

42
zej

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA
DE MEXICO**

**ESCUELA NACIONAL DE
ARTES PLASTICAS**

**EL COLLAGE COMO TECNICA
Y MEDIO PARA ILUSTRAR
UN LIBRO**

TESIS QUE

PARA OBTENER EL TITULO DE:

LICENCIADA EN COMUNICACION GRAFICA

PRESENTA

CLAUDIA MAYRA ORDAZ VELAZQUEZ

DIRECTOR DE TESIS:

PROF. JORGE MOLINA FIGUEROA

MEXICO, D.F. 1997.

**DEPT. DE ASISTORIA
PARA LA TITULACION
ESCUELA NACIONAL
DE ARTES PLASTICAS
XOCHIMILCO D.F.**

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

PAGINACION VARIA

COMPLETA LA INFORMACION

**“Nada puede surgir
sin soledad”**

PICASSO.

¡GRACIAS!

A DIOS por dejarme SER y por permitirme disfrutar de estos momentos...

A mis padres por haberme guiado firmemente en el camino que elegí y por brindarme su gran apoyo, esfuerzo y comprensión. Espero haber podido alcanzar lo que esperaban de mí...

*A mis hermanos: Coqui, - por tu enorme ayuda. Aina, Gerardo, Maru, Vicky y Jorge.
Por darme cada uno en su momento ejemplos a seguir...*

¡ Gracias por su invaluable cariño!

A mis maestros:

*Prof. Jorge Molina F. por su gran interés y
dedicación para realizar este proyecto.
¡Gracias por ser como es!*

*Profra. Beatriz Euberoff, Lic. Ericka Soto,
Lic. Bogart Olvera y Lic. José L. Acevedo
por su intervención en la realización final de
"Falsas Ilusiones..."*

Iguualmente

*Prof. Luis Nishisawa, por compartir
sus experiencias en la utilización de diversos materiales
a lo largo de su gran trayectoria artística.*

*Lic. Ma. Elena Martínez
Prof. Fidencio de Jesús A.
Prof. Heraclio Ramírez*

Gracias Maestros por ser incomparables y grandes seres humanos.

*A mis grandes amigos por su apoyo incondicional en todo momento y
por dejar en mi recuerdos inolvidables de los grandiosos días de
estudiante en la E.N.A.P.*

Mil gracias Alma.

*Gracias a TODOS ya que sin el cariño de ustedes
nada... nada hubiera sido IGUAL.*

**EL COLLAGE COMO TECNICA Y
MEDIO PARA ILUSTRAR UN
LIBRO**

INDICE

- INTRODUCCION

CAPITULO 1

BREVE HISTORIA DEL COLLAGE

- 1.1 Inicios del Collage
- 1.2 Significado del Collage
- 1.3 Cubismo
- 1.4 Futurismo
- 1.5 Dadaísmo
- 1.6 Surrealismo
- 1.7 Collage en las últimas Decadas
- 1.7.1 Collage dentro de la Pintura Mexicana
- 1.8 Análisis Gráfico de algunas obras realizadas con Collage

CAPITULO 2

MATERIALES Y TECNICAS PARA LA ELABORACION DEL COLLAGE

- 2.1 Collage con Papeles
- 2.2 Collage con Materiales Sólidos
- 2.3 Collage con Relieve

CAPITULO 3

EL COLLAGE COMO MEDIO DE ILUSTRACION PARA ELABORAR UN LIBRO (Portada y Páginas Interiores)

- 3.1 Aparición del Collage en Portada de Libros
- 3.2 Proceso de Elaboración de una Portada de Libro y Páginas interiores
 - 3.2.1 Elementos Visuales
 - 3.2.2 Leyes Compositivas
 - 3.2.3 Sistema de Impresión Offset

CAPITULO 4

PROYECTO GRAFICO

- 4.1 Libro “Falsas Ilusiones....”
- 4.2 Proceso Creativo
- 4.3 Análisis Compositivo

- CONCLUSIONES
- BIBLIOGRAFIA.

• INTRODUCCION

INTRODUCCION A LA ILUSTRACION DE PORTADAS DE LIBROS

El objetivo principal de todo arte visual, es la producción de imágenes y cuando estas imágenes se emplean para comunicar una información concreta, a este arte se le llama ilustración. Generalmente se considera, que “la ilustración es arte en un contexto comercial y por lo tanto las demandas sociales y económicas, determinan la forma y el contenido de la ilustración.”¹

Desde nuestros antepasados la ilustración ha servido como complemento narrativo en manuscritos y libros. El precursor de la ilustración de libros impresos fue en el arte medieval; en la iluminación de los manuscritos, principalmente se manejaban temas religiosos, los cuales se realizaban en los monasterios.

A partir del siglo XV, la ilustración en los libros junto con el texto, se grababa a mano en bloque de madera. A finales de dicho siglo, surge la imprenta, la cual se fue expandiendo en Italia, Suiza, Francia, Inglaterra, España, etc. En ese momento, se dan amplias posibilidades para la ilustración de textos y la reproducción de estos durante el siglo XVI y XVII.

Posteriormente el Alemán Alois Senefelder, produce un gran avance técnico descubriendo la litografía, siendo este el primer método de impresión planográfica. Uno de los primeros libros ilustrados con litografía fue la

¹ Terence Dalley “Guía Completa de la Ilustración y Diseño” (Técnicas. Materiales) H: Blume Ediciones. Barcelona 1981. Tp. 224. pg.10.

edición del Fausto ilustrada por Delacroix 1828. En 1851 después de un largo proceso, se logra la cromolitografía, valiéndose de este medio de impresión Edmund Evans e imprime los “Libros de Juguete”, ilustrados por Kate Greenaway.

Para el siglo XIX, la gama de colores va aumentando gradualmente, poniéndose a disposición del artista y del ilustrador. (Cadmio y Cobalto). Asimismo, hubo otros adelantos en las máquinas y procesos de impresión, desarrollándose también la reproducción de semitonos que hizo posible reproducir obras a todo color, super poniendo diferentes tintas descompuestas con retículas para producir tonos.

Las revistas, ampliaron enormemente el campo de la ilustración. Norman Rockwell realiza varios óleos para la revista “Saturday Evening Post”, cuya obra trata de representar en máximo realismo.

