

TALLER DE COLLAGE (resumen)

¿Qué necesitamos?

Material adhesivo

Medium (para pegar papeles y materiales delgados).

Gel medium (para pegar materiales más gruesos o de tres dimensiones).

Pegamento en barra (bueno para pequeños detalles y ejercicios rápidos).

Pegamento en spray (3M Photo Mount es muy bueno, genial para encolar grandes superficies).

Cola blanca, goma arábica o cola para papel pintado.

Tipos de papeles y recortes

Papeles comprados: folios, colores, texturas, gramajes, papeles vegetales, orientales, pintados, de regalo, etc.

Papeles encontrados: infinitos! Estamos rodeados de ellos! Fotocopias de todo tipo, servilletas y kleenex, de envolver, etiquetas, sellos, folios impresos, postales, fotografías, revistas, libros, cintas adhesivas, tarjetas, folletos, publicidad, periódico, posters, bolsas de papel, mapas, planos, papel de lija, facturas, textos, letras, dibujos nuestros reciclados, etc., etc., etc.

Papeles preparados: papeles mojados y dejados secar, arrugados, perforados, manchados, blanqueados, quemados, cortados de diferentes maneras, pintados y estampados por nosotros mismos, lijados, etc.

Tipos de soportes

Papel muy grueso o cartulina. Podemos también experimentar en una libreta de folios gruesos, tipo Moleskine, o en cualquier otra para tener un diario!

Cartón (pluma, gris, madera, ondulado).

Lienzo o tabla entelada.

Tablex o maderas delgadas.

Tapas de libros viejos.

Otros materiales

Pinturas como acrílicos, gesso y acuarelas.

Lápices de colores, ceras, rotuladores.

Telas y elementos tridimensionales como botones o cuerdas, etc.

Barniz de acabado (si es necesario): spray o líquido.

¿Cuáles son los proyectos básicos que hemos hecho?

La rueda de color.

Nos es muy útil para lograr combinaciones de colores coherentes en nuestros trabajos.

Se basa en la ubicación de los tres colores primarios (amarillo, rojo y azul) y los secundarios colocados entre estos (verde, violeta y naranja, que se forman por la combinación de los primarios entre sí).

Atención: no confundirse con los colores primarios de impresión que son amarillo, magenta, cyan y negro. Estos se basan en otro principio.

Para seguir experimentando: buscar los colores terciarios, que son los que se forman mezclando un primario con un secundario.

Composición básica con elementos geométricos.

Con formas geométricas de colores planos y de distintos tamaños, vamos ordenando hasta que la composición nos parezca dinámica. Esto nos ayuda a conocer la variedad y el contraste de tamaños y de formas y el cómo definimos el foco de atención.

Atención: a veces nos es más fácil lograr una composición interesante con elementos impares en vez que con pares.

Para seguir experimentando: si nos es difícil lograr una composición cuando usamos elementos reconocibles (como imágenes de revistas, fotos), crear primero una composición que nos guste con las formas geométricas y luego probar a “copiar” esta composición con los elementos que queremos usar.

Crear un paisaje abstracto.

Creamos “paisajes” basándonos sólo en papeles de diferentes colores y texturas. Este ejercicio nos sirve para observar el uso de tamaños contrastantes y en color. La idea es generar tensión o interés en el área más “pequeña”, la que contrastará con el tono más neutro y más “grande”.

Atención: no pensar demasiado, deja que el papel haga todo el trabajo.

Para seguir experimentando: probar con diferentes mezclas de colores.

Crear una imagen abstracta.

La idea de este ejercicio es concentrarse en los colores de una misma gama y cómo las formas pueden potenciar la idea que queremos transmitir. Elegimos una imagen (por ejemplo el mar, la luz, las flores, la tierra, etc.) al azar e intentamos graficarla con colores similares, apoyándonos además con la forma en cómo cortamos el papel o la forma que le damos a las piezas que componen nuestro collage.

