

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

El collage como estrategia de renovación formal en la pintura

Apellidos, nombre	Mestre-Froissard, Joël (joemesfr@pin.upv.es) Aldás-Ruiz, Joaquín (aldas@pin.upv.es)
Departamento	PINTURA
Centro	Universidad Politécnica de Valencia

Resumen de las ideas clave

En este artículo estudiaremos el empleo del *collage* no sólo como técnica o procedimiento, sino también como estrategia de renovación formal aplicada a la pintura contemporánea. Partiendo de una breve argumentación teórica, en la que podemos encontrar referencias conceptuales y formales, se plantea un interesante ejercicio como práctica.

1. Introducción
2. Objetivos
3. Desarrollo
3.1 Elección del soporte y el formato
3.2 Selección y recorte de imágenes
3.3 El <i>collage</i> como método indirecto para pintura
5. Conclusión
6. Bibliografía

Tabla 1

1 Introducción

Tradicionalmente la pintura ha empleado como referente una observación e interpretación de la realidad a través de la naturaleza y su entorno. En la actualidad, y desde hace más de un siglo, la imagen técnica nos ha proporcionado un nuevo escenario de análisis y contemplación a través de la publicidad y los diferentes medios de comunicación.

Las primeras manifestaciones artísticas en este sentido tuvieron lugar durante los movimientos de vanguardia a principios del siglo XX, concretamente a partir del cubismo, el dadaísmo y el surrealismo. El *collage*¹ fue el procedimiento y la técnica que mejor respondía a las inquietudes creativas de aquel momento siendo empleado desde puntos de vista conceptuales, experimentales y formales muy distintos. La imagen mediática puede ser empleada en ocasiones como fotomontaje a un nivel representacional y en otras mediante asociaciones libres de un modo abstracto. Son fragmentos de un nuevo paisaje que actúan de anclaje entre nosotros y el mundo

¹ Es una técnica pictórica que adhiere a un soporte elementos bidimensionales (papeles, fotografías, telas, etc...). El termino *collage* proviene del francés *coller*=pegar. El *collage* implica como derivado el *decollage*, que no es más que un intento de desencolado y por tanto la vibración de restos de imagen y color sobre el soporte. Aunque existen antecedentes en el arte japonés, hacia el siglo XII, son las siluetas recortadas en papel de J.C. Lavater a finales del XVIII o las de Philip Otto Runge y Hans Christian Andersen en el XIX, las que de algún modo activan y anticipan el sentido de representación de un modo tan sintético. La utilización de esta técnica durante el periodo cubista de Picasso, Braque o Juan Gris fue determinante, así como la obra Merz de Kurt Schwitters durante el periodo dadaísta.

real. Hoy más que nunca, la fotografía, la publicidad, la imagen audiovisual a través de los medios de comunicación de masas y las redes sociales, nos muestran una realidad heterogénea y una amplia diversidad de asociaciones en interacción, *siempre en relación con el afuera*. (Deleuze, 2013)

Posiblemente lo que todo comenzó como una broma, fruto del azar y de la ironía de Picasso cuando en 1912 introdujo un pedazo de tela encerada (hule) en el bodegón *Naturaleza muerta con trenzado de silla*, el artista malagueño liberó la investigación con materiales diversos estableciendo nuevas relaciones espaciales y de profundidad en la composición bidimensional, dinamizando los tratamientos de superficie, redescubriendo los valores de los materiales y herramientas por ellos mismos, apartados de sus finalidades representativas. Para Johannes Itten, una de las figuras más destacadas de la Escuela Bauhaus, el collage se manifiesta también como un terreno experimental y sorprendente: *“Yo dibujo (pego) una realidad sobre la superficie. Y lo hago de tal manera que la distribución de la masa se realiza según nuestra sensación... Si reproduzco esto que he pegado con los medios de un pintor, esto es, con colores, recibe un mayor realismo, como algo armónico”* (Wick, 2007). También en el periodo de gestación del pop art fueron decisivos los míticos collages de Richard Hamilton, es el caso de: *¿Pero qué es lo que hace a los hogares de hoy día tan diferentes, tan atractivos?* (1956)², una obra de pequeñas dimensiones que sin embargo marcó el inicio de este movimiento. Hoy el collage se ha convertido en una técnica artística fundamental no sólo para el arte moderno sino también en el modo de concebir casi todo, una nueva sensibilidad capaz de asociar estímulos y conceptos de distinta procedencia con una sorprendente naturalidad. La representación fragmentada de la realidad a través del collage atacó directamente al modelo clásico consensuado desde el Renacimiento; la ilusión espacial por una desconcertante combinatoria de imágenes.