La ilustración ha ido evolucionando conforme al desarrollo y las necesidades de la humanidad, introduciéndose en cartel, cine, T.V., revistas, libros, periódicos, etc.

Hoy en día, existen más procesos de reproducción y materiales utilitarios para hacer ilustración, que en tiempos pasados; aun así el papel del ilustrador, sigue manteniéndose al servicio de patrón comercial de los medios de comunicación.

El interés de esta investigación por el momento, se enfoca a la ilustración de Collage en portadas de libros. Para dichas ilustraciones, no existen normas, ya que este género depende, demasiado del carácter de la historia. (amor, aventura, drama, misterio, terror, etc.), como al público al que va dirigido.

A lo largo del contenido de este proyecto, se podrán seguir los nacimientos de movimientos posteriores al Collage.

Es decir, iniciaré con los antecedentes del Collage Siglo XII, en Japón, Persia, Turquía y el resto del mundo, dando algunos ejemplos del manejo de materiales y temas de estas épocas. Podremos percatarnos, que conforme avanzan los cambios en el mundo los movimientos pictóricos posteriores crean sus propias necesidades de expresión a través de materiales alusivos a dichas épocas. Mientras que unos movimientos representaron, volumen, velocidad, dramatismo, furia, sueños, otros; se guiaron en la fuerte sociedad de consumo al que el mundo se enfrentaba y se enfrenta actualmente. Es decir en el Cubismo se representó simultáneamente el volumen, en los objetos característicos de esta tendencia, botellas de vino, naipes, pipas, etc., en donde destacaron enormemente las obras de Picasso, Braque y Gris. En el Futurismo la velocidad y el movimiento da cambios importantes que enfrentó el Mundo en esa época; una obra de esta época es "El Violinista" de Giacomo Balla en donde se aprecia claramente el movimiento de la mano al estar tocando el violín. En el Dadaísmo la interpretación de la furia,

drama e ira causados por la Cruel Guerra de esa época. En el Surrealismo la interpretación máxima del pensamiento y de todas las imágenes de los sueños que podían surgir espontáneamente, claro ejemplo en las obras de Salvador Dalí. En el Pop- Art se produjeron grandes cambios al introducir en los lienzos la extensa gama que existe de los objetos de consumo para la sociedad. Presentándose como si estuvieran en el aparador. Convirtiendo este arte en escenas de la vida cotidiana. Fuerte introducción de la Sociedad de Consumo en el arte.

Por otra parte se analizará gráficamente la posible trama compositiva de algunas obras de los movimientos antes mencionados.

Posteriormente en el capítulo II se nombrarán los tipos de Collage, clasificación que da Iscan Ferit en su libro "Así se hace un Collage": Collage con papeles, con materiales sólidos y con relieve.

En el capítulo siguiente se mencionarán los elementos visuales (punto, línea, textura, color, proporción, etc.) que intervienen para lograr un desarrollo satisfactorio del pensamiento y la comunicación visual. Asimismo, se citan los elementos materiales, es decir el formato ya sea triangular, rectangular, cuadrado o circular; es de gran importancia para la correcta interpretación de un impreso y los negros o grafismos, los cuales son todos los elementos gráficos que aparecen dentro del formato (márgenes, texto, ilustraciones etc.).

Dicho capítulo abarcará a su vez el sistema de impresión Offset, tipo de papel, inposición de página, selección de color y encuadernados. Elementos necesarios para poder resolver adecuadamente un problema gráfico. Finalmente se presentará el proceso creativo del Proyecto Gráfico “Falsas Ilusiones”...

1

BREVE HISTORIA DEL COLLAGE.

CAPITULO

1

BREVE HISTORIA DEL COLLAGE

1.1 Inicios del Collage

En un principio lo que hoy llamamos Collage era tan solo un procedimiento excepcional, creativo, poco conocido y utilizado en raras ocasiones. Los trabajos que a continuación citare quedaran como ejemplo de obras del arte popular o de aficionados en el campo de las artes. Dichos trabajos surgen en diferentes partes del mundo; principalmente se elaboraban con papel y posteriormente se va utilizando una gran variedad de materiales que antiguamente no eran tomados en cuenta y posiblemente no existían, (boletos del metro, cajetillas de cigarros etc.).

Los calígrafos japoneses en el siglo XII, escribían sus obras poéticas en papel, al cual le pegaban papeles de colores tenues. Las composiciones eran formadas en una superficie irregular ensambladas y salpicadas con motivos florales, pájaros diminutos y pequeñas estrellas de papel de oro y plata. Los contornos eran rasgados o cortados y se pintaban a pincel con tinta china en líneas onduladas trabajadas de una manera muy libre, las cuales sugerían montañas, ríos y nubes formando parte de la composición. Entre las obras mas famosas de este tipo de manuscrito, se

encuentra el Isethu proveniente de una colección de versos Waka que consta de 31 sílabas, el cual pertenece a la poetisa Ise. Esta técnica de recorte de papel se va extendiendo por el mundo. Por ejemplo en Persia, nace en el siglo XIII, el trabajo en cuero repujado; es decir lo golpeaban con un martillo para obtener algunos relieves formando lujosas encuadernaciones de libros. Posteriormente en los siglos XV y XVI el cuero es reemplazado por el recorte de papel. En la ciudad de Turquía, esta técnica de recorte en papel se especializa principalmente en el recorte de flores. La industria persa del libro adquiere gran fama en Brussa una región de esta ciudad, un recortador llamado Fachri da forma a magníficas flores, tallos, hojas y raíces las cuales están trabajadas con gran encanto y delicadeza. A mediados del siglo XV esta labor surge en Constantinopla. En Europa Occidental se elaboran también este tipo de trabajos, pero en papel pergamino. Las primeras obras se encuentran en los álbumes genealógicos en donde los escudos y símbolos de libros antiguos se complementan con gran variedad de imágenes pegadas o pintadas. Las creaciones más sobresalientes corresponden a dos filigranas de papel recortado pertenecientes a los álbumes genealógicos de Hans Eberhard Pfau, los cuales escenifican la caza de ciervos y aves colocadas sobre un fondo de seda negra. Posteriormente en el siglo XVIII dichos álbumes son adornados por damas aficionadas al arte quienes poseían "...gustos menos delicados".¹

¹ Herta Wescher. "La Historia del Collage, del Cubismo a la actualidad". Ed. Gustavo Gili, S.A. Barcelona 1976. pg. 27. Tp. 276. pg.