Atención: fijarse si es necesario incorporar colores que generen contraste o no.

Para seguir experimentando: hacer lo mismo pero con conceptos en vez que con imágenes, por ejemplo, alegría, calor, etc., y crear así una escala de colores, por ejemplo, del rojo al amarillo pasando por muchos naranjas. Nos ayudará a tener un mayor control de los colores.

Distorsionar fotografías.

Este ejercicio básico nos acerca al trabajo con imágenes reconocibles y todo lo que podemos hacer con ellas a partir de una sola imagen.

Para seguir experimentando: hacer mosaicos, probar mezclar dos fotos distorsionadas en un mismo collage, “tejer” las fotografías o entrelazarlas.

Copiar un cuadro de otro artista.

Hacemos una interpretación de algún cuadro o imagen que nos guste, cortando y pegando papeles y texturas de diferentes tamaños, y enfatizando en lo que creamos conveniente, por ejemplo, detalles, luces y sombras, etc.

Para seguir experimentando: iniciar la composición fijándose en lograr la parte negativa de la obra que estamos copiando. Copiar cuadros figurativos como abstractos. Hacer abstracciones de cuadros que nos gusten, es decir, simplificar al máximo las formas y ver como están compuestos.

Creando fondos.

Gesso texturado.

Imagen “fantasma”.

Veladuras con acrílico.

Fondos de papel.

Pintura con máscara de cinta o de líquido de enmascarar.

Estampado con sellos.

Imágenes “aclaradas” con gesso.

Pintura “despegada”.

Tres dimensiones.

Atención: analizar si es necesario crear un fondo. Preguntarse siempre si potencia o no nuestro trabajo.

Para seguir experimentando: pintar sobre el gesso tanto con acrílicos como con tintas o distress. Texturarlo con diferentes materiales o escribiendo sobre él.

Composición de elementos reconocibles.

Este proyecto consiste en aplicar lo estudiado anteriormente y crear un collage fijándonos en los elementos de diseño, en el contenido (qué imágenes usamos? Qué historia queremos contar?), y la forma (cuántos elementos utilizo? Es necesario hacer un fondo?). A medida que vamos trabajando, vemos como un visor nos puede

ayudar a dirigir nuestra composición. También veremos que podemos incorporar elementos de transfer de fotocopias y lograr imágenes transparentes sobre nuestro collage.

Para seguir experimentando: incorporar textos en la composición, probar con fondos o sobre fondo plano, pintar sobre nuestros collage, tomar notas sobre qué es lo que nos inspira, buscar hasta encontrar el tipo de collage con el que nos sentimos más cómodos!

Recordar!

- Tener siempre la actitud exploradora de búsqueda y recolección de material.
- Si no queremos un “collage puro”, podemos crear un fondo o utilizar cualquier otra mezcla de técnicas, como por ejemplo hacer collage sobre antiguos trabajos nuestros.
- Si enmarcaremos nuestro collage detrás de un cristal o plexiglass, no es necesario darle un acabado con barniz.
- Una composición interesante se logra cuando los elementos (línea, forma, textura, valor, color y espacio) se organizan de tal manera que dirige nuestros ojos por toda la obra. Y para esto nos ayudamos de los principios básicos de diseño (unidad, variedad, equilibrio, énfasis, movimiento y ritmo, contraste y patrón).
- Crear un foco de atención potente nos ayuda a “comenzar” a componer.
- No saturemos nuestros trabajos poniendo en ellos todo lo que nos gusta, es mejor trabajar con varias obras a la vez.
- Apuntar los resultados y problemas, es muy útil!
- No hay reglas ni fórmulas absolutas, podemos experimentar infinitamente y lograr muchos efectos y composiciones nuevas!

¿Dónde comprar los materiales?

En Barcelona, en cualquier tienda de bellas artes, como Piera o Barna Art y Barna paper.

Los “Punto Verde” de nuestros barrios son una fuente riquísima de material, así como los mercadillos.