El collage pasó a ser un banco de pruebas en el que el artista extrema las posibilidades de intercambio simbólico entre imagen, figura, signo, gesto y forma (Yvars, 2012). Las inquietudes de renovación formal adoptaron este procedimiento experimental por su versatilidad e inmediatez, un método de trabajo que en las artes plásticas, pero también en otras áreas de conocimiento, seguimos empleando desde entonces de forma analógica y digital. Es a partir de estas asociaciones imprevisibles donde podemos descubrir nuevos significados y explorar nuevas formas de representación como método indirecto en la pintura.

Trataremos de aplicar, cuestionar y poner a prueba nuestro bagaje visual componiendo en primer lugar mediante el procedimiento de collage y posteriormente reformulando la composición mediante una intervención pictórica. Como nuestra intención es experimental, no actuaremos sobre nuestro propio collage sino en el de otro autor, activando así la posibilidad de nuevas estrategias.

² <http://www.tate.org.uk/art/artworks/hamilton-just-what-was-it-that-made-yesterdays-homes-so-different-so-appealing-upgrade-p20271> [Consultado 19.05.2016]

2 Objetivos

A través de este artículo y del uso del *collage* serás capaz de renovar y reactivar estrategias de creación pictórica. La pintura contemporánea se distingue de otros periodos por mantener una gran inquietud de renovación formal.

Mediante este procedimiento pondrás en práctica una observación selectiva. Desde la apropiación de imágenes impresas o procesadas técnicamente, hasta los elementos morfológicos básicos y dinámicos: el color, la textura, el plano, la escala, la armonía, el peso, el equilibrio, etc. (Dondis, 1995)

El *collage* por su inmediatez y versatilidad formal genera muchas combinaciones y variables, estimulando la sintaxis visual a todos los niveles: abstracto, representacional y simbólico. Es el azar en muchos casos el que nos descubrirá asociaciones imprevisibles y que según nuestro criterio deberemos aprovechar.

La intervención pictórica sobre el *collage* de otro autor nos forzará a revisar nuestras propias estrategias y capacidades de observación. Desde la pulsión icónica y nuestra necesidad de imponer un sentido figurativo a lo que no tiene orden ni significado, hasta todo lo contrario, encaminar nuestra intervención hacia un proceso de síntesis.

3 Desarrollo

Será imprescindible para comprender este artículo y llevar a buen término la práctica que os proponemos, tener unos conocimientos básicos de historia del arte, pintura contemporánea y algunas destrezas técnicas en el uso de la pintura acrílica, el gouache, el claroscuro y el dibujo. También la observación y la capacidad de síntesis nos serán de gran ayuda, hay que saber identificar el problema y encauzar la solución compositiva hacia inquietudes creativas personales.

Aunque interviene el azar, en el acto creativo hay una continua toma de decisiones condicionadas por intenciones objetivas y subjetivas del autor. La fragmentación sintética del *collage* asocia imágenes por su significado o por sus características formales abstractas. El ejercicio que proponemos pretende hacer énfasis en los aspectos técnicos y de carácter experimental en la medida que despierten nuestra curiosidad y nos planteen nuevas vías de actuación. Un proceso para el que necesitaremos en cada caso de un tiempo de reflexión y análisis sobre la imagen.