A mediados del siglo XVII la técnica de recorte en Holanda solamente es ejercida en la alta sociedad es decir por las personas más adineradas, obteniendo solo algunas, gran fama en la especialidad del recorte. Junto con estos trabajos aparecen otros que utilizan gran variedad de materiales, destacando entre ellos unos elaborados con plumas de aves mexicanas, las cuales fueron llevadas a Europa por los conquistadores españoles en el siglo XVI. En esta época Carlos V, regala al archiduque Fernando del Tirol unos ropajes de plumas coloreadas para su colección artística en el Castillo de Ambras, junto con un escudo adornado con plumas rojas, verdes y azules. Asimismo se producen en Austria trabajos parecidos pero con plumas de pavo real.

En lo que respecta a el arte religioso elaboran los Wettersegen, en el sur de Alemania siglo XVII y principios del XVIII. Estos trabajos poseen verdaderas composiciones de materiales, estos se colocaban sobre recipientes planos, redondos o en forma de custodia, los cuales contenían extraños amuletos, imágenes de santos, cruces benedictinas², medallas, también semillas y piedras a las que imputaban poderes protectores contra las tormentas y enfermedades.

Las auténticas creaciones del Collage en papel corresponden a las pequeñas imágenes piadosas de varios santos que elaboraban las monjas en los conventos, las

² Pertenece a la orden de San Benito.

cuales eran colocadas en los libros de oraciones; estas manualidades se extienden hacia el sur de Alemania. Desarrollaban esta amorosa labor con diversos materiales, recortaban delicadas puntillas de pergaminos finos y las pegaban alrededor de los cuadros de los santos. Anteriormente se habían realizado trabajos similares pegando telas, las flores y los ornamentos que rodeaban a las miniaturas eran de recortes de seda, la aureola de los santos generalmente era de hilo de oro, los ropajes eran de seda o de gasa y sobre los brocados se esparcían lentejuelas de metal y pequeñas estrellas de papel. Respecto a este tipo de arte religioso tenemos un claro ejemplo aquí en México, se trata del Convento de Sta. Mónica en la ciudad de Puebla alrededor del siglo XVIII. Aquí los marcos de los cuadros de las imágenes de los santos los tejían con un hilo muy delgado y chaquiras en tonos claros, elaboraban también increíbles deshilados en los ropajes del Niño Dios, de la Virgen y de los santos. Estos trabajos están expuestos en pequeños nichos.

Otros trabajos muy bien logrados, son las representaciones en miniatura de los altares con todo lo que esto involucra: candiles, cirios, veladoras, reclinatorios, misales, cáliz, y las imágenes de los santos. Existen también cajas-recordatorio en las que se exhiben las coronas y los ramos de las monjas cuando profesaban, las cuales también eran elaboradas con gran delicadeza uniendo cintas y telas transparentes adornadas con flores de varios tamaños. Dichos tocados (coronas y ramos) eran colocados nuevamente cuando morían y así lo tendrían por siempre a

su lado. Estos trabajos son realmente magníficos en ellos se puede percibir la gran delicadeza, devoción y cuidado con que los elaboraban.

Volviendo a los trabajos realizados en Alemania, aparecen unos muy parecidos pero de carácter mundano cuya decoración enmarca figuras de amor, así mismo una serie de versos que los jóvenes enviaban al gran amor de su vida. Bajo esta influencia nacen los Valentines que en los países anglosajones se envían el 14 de febrero día dedicado al santo patrón de los enamorados y a mediados del siglo XVIII aparecen las primeras cartas pintadas a mano adornadas con motivos sentimentales y en algunas ocasiones con motivos humorísticos, en grabados o en litografías.

Una obra que en lo personal me parece muy hermosa, en cuanto a los materiales utilizados y el sentimiento tan profundo que logra dar en cada frase pertenece a Dobbs la cual lleva por nombre "Barometer of Love", es una obra en la que los sentimientos más profundos están muy bien representados a través de los materiales que utiliza; medallones de vidrio tensado, filigranas de oro para la decoración de los bordes y puntillas de papel prensado que generalmente se enmarcaban con puntillas de oro para los fondos de sus obras. En la obra antes mencionada Dobbs utiliza encajes, flores y la propia aguja del barómetro que en lugar de medir la presión del aire mide en grados el significado del amor. Utilizando las siguientes frases: "buen tiempo" (no estar nunca separado) y "soleado" (en el resplandor de tu sonrisa) y palabras sueltas como "estima",

"amistad", "amor", "deleite", "unidad" y "dicha", palabras que toman un papel muy importante en la composición ya que poseen por si solas un profundo significado y al conjuntarlas con los demás elementos en un mismo espacio reflejan un gran sentimiento. También en Francia existe una gran variedad de Valentines, estas son las cartas postales del Día de Santa Catalina, las cuales eran unos gorros pegados con puntillas y cintas de tela que correspondían a los vestidos que llevaban las Midinettes de París a las fiestas. Por otra parte existían los adhesivos comerciales con distintos decorados de flores, corazones, ángeles, manos entrelazadas y anclas. Estos adhesivos eran colocados en los álbumes de las niñas quienes decoraban las páginas de sus libros de poesía.

Entre los aficionados más destacados que elaboraron Collage se encuentran los que realizó Víctor Hugo (1802-1885), maestro de los más variados géneros literarios. Desempeño la técnica del recorte durante su estancia en la isla de Jersey recortaba siluetas de papel oscuro que el mismo teñía, dicho tono lo obtenía al mezclar tinta china con café o también con ceniza de cigarrillo, jugo de mora y cebollas quemadas. Este papel ennegrecido lo pegaba y luego lo transformaba con el pincel en paisajes románticos; quizá bajo la influencia de sus novelas de carácter romántico representaba dichos paisajes. Víctor Hugo experimentaba constantemente con sus materiales, por ejemplo salpicaba sobre un tul tinta china obteniendo interesantes texturas para luego utilizarlas como base para sus nuevas composiciones.

