES?

El afecto[collage] es una técnica colaborativa que consiste en aplicar el afectómetro -derivado del animómetro de Tejeredes- y medir afectos positivos, negativos o neutros antes, durante y después de la práctica del collage en una línea de porcentaje.

¿PARA QUÉ SIRVE?

- Conocer cómo influye hacer collage en mi ánimo.
- Hacer un collage de afectos con otras personas.
- Vislumbrar qué tenemos en común y hablar de ello.
- Crear comunidades de afectadas.

¿CÓMO FUNCIONA?

1. Dibuja un afectómetro en una cartulina blanca o en el suelo, o imprímelo.
2. Escribe dos preguntas guía, tipo: ¿en qué te ha afectado hacer collage? ¿en qué porcentaje?

3. Conformar grupos de no más de 10 personas por afectómetro.
4. Explica qué es, para qué sirve el afectómetro y cuál es la finalidad del afecto[collage].
5. Cada persona escribirá 2 afectaciones en dos post it para colocarlas libremente en la línea de porcentaje -negativa del 0 al 50%, neutra 50% y positiva del 50 al 100%-.
6. Crea un círculo para compartir los afectos que tenéis en común.
7. Una persona por grupo compartirá las reflexiones compartidas en cada afectómetro.

MATERIAL NECESARIO:

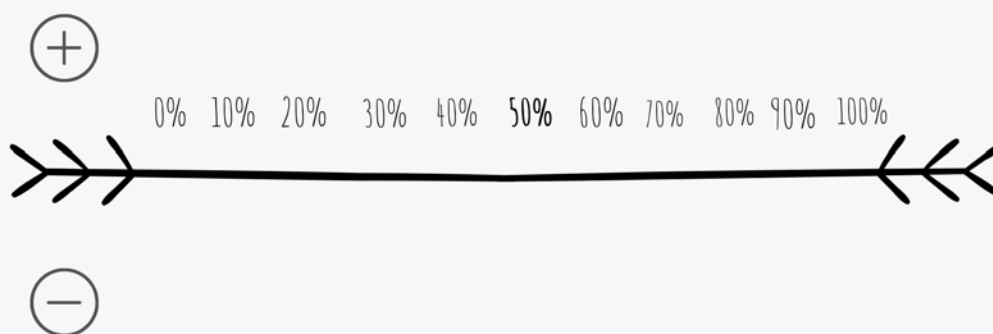
cartulina blanca, rotulador negro, post its de colores, cinta adhesiva y tizas.

TIEMPO ESTIMADO:

30 minutos. Repítelo las veces que sea necesario.

AFFECTÓMETRO

SITUÁ LAS AFECTACIONES POSITIVAS POR ENCIMA DE LA LÍNEA DE PORCENTAJE Y LAS NEGATIVAS POR DEBAJO.
LA LÍNEA DE PORCENTAJE SIRVE PARA SEÑALAR EN QUÉ MEDIDA TE AFECTA ALGO - MUCHO 100% Ó POCO 0%-.

4

EL MARIDAJE
DEL COLLAGE

5

EL CUERPO
ENCARNADO

3

LANZAR(SE) AL VACÍO

2

GENTE
COLLAGE

6

MAPEO
[COLLAGE]
BORATIVO

1

ARQUEOLOGÍA
DEL COLLAGE

7

EFFECTO
COLLAGE

RESUMEN

CONSEJOS

BUSCA Y ENCUENTRA

Recicla y busca materiales que puedas intercambiar con otras personas.

DUDA

No tengas miedo a dudar, un collage siempre admite pruebas y las superpone para crear un nuevo significado.

CONFÍA Y DÉJATE AFECTAR

Confía en los materiales que tienes al alcance como si fuesen restos que otras personas usaron y que llegaron a ti porque estabas destinada a ellos.

EXPANDE TU COLLAGE

!Desplaza la mirada-collage al mundo entero! Ahora que has practicado la composición, el encuadre y las posibilidades de esta técnica, explora lo que te rodea y juega a hacer collage con todo lo que encuentres.

UTILIZA LOS RESTOS

Valora esos trocitos de papel que normalmente acaban en la basura al final de un recorte. Acostumbran a tener formas singulares e inesperadas y aportan un registro muy sugerente.

EXPLORA EL ARTE DE COLABORAR

Haz collage con otras personas. Únete a algún colectivo o crea una comunidad de hacedoras de collage.

COMPARTE Y REMEZCLA

Abre tu collage y compártelo para que otras lo modifiquen.

PRACTICA EL DON

¡Regala un collage!

RECURSOS

• CUENTAS QUE SEGUIMOS

@cartografiassurrealistas | @mujeresquecortanypegan | @femmecollage | @rasgaclubdecollage
@collagexcollective | @circulodelcollage | @thecollageclub | @pariscollagecollective
@rojoypunto | @collage_art_latam | @theweirdshowofficial | @maxomatic | @eric.winkowski

• MUJERES QUE HACEN COLLAGE

<https://mujeresquecortanypegan.com/>

<http://rbkcollage.com/rebeka-elizegi/>

<https://adrianabermudez.com/>

• MAPAS Y MAPEOS

Cartografías Surrealistas 20/20. <https://bit.ly/cartografiassurrealistas2020>

Geographical Fun Atlas [1968]. <http://bit.ly/GeographicalFunAtlas>

• PARA VER Y ESCUCHAR

El collage por EducaThyssen. <https://www.youtube.com/watch?v=jWjmVYNPFQo>

• PARA LEER

Abellán, Miquel [2013]. *Collage. Illustrations Cut & Paste*. Barcelona: Instituto Monsa Ed. S.A.

Bush, Dennis H. et al. [2013]. *The Age of Collage: Contemporary Collage in Modern Art*. Berlín: Gestalten.

Elizegi, Rebeka [2017]. *Collage Terapia. La felicidad a golpe de tijera*. Barcelona: Promopress.

——— [2019]. *Collage by Women: 50 Essential Contemporary Artists*. Barcelona: Promopress.

Iscan, Ferit [1988]. *Así se hace un collage*. Barcelona: Parramon Ed. S.A.

Moore, Alannah [2017]. *Collage*. Descubre los trucos e ideas de los grandes maestros contemporáneos. Barcelona: Promopress.

la aventura
de aprender