3.1 Elección del soporte y el formato

Emplearemos un soporte rígido o semirrígido dependiendo del tipo de encolado y capas de papel que vayamos a utilizar en el *collage*. Un papel de 250 gramos como mínimo será suficiente si vamos a utilizar imágenes de revista o publicidad y un formato DIN A4. En caso de un formato superior, lo mejor será utilizar un cartón de 5 mm, táblex o contrachapado, las tensiones de la cola o el látex pueden provocar ondulaciones.

Recuerda que el encolado de imágenes debe hacerse correctamente, si no lo extiendes de forma homogénea se crearán burbujas en el papel y pliegues indeseados. Evita utilizar pegamento de barra, para superficies grandes es mejor emplear goma arábiga, látex o adhesivo en spray. Así mismo recuerda que si tras realizar el *collage* vamos intervenir con pintura acrílica la superficie debe soportar la humedad y tener cierta porosidad.

En caso de emplear un formato digital a través de un procesador de imagen (p. ej.: Adobe Photoshop), recuerda configurar tu soporte a una buena resolución y tamaño que te permita imprimir el resultado posteriormente con calidad.

3.2 Selección y recorte de imágenes

En primer lugar haremos una búsqueda y selección de imágenes, puede que muchas nos atraigan por sus características formales más sintéticas o abstractas, mientras que otras lo hagan por su calidad de representación y en otros casos por su carácter simbólico e intelectual.

La técnica del *collage* lleva implícita una estrategia apropiacionista, una forma de contaminación o influencia al sentido tradicional pictórico³. La pintura no parte de una idea pura, hoy más que nunca está afectada por contaminaciones visuales e interferencias de naturaleza mediática. Mediante el *collage* podemos atenuar ciertos esquemas jerárquicos del pasado y encontrar una nueva vitalidad en el uso de nuestro bagaje cultural.

Como fuente de imágenes emplearemos revistas, prensa o todo tipo de publicidad impresa. Cualquier herramienta es adecuada para delimitar la imagen que vamos a utilizar, desde el recorte a mano, con tijeras o el cúter. Todo depende del ajuste y acoplamiento de la imagen que pretendamos. El fotomontaje requiere más precisión mientras que la asociación a un nivel abstracto puede ser más informal.

Si vas a escoger un soporte digital recuerda que en internet las imágenes no todas tienen el mismo formato (pueden ser: jpg, png, tif, etc), ni la misma resolución (muchas de ellas están a 72 ppp -píxeles por pulgada-). Esto puede ser un problema al trasladar las imágenes al tapiz o soporte que has configurado para trabajar si le has dado una configuración óptima para imprimir de 300 ppp. Crea una carpeta y optimízalas lo más que puedas o busca de una calidad similar.

El entorno digital multiplica las posibilidades, lo cual no siempre facilita el trabajo más bien lo complica. Necesitaremos un programa de tratamiento infográfico (por ejemplo: Adobe Photoshop) este programa permite recortar y manipular la imagen a nuestra conveniencia modificando fácilmente los distintos parámetros de: color, escala, opacidad, etc.

3.3 El collage como método indirecto para la pintura

Una vez realizado el *collage* someteremos el resultado a una intervención pictórica. Aunque puede realizarla el mismo autor, en ese caso la pintura puede estar muy condicionada por el propio criterio de organización del *collage*. Lo que se propone es que intervenga otro autor ajeno a esa composición y de esta manera no reconocer el *modus operandi* del primero, de este modo tendremos

³ Ver la obra "De kooning" de Richard Prince en <https://www.gagosian.com/exhibitions/march-30-2011--richard-prince/exhibition-images>. [Consultado 19.05.2016]

que esforzarnos en como aprovechar para nuestros intereses lo que el collage nos propone como punto de partida⁴.