El escritor de cuentos Hans Christian Andersen (1805-1875), quien es autor de narraciones fabulosas llenas de gran imaginación como "El Patito Feo", "Las Zapatillas Rojas", "El Soldadito de Plomo" entre otras. Posteriormente realiza trabajos con recorte de papel y su obra más impresionante es un biombo de cuatro partes en el cual adhiere gran variedad de reproducciones de paisajes, ríos, mares, botes, barcos de vapor, monumentos, dibujos de escenas teatrales etc. Estos elementos eran retomados de los lugares que visitaba en su propio país Dinamarca y otras más que le impresionaban cuando se encontraba fuera del mismo. Al combinar dichas imágenes surgieron estupendas composiciones.

A través de esta lectura, podemos observar que no se necesitaba ser realmente un gran artista para poder realizar este tipo de composiciones tan sorprendentes y llenas de amplia creatividad, sino que nace igualmente el interés entre los demás que estén dispuestos a experimentar con diversos materiales para representar algún sentimiento y así poderlo comunicar. Prueba de este interés son los escritores antes citados al igual que el farmacéutico Carl Spitzweg (1808-1885), quien posteriormente se convierte en pintor inclinándose por los secretos del arte culinario. Cuando viajaba copiaba toda clase de recetas que más le agradaban y posteriormente forma una gran colección ilustrada con Collage utilizando grabados en madera y acero resaltando algunas partes con acuarela. Una de las ilustraciones más llamativas corresponde a la de

"Mermelada de Cereza y Fresas" en donde los recipientes de las frutas están adheridos sobre papeles representando mármoles claros y oscuros.

Posteriormente nacen grandes ilustraciones en donde se puede observar la unión de poetas y pintores. Christian Morgenstern (1871-1914), realiza sus primeros trabajos artísticos los cuales nacen precisamente en un círculo de poetas y pintores de Berlín llamado "Unión de la Colina del Patíbulo", en donde compone sus primeras canciones del Patíbulo. Entre estos trabajos hay una ilustración del verso:

Auf dem schwarzen Schiffein schlank
Wähst dea Bäumlein << Liebestrank >>

Sobre el negro barquito delgado
crece el arbolillo << Filtro de Amor >>³

³ Op. Cit. pg. 19.

Dicha ilustración es un dibujo a tinta en la que el árbolito esta sobre el bote y hay matorrales a la orilla los cuales están recubiertos de puntos de colores.

En cada lugar existía cierta atracción para la elaboración del Collage con diferentes materiales y con el cambio de la época varío la elección de dichos materiales.

Los trabajos realizados con la técnica del recorte en el siglo XIX los elementos estaban distribuidos en una forma más suelta e injustificada; y de los antiguos grabados, figurines, guinaldas y flores que adornaban algunos poemas; filigranas de papel, hojas de oro y demás elementos que eran muy delicados cambian a toda una gran variedad de elementos que quizá antes no se tomaban en cuenta y tal vez ni se imaginaban que pudieran formar parte de una composición (naipes, propagandas, postales, fotos, boletos, botellas, etc.). Con éstos elementos el Collage tal vez tenga un toque menos estético pero es mas vivo y realmente logra composiciones sumamente interesantes. Respecto a este tipo de trabajos John Haberle (1856-1933) combina artículos de papel y diversos objetos colocados en la pared como peines, navajas, pipas, cigarrillos, etc. Durante éste siglo pudo verse una exposición en la que intervinieron creadores anónimos junto con renombrados artistas, presentando obras en las cuales se unía el dibujo con algún texto poético y dicha composición se llamó "poetas pintores-pintores poetas"; este es un ejemplo muy claro de la unión antes mencionada entre poetas y pintores. En esta época se emplea por

primera vez el Collage en carteles y quienes descubren las posibilidades de esta técnica para medios publicitarios se debe al pintor inglés William Nicholson y James Pryde, quienes en Londres abren un despacho de publicidad llamado "Beggartstaff Brothers", montando su primera exposición en el Royal Aquarium de Westminster. Para estos carteles solamente se utilizaban de dos a tres tonos de colores los cuales destacaban sobre un fondo claro. En estos trabajos los títulos y las firmas formaban parte de la composición como elementos tipográficos. También producen carteles para la industria y el teatro "Cinderella", "Don Quijote" entre otras.

Paralelamente esta técnica del recorte de papel y de composiciones con otros objetos surgen también las composiciones fotográficas con Collage. Cuya paternidad se atribuye al fotógrafo sueco O. G. Rejlander quien abre un estudio fotográfico en Londres en 1835. Al paso del tiempo surgen diversas composiciones con los propios negativos retocando con pinceladas algunas uniones, repitiendo una fotografía o también resaltando algunos detalles. En el cambio del siglo aparecen proyectos interesantes de propagandas y postales llamando la atención de los visitantes. En los lugares turísticos establecen estudios fotográficos representando diversos paisajes de la ciudad en donde los visitantes podían formar parte de el llevándose un recuerdo del lugar.

Podemos observar que el Collage y la composición con materiales diversos tienen innumerables antecesores en el

siglo pasado. El Collage ha invadido a la pintura con el fin de poder "...ampliar las posibilidades expresivas y constructivas"⁴ de la misma, en donde la superficie pictórica que comúnmente vemos es sometida a alteraciones materiales de todo tipo, comenzando por la inserción de "... elementos planos que se combinan con las tradicionales y continúan con los que actúan por si solos y yuxtapuestos conservando la superficie tradicionalmente plano".⁵

Finalmente el Collage ha atraído el interés de gente creativa época tras época, esto se debe a las sorprendentes transformaciones que dicha técnica ha podido ejercer sobre una superficie.

⁴ Acha Juan. "Arte y Sociedad Latinoamericana". Fondo de Cultura Económica pg. 129. Tp. 550.

⁵ Op. cit. pg. 130.

1.2 Significado del Collage.

COLLAGE. Término derivado del Verbo francés coller-pegar. Cuadro realizado por una serie de combinaciones de diferentes materiales montados y encolados sobre un lienzo u otro tipo de superficie determinada, creando una imagen de características muy especiales las cuáles pueden ser figurativas o abstractas.

A lo largo del tiempo todas las combinaciones de materiales que ha logrado obtener el Collage ha despertado y modificado en el espectador la idea que anteriormente se tenía del cuadro, el cual seguía una serie de lineamientos que se tenían que cumplir.

Anteriormente el Collage se basaba en la manipulación de papeles recortados y pegados. Hoy en día se utilizan los materiales más diversos que puedan existir, ya sea materiales rudimentarios, funcionales y/o utilitarios; no existe límite alguno para elegirlos ni para integrarlos en alguna composición.