Así pues, si un ejercicio de *collage* atiende por ejemplo a una organización abstracta basada en el color, en formas geométricas o irregulares, en elementos básicos no armonizados, la intervención pictórica puede encaminarse hacia una organización más icónica o narrativa. Por el contrario si se trata de un collage de organización icónica, un fotomontaje por ejemplo, puede orientarse en la intervención pictórica hacia elementos abstractos cromáticos extraídos de la imagen collage. (Imagen 1 y 2)

El *collage* influye a modo de “contaminación”⁵ en la intervención pictórica. El arte de intervenir requiere compromiso ético, actitud positiva, armonía estética, excelencia y tiempo (factores importantes para desarrollar un buen trabajo). Desde un punto de vista académico, no se trata de hacer lo que uno quiera o le venga en gana. El proceso de exploración, indagación o búsqueda —como actividad de apropiación— hace posible no solo adquirir conocimientos, sino también, descubrir el lenguaje y las posibilidades expresivas que ayudan a nutrir el proyecto. Es imprescindible procesar la metodología, elaborar un plan de tareas, ensayar la pauta. La exigencia pictórica demanda reflexión, control, revisión.

4 Conclusión

Esta práctica nos permitirá obtener una rápida e interesante producción. El encuentro de figuraciones imprevistas, combinaciones y asociaciones libres fruto del azar nos proporcionan nuevas formas y estrategias de actuación. Sin embargo hay que extremar la autocrítica. En ocasiones por exceso de impaciencia y atraídos por el atractivo de la espontaneidad, este procedimiento de trabajo puede llevarnos a descuidar excesivamente la elaboración. Por el contrario una excesiva rigidez del procedimiento puede anular que intervenga el azar o el accidente un elemento fundamental en la creación plástica.

⁴ En el caso del artista Joseba Eskubi su intervención la explica de este modo: [...] *No existe una elección premeditada de la imagen; más bien todo responde a un estímulo concreto: el color de una pierna, la agitación de un paño blanco, un fondo oscuro e hipnótico..., detalles que funcionan como desencadenantes de una intervención sobre ellos. Al comienzo trato de funcionar a “favor” de la forma, extenderla y alargarla como si la masa se deshiciera y transformara sus cualidades. Lo que antes era un cuerpo queda convertido en algo indeterminado, abstraído. Me interesa que la manchas produzcan una zozobra en el espacio, la tensión de un suceso en la pintura... Utilizo la técnica del acrílico ya que permite retocar de forma más rápida las diferentes zonas. [...]. Ver los collages intervenidos con pintura y realizados sobre papel entre el 2010 y 2013 (<http://www.josebaeskubi.com/es/2013-2/>) [Consultado 19.05.2016]*

⁵ Sobre la utilización de este concepto hubo una primera experiencia práctica en la asignatura *Pintura y medios de masas*. El profesor Gaetano Grillo de la *Accademia Albertina delle Belle Arti* de Torino (Italia), fue invitado por la Facultad de Bellas Artes (UPV), los días 8 y 9 de abril de 2003, para impartir el *Workshop / Taller* titulado “*Contaminazioni Pittoriche*”/“Contaminaciones pictóricas”. Asimismo existen también algunos trabajos de investigación y tesis que abordan esta tendencia artística con anterioridad, por ejemplo: Pablo López Raso, *Contaminación de la imagen fotográfica mediante intervención pictórica: Rauschenberg y Rainer* (2001) de la Facultad de Bellas Artes, Universidad Complutense de Madrid.

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

La representación del *collage* por su propia naturaleza tiene tendencia a la síntesis. El fragmento contiene una carga elevada de información que puede verse aislada en el soporte o encadenada a otro fragmento con una aparente continuidad.

La intervención pictórica tiende a buscar armonías cromáticas, formales, compositivas, Entendemos que la apropiación de una imagen en el collage supone condicionar de algún modo nuestra intervención sin llegar a anularla por completo. Nuestra pintura vendrá condicionada por la imagen mediática tanto a un nivel simbólico, representacional y abstracto.