Con la gran variedad de materiales empleados surgen combinaciones que suelen ser sorprendentes para el propio artista al término de su obra. Estas inesperadas soluciones se dan entre los diferentes contrastes de texturas y colores de dichos materiales creándose un propio espacio y movimiento.

En lo personal el Collage es una obra de arte verdadera ya que cubre todas las características necesarias para que lo sea.

La mayoría de los Collage famosos han hecho sentir al espectador, la emoción que el artista depositó en cada uno de los materiales colocados en el lienzo.

Por lo tanto el Collage es una obra de arte en donde la emoción del artista se deja expresar libremente, permitiendo que el espectador perciba perfectamente la experiencia del propio creador. En toda obra de arte auténtica,⁶ el artista debe sentir intensamente cada componente de la misma; color, forma y masa de tal manera que el espectador pueda comprender los sentimientos con que fue creada dicha obra, haciéndolo participe así mismo de su experiencia. Cuanto más profunda sea su experiencia mas fuerte será la necesidad de comunicarla. Si el artista no logra compartir dicha experiencia con el espectador se podría decir que la obra carecería de sensibilidad creativa y expresiva y al no producir este mágico encuentro resultaría una falsa obra de arte.

El trabajo creador del artista es realizado con una entrega plena y total de sus sentidos, como si no existiera nadie más a su alrededor solo él y su obra. El artista, va

⁶ Wassily Kandinsky. "De lo espiritual al Arte". Colección Ensayos, Arte y Estética. Ed. Nueva Visión, 4ª Edición Buenos Aires 1967. Tp. 120 pg.

siguiendo cada transformación plástica que sufre determinada forma de principio a fin, no deja nunca sentir la profunda emoción y gran necesidad que surge al colocar cada uno de los elementos que componen su obra.

Aunque la obra de arte este terminada no se puede decir que ya finalizó sus objetivos, al contrario siempre va a estar ahí, va a trascender a lo largo del tiempo para expresar los sentimientos del artista creador y por lo tanto podrá comunicarla.

Existen dos pensamientos que demuestran claramente lo antes mencionado. “El Arte es largo, la vida breve” y “No moriré del todo” de Hipócrates y Horacio respectivamente, realmente muy acertados; tal es el caso de Miguel Angel, Leonardo DaVinci y Salvador Dalí por nombrar solo algunos de los artistas que verdaderamente han marcado historia en el arte.

La ventaja que se tiene del Collage es que no existen limitaciones de ningún tipo ya que se pueden expresar a fondo las ideas y emociones libremente representadas y reflejadas en cada material o elementos que puedan participar en la composición. Únicamente debe existir un soporte lleno de emoción, creatividad y sentimiento; en cuanto a materiales todos los necesarios que pueda determinar el artista para su obra.

Finalmente podemos definir al Collage, como el producto de la creatividad espontanea que surge al utilizar los

objetos más comunes de nuestra vida cotidiana (lata de refresco, corcholatas, boletos del metro, manecillas de un viejo reloj, una taza rota), en alguna superficie determinada. Existe gran variedad de elementos a nuestro alrededor que podemos incorporar creándoles su propio espacio.

1.3 Cubismo

El Collage se fue incorporando rápidamente en los movimientos artísticos ya existentes asimismo, fue motivo para iniciar nuevas tendencias.

Cezanne es el precursor de este movimiento pictórico. Cubismo, es considerado el “padre” de todas las tendencias abstractas. El término Cubista lo empleo por primera vez Matisse cuando observaba un cuadro de Braque y dijo que estaba formado en base de pequeños cubos. Esta tendencia artística inspirada en el arte negro, intentaba representar simultáneamente diversos aspectos del mismo objeto; es decir combinaban varias vistas del objeto más o menos superpuestas. Sus seguidores formaban a veces adheridos al lienzo fragmentos de materiales heterogéneos como papel, recortes de periódico, trapos, cartón, metal, arena etc.

Los fundadores del Cubismo fueron Braque y Picasso que definió al Cubismo como “Un arte que trabaja primordialmente con formas y cuando una forma esta realizada, esta ahí para vivir su propia vida.”⁷

El Collage tuvo un lugar muy importante en el Cubismo; que aunque era un movimiento ya establecido, los trabajos del Collage ingresaron a él 6 ó 7 años después de su nacimiento causando gran admiración al espectador.

⁷ Herbert Read. “Breve historia de la Pintura”. Ed. Sebal. 1ª. Edición. Barcelona 1984. pg. 75. Tp. 392 pg.

Los temas favoritos que se manejan en esta tendencia artística son: La naturaleza muerta con intervención constante de guitarras y violines, botellas de vino, coñac, cerveza y licores, copas y vasos, pipas, cigarrillos, dados, naipes, también pintaron grandes figuras de escritores, poetas, músicos, pierrots, arlequines y mujeres.

Braque y Picasso desarrollan paralelamente todas sus ideas al trabajar con unos y otros materiales más tarde incluyen a sus composiciones palabras o fragmentos de los diarios, música o bebidas; palabras como Bal, Ma Jolie, Le Pitit, Bar, Bach y J'aime Eva. Generalmente estos elementos tipográficos eran fragmentos de titulares de periódico o carteles que aparentemente se encontraban en cualquier lugar del cuadro. Dichos fragmentos daban un gran apoyo visual a la obra.

Al paso del tiempo Picasso aumenta el conjunto de objetos reales en sus Collage, con los materiales más variados que introduce en sus composiciones (tarjetas de visita, etiquetas de botellas, cajas de cerillos, cigarros, restos de telas y muchos más: ¡claro! sin renunciar a la abstracción. Picasso emplea materiales que son ya inservibles, quizá para los demás; pero para personas creativas como el, estos materiales poseen una mayor fuerza expresiva por lo que adquieren un valor muy especial. El fue el primero que descubrió la utilidad de dichos materiales los cuales podían volver a tener tal vez mayor utilidad. Ya que cualquier material que pueda utilizarse de acuerdo a la representación y emoción que el artista le de, éste tendrá un valor especial aunque ya no lo tenga para los demás.

Posteriormente cuando la obra este terminada el objeto tomará de nuevo interés para los demás. Picasso justifica la utilización de estos materiales diciendo "...para el artista no hay medios de expresión dignos o indignos, sino que puede servirse de cualquiera si es capaz de transferirle su emoción".⁸

Posteriormente Juan Gris se une a Picasso y a Braque. Sus primeras obras se ven claramente influenciadas por Picasso. Elabora bodegones con objetos cubistas incluyendo en ocasiones notas musicales.

Las obras de estos 3 artistas: Braque, Picasso y Juan Gris despertaron gran interés entre sus seguidores; como Lois Marcoussis, Ismael de la Serna y Marthe Donas.

Sonia Delaunay elabora Collage de una forma muy personal, para ella aparecen las formas espontáneamente. Adorna Portadas de libros, decora su casa con gran colorido.

Cada integrante de este movimiento se va influenciando principalmente por Braque y Picasso, solamente Leger fue quien creo su propio estilo cubista con sus composiciones metálicas las cuales estaban muy relacionadas con la evolución industrial.

La característica principal de este movimiento fue la representación simultánea del volumen en la superficie del lienzo. Fue una exaltación geometrizable.

⁸ Herta Wescher. "Historia del Collage, del Cubismo, a la actualidad". Ed. Gustavo Gili, S.A. Barcelona 1976. pg. 27 Tp. 276 pg.

1.4 Futurismo

Este movimiento se desarrolló principalmente en Italia antes de la primera Guerra Mundial, trata de representar básicamente la velocidad simultánea de los objetos con el color, logrando interesantes efectos que a su vez producían varios objetos en la superficie.

Al principio esta tendencia fue rechazada al imponer sus propias concepciones estéticas. Ante esta situación elaboran un manifiesto en 1910 llamado "Manifiesto de los Pintores Futuristas". Firmando junto Marinetti, Boccioni, Carrá, Russolo, Balla y Severini. En dicho manifiesto plantean definitivamente la necesidad de expresar el dinamismo Universal puesto que el mundo esta cambiando, moviéndose con tal rapidez que para estos pintores no tenia sentido representar la inmovilidad de los objetos.

En este manifiesto se dan razones muy ciertas. del ¿porqué? de sus actividades pictóricas; "... los pintores nos mostraron siempre los objetos y las personas colocadas ante nosotros. En adelante nosotros colocaremos al espectador en el centro del cuadro..."⁹

En dicha tendencia se ve, claramente la representación simbólica de la velocidad, desarrollando una nueva sensibilidad con los objetos mecánicos de nuestro siglo, siendo así fiel testigo y exponente de la época en que se desarrolló.

⁹ Pierre José. "Futurismo y dadaísmo". Ed. Aguilar, S.A. Madrid 1968. Pg. 101, tp. 207 pg.

Las obras del futurismo están muy ligadas, con el cambio que surge en el mundo; es decir el hombre se mueve en su propio espacio a lo largo y ancho del mismo y los pintores plasman el movimiento de los objetos dentro del lienzo o superficie. Igualando también el cambio "... todo se mueve, todo corre, todo se transforma rápidamente".¹⁰

La pintura futurista a diferencia del Cubismo no es abstracta, si nó al contrario pretende con este cambio devolver a la pintura su conexión con el presente. Dentro de esta tendencia hubo personas muy importantes que desarrollaron diversas obras y por sus interesantes composiciones hoy son grandes obras de arte.

Umberto Boccioni (1882-1916), quien fue el máximo representante del Futurismo, tal fue su actividad dentro de este movimiento que a su muerte el grupo jamás pudo volver a levantarse.

Elabora una trilogía, llamada Estados Anímicos: "Los Adioses", "Los que se van" y "Los que se quedan. En dichos cuadros se puede percibir la representación simultánea de la velocidad, debido al choque de líneas, en los 2 primeros los colores son más llamativos que en el 3º, ya que en este los colores se ensombrecen por completo. En una de sus visitas a París, Boccioni asiste a una exposición donde ve los cuadros de Picasso y Braque los cuales le llaman mucho la atención. Posteriormente se observa su influencia en uno de sus 3 cuadros en "Los

¹⁰ Op. cit. pg. 19.

Adioses” donde introduce un número de 4 cifras como era habitual en los cuadros cubistas.

Boccioni aplicaba a sus obras gran dinamismo, además de representar paralelamente los sentimientos y los estados anímicos.

Giacomo Balla (1871-1958) es otro de los pintores futuristas más importantes. En sus obras se percibe una compasión social y representa principalmente ancianos, enfermos, mendigos, locas y demás temas de la vida cotidiana. La mayoría de sus Collage fueron representados en formatos pequeños solamente con papel de colores y motivos abstractos. Ante la caída que sufrió el futurismo por la muerte de Boccioni, él encabeza este nuevo círculo junto con Pamprolini y Depero. En los Collage que realiza, se percibe un carácter ornamental decorativo. Durante este periodo plasma sus ideas en cerámicas, biombos, muebles, y prendas de vestir como, chalecos, pantalones y blusas, llenas de gran colorido. Entre estos pintores hubo muchos más que también aportaron grandes obras al futurismo como Severini, Russollo, Carra y Soficci.

Lo que realmente el futurismo pretendía era la creación de un arte propio del mundo nuevo; “El mundo industrializado” exigiendo, por lo tanto, un nuevo concepto artístico el cual estaba basado en la dinámica de la velocidad, principio fundamental de los futuristas acorde a la vida moderna.

1.5 Dadaísmo

El Dadaísmo comienza a manifestarse durante el curso de la Guerra en 1916 y ese gran drama explica su estado de ánimo y el ¿porqué? de sus actividades. Por estas circunstancias y ante las desgracias que se vivían en esos momentos por dicha Guerra, los integrantes de este movimiento representan en sus obras estos dramas.

“El dada fue una expresión de frustración y de Furia”¹¹

Se dice que Dadá: el nombre que le dan a esta tendencia es significativo justamente porque no significa nada; es decir no tiene nada que ver con esta tendencia ya que la palabra dadá significa “caballito de juguete”, dicha palabra la encuentran al abrir un diccionario al azar. Así como le dieron este nombre al azar, así mismo realizaron todas sus actividades ignorando y destruyendo todos los valores ya establecidos, iban en contra y contra todos y continuamente fue escandalizado debido al cambio tan drástico.