5 Bibliografía

- DELEUZE, G. y GUATTARI, F.: *Rizoma*, Pretextos, Valencia, 2013
- DONDIS, D. A.: *La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual*, Gustavo Gili, Barcelona, 1995
- GUBERN, R.: *Del bisonte a la realidad virtual*, Anagrama, Barcelona, 2007
- J. RICO, P.: "Territorio Gaetano Grillo", *Grillo*, Editrice comunicare, Molfetta (Italia), 2002
- PEDROLA, A.: *Materiales procedimientos y técnicas pictóricas*, Ariel, Barcelona, 1998
- VVAA. : *Técnicas de los artistas modernos*, Blume, Madrid, 1984
- WESCHER, H.: *La historia del collage. Del Cubismo a la actualidad*, Gustavo Gili, Barcelona, 1976
- WICK, R.: *Pedagogía de la Bauhaus*, Madrid, Alianza. 1986
- YVARIS, J. F.: *El siglo del collage. Una apreciación radical*. Elba, Barcelona, 2012

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

Estilo Internacional 4

XIMO ALDÁS 3.3.16
+ JOËL MESTRE 2016

Imagen 1

Estilo internacional4_2016, 21 x 29 cm.
Collage realizado por Ximo Aldás e intervenció pictòrica de Joël Mestre

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

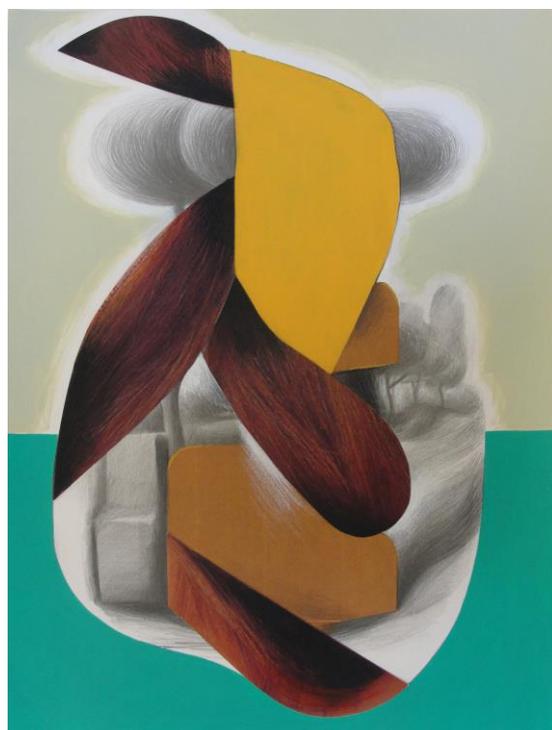
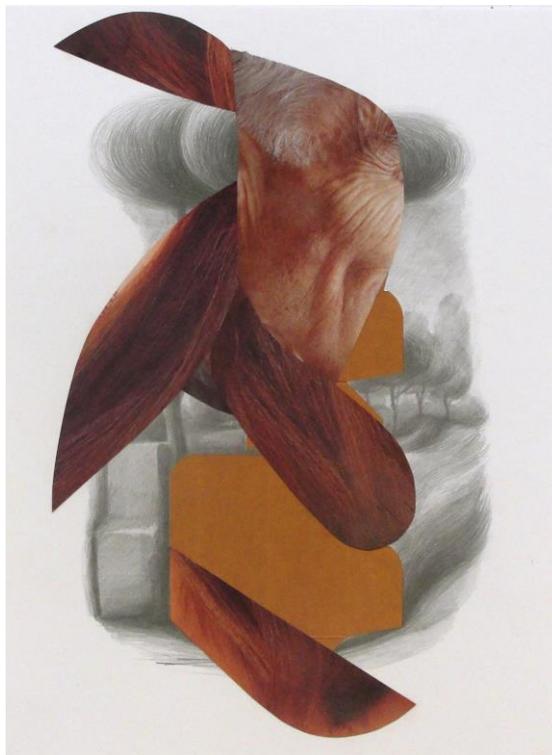

Imagen 2

Eismann_2016, 42 x 29 cm.

Collage realizado por Joël Mestre e intervenció pictòrica de Ximo Aldás