El dadá tomo dos caminos, por un lado el de un ataque nihilista y violento contra el arte y por otro lado en juegos, máscaras y bufonías. Francés Picabia y Marcel Duchamp principalmente, realizan este tipo de agresión y burla en contra del arte. Duchamp agrega un bigote a la “Gioconda” presentándolo en París y por su parte Picabia tiende a ridiculizar principalmente el “maquinismo”.

¹¹ Ades Dawn. “Dada y Surrealismo”. Editorial Labor. S.A. Barcelona 1975. pg. 4. Tp. 127 pg.

Por el contrario Hans Arp dice "...Buscábamos un arte elemental que debía, según creíamos, salvar a los hombres de la locura furiosa de esos tiempos. Aspirábamos a un orden nuevo que pudiera restablecer el equilibrio entre el cielo y el infierno"¹² Arp crea pinturas y relieves abstractos inclinándose más a lo decorativo.

Kurt Schwitters poeta y gran artista quien se interesa en la búsqueda constante de nuevos elementos visuales. Reune gran variedad de materiales logrando creaciones muy agradables, al respecto dice:

"... utilizó todos los materiales perceptibles por el ojo y todas las herramientas necesarias. El artista crea por la elección, distribución y deformación de los materiales"¹³

Marx Ernst, representa obras en las cuales reúne combinaciones fotográficas de diferentes materias como Física, Anatomía, Ciencias Naturales etc. mezclándolas con objetos de la vida cotidiana. Realiza Collage para portada de libro utilizando simplemente ilustraciones de catálogos sin complementar con dibujos o pinturas iniciando así los libros Collage los cuales están entre sus obras más sorprendentes. Compone poemas en prosa y les apropia Collage con grabados en madera.

¹² Cirlot J. Eduardo. "Historia Ilustrada de la Pintura". Ed. Gustavo Gili, S.A. 3ª. Tirada. Barcelona 1989. pg. 315. Tp.

¹³ Herta Wescher. "Historia del Collage, del Cubismo a la actualidad". Ed. Gustavo Gili, S.A. Barcelona 1976. pg. 121.

Indiscutiblemente los dadaístas eran grandes pintores y poetas daban a sus obras mayor atención visual ya que podían insertar al azar diversos objetos que en ocasiones se mostraban tal cual sin ninguna alteración. Esto les permitió ampliar y renovar al máximo todas las bases que se tenían anteriormente, negaban por completo todo lo establecido y no querían seguir la historia plástica si no que ellos mismos iniciarían una nueva historia, siguiendo la famosa frase de Descartes “No quiero saber si hubo hombres antes de mí”, paralelamente con el tema de Bakunin “La destrucción también es creación”. Dichas frases, fueron adoptadas rápidamente por todos los miembros del dadaísmo.

Este movimiento en si no esperaba solución alguna, fue más bien un grito de desolación, rabia e ironía en contra de la Cruel Guerra que azotaba a Europa.

1.6 Surrealismo

El Surrealismo surge en París en 1922. Se “propone explorar el inconsciente, e iluminar de un modo nuevo lo que se oculta en el transfondo del alma humana”¹⁴

En el 1º manifestó se define al Surrealismo como: “puro automatismo psíquico por medio del cual se intento expresar; ya sea verbalmente o en la escritura, la verdadera función del pensamiento. Pensamiento dictado en ausencia de todo control ejercido por la razón y fuera de todos las preocupaciones estéticas o morales”.¹⁵

Incluso en sesiones espiritistas hacen pintar a los participantes bajo hipnosis, dando como resultados cuadros en los que aparecen objetos y palabras muy extraños las cuales son obras representativas del Collage.

El Surrealismo es la representación máxima del pensamiento y de todas las imágenes de los sueños que pueden surgir espontáneamente. Todo lo que pase por el ser humano en su interior puede ser representado, definitivamente es la proyección real del pensamiento.

En este movimiento hubo máximos exponentes como Marx Ernest, Rene Magritte, y Salvador Dali entre otros. Ellos se expresaban principalmente a través de un realismo fotográfico.

¹⁴ Cirlot J. Eduardo. “Historia Ilustrada de la Pintura”. Ed. Gustavo Gili, S.A. 3ª. Tirada. Barcelona 1989 pg. 315 tp.

¹⁵ Dawn Ades. “Dada y Surrealismo”. Editorial Labor, S.A. 1975 Barcelona, España. pg. 34. Tp. 127 pg.

Marx Ernest se incorpora al Surrealismo manifestando también sus ideas, realiza textos poéticos bajo la influencia literaria de los Surrealistas. Posteriormente crea su propio método pictórico llamado Frottage, el cual consiste en colocar un papel delgado, sobre cualquier objeto por el que se pasa un lápiz y va dejando marcado en el papel la textura de dicho objeto.

Joan Miró al igual que Ernest, realizó obras muy interesantes las cuales siempre estaban compuestas de gran colorido. Desarrolla innumerables Collage con postales, recortes de ilustraciones de mariposas, estrellas, fotos familiares etc. utilizaba todos los recortes que más le agradaban y los que no les servían para esta composición los iba recolectando para sus nuevas composiciones. El mismo explica... "Acumulaba estos periódicos recortados día a día. Los utilizaba como punto de partida para varios cuadros de este periodo, estrictamente como puntos de partida, ya que no los copiaba, sino que dejaba que me sugirieran formas".¹⁶

Miró resulto ser un gran creador de objetos, los cuales sufrían una metamorfosis al incorporarlos en sus obras. El Collage le resulto un método idóneo para expresar lo inconsciente y lo ambiguo que esta tendencia requería primordialmente.

¹⁶ Herta Wescher. "Historia del Collage del Cubismo a la actualidad". Editorial Gustavo Gili, S.A. Barcelona 1976 pg. 150. Tp. 276 pg.

Salvador Dalí que para mi gusto fue quien dejó una huella muy notable y profunda en este movimiento. En sus obras represento simultáneamente todas las visiones que aparecían en su mente en ese momento y dejaba que su capacidad creativa corriera libremente sin mayor obstáculo, resultado de ello fue su gran obra la “Cruz de Dalí” la “Última Cena”, “Los Remordimientos de Conciencia”, entre muchas más.

Inicialmente en las obras de Dalí se percibe la gran creación inmediata que poseía cuando asociaba un objeto con otro y las unía en un mismo lienzo dando como resultado obras llenas de gran impacto usual.

Ventajosamente el Surrealismo apoyo todas sus necesidades en el Collage ya que este le permitía reunir con toda libertad imágenes de impresos como libros, periódicos, postales etc. así como infinidad de objetos los cuales se colocarían posteriormente en espacios y superficies diferentes como lienzos, madera o hasta una simple hoja de papel.

1.7 Collage en las últimas décadas

Durante los años 30's surge gran interés por el Collage y las composiciones con diversos materiales, dentro del arte abstracto en E.U. Inglaterra y demás países que establecían contacto con París.

Todos los pintores y escultores que siguen el Collage en esta época son igualmente influenciados por Leger, Picasso, Braque, Miro, Gris, Arp; quienes elaboraron innumerables Collage.

Destacan en esta época de los 30's los trabajos de Charles G. Shaw quien elaboro Collage con fotografías; Balcomb Greene primer presidente del Grupo AAA "American Abstract Artist", realiza un catálogo ilustrado con Collage de formas abstractas. Herta Wescher menciona que en dicho catálogo se logra percibir que los artistas norteamericanos de esta época se interesaban más por las construcciones que por el Collage en sí.

Ad Reinhardt pertenece al Grupo AAA, componiendo Collage de varios elementos iguales, elabora un Collage con ilustraciones de revistas y postales de Ciudades distintas, edificios, calles, fachadas, puentes, logrando que esta multiplicidad de imágenes quede representada una enorme ciudad llena de calles edificios etc. Todos estos artistas trabajaban con tiras de papel, recorte de revistas y fotografías, postales, etiquetas de botellas, bodegones, recortes de periódico, papeles de diferentes texturas, rayados y textos, corcho, postales, boletos etc.

Se nota claramente la influencia que tuvieron para realizar sus obras de los miembros más destacados de movimientos artísticos anteriores.

Pertenece también a esta época los grandes trabajos de Jackson Pollock, quien realiza sus composiciones de una manera independiente a los demás, aunque al principio elaboro composiciones de estilo cubista, influenciada por Picasso. Generalmente se cree que estuvo fuertemente influenciado por los surrealistas ya que establecían que “el origen del arte residía en el inconsciente”. Su pintura es abstracta y expresiva crea sus propios espacios, repartiendo líneas de una manera muy suelta aplicando el color directamente del tubo, o salpicando con brochas. Coloca también alambres, cuerdas, creando a la vez, relieves muy interesantes rasga y quema los papeles. Se dice que trabajaba en una especie como de trance y que el único contenido de sus pinturas, era la afirmación de que al menos la acción del pintor era real, de aquí el nombre (action painting).

Simple y sencillamente salpicaba a su propio criterio y capacidad creadora, toda la pintura a lo ancho y largo del lienzo dándole fin a este donde mejor le parecía.

En París, Henri Matisse elabora sus primeros Collage para la decoración de una sala en el museo de Merion en Pensylvania, perteneciente a A. Barnes, H. Matisse elige el tema de la danza el cual siempre le ha interesado, y recorta varias figuras humanas en distintas poses y colores, realiza igualmente decorados para los telones de los teatros, vestuarios, coreografías, así como portadas para la revista

Verve. Mítisse recorta directamente las figuras sin antes dibujarlas y llama a su técnica “dibujo a tijera”.

Alberto Magnelli realiza Collage sobre placas de madera con estrías y cartón ondulado. Durante la Guerra elabora varios Collage aunque en esta época los materiales escaseaban. Sus composiciones eran de formas redondas y coloca cordones, alambres, papeles estampados y monocolors. Utiliza colores azules, negros y marrones emplea también materiales que ya no tienen ningún valor para los demás, pero el sabía darles de nuevo un valor debido a su gran fuerza expresiva.

Después de la 2ª Guerra Mundial el Collage pasa por una gran época ya que todos los artistas practican la pintura abstracta y tratan de darle una nueva representación. “Si la primera generación recurrió a ella para dar a los cuadros una validez objetiva, por las claras relaciones de líneas, formas y colores, los jóvenes tratan en cambio de expresar en el lenguaje abstracto sus estados de ánimo, impresiones y recuerdos subjetivos, sin formularlas con demasiada claridad”.¹⁷

Para dichas expresiones el Collage les es de gran ayuda para poder representarlas, ya que posee extremadamente miles de formas para su reproducción y para poder lograr y satisfacer sus necesidades.

¹⁷ Herta Wescher. “Historia del Collage, del Cubismo en la actualidad”. Ed. Gustavo Gili, S.A. Barcelona 1976. pg. 229. Tp. 276 pg.

Alberto Burri, comienza a pintar, empleando materiales más bruscos que Magnelli. Utiliza maderas chamuscadas, costales cosidos, rasgados, con manchas rojas, y metal que en los bordes de las soldaduras parecían ser nudos de colores logrando texturas muy llamativas.

Después de algún tiempo aparecen aspectos reales en las composiciones abstractas de los Collage. Jean Dubuffet realiza una serie de cuadros con alas de mariposas. Posteriormente crea sus propios espacios para representar Collage sobre lienzos recortados en forma de círculos, rombos, estrellas, etc.

Elabora mosaicos con motivos de piedras, hojas, vegetales, en tonalidades que imitaba generalmente las de las alas de las mariposas, las cuales le inspiran varias composiciones. Al igual que Max Ernest con el Frottage, Dubuffet crea un fondo plástico sobre el cual plasmaba sus inspiraciones. Dicho fondo estaba hecho de pastas, arena, asfalto y arcilla que al mezclarse producían una superficie rugosa. A su vez Antoni Tapies y Manolo Millares, también crean superficies plásticas rugosas que en sus composiciones daban un aspecto de dramatismo. Millares rasga sacos y los mancha con rojos dando sensaciones de heridas profundas. Así mismo Tapies elabora composiciones con rasgaduras sobre la superficie plástica, con tonalidades marrones, ocre y rojos oscuros. En algunas ocasiones utilizaba solamente tonos grises sobre cartón desgarrado. Estas composiciones interpretan el dramatismo con que los artistas expresaban interiormente a través de sus estados de ánimo los cambios del Mundo.

Tapies, Dubuffet y Burri pertenecientes a los “Nuevos Realistas” de los 50’s, perseguían una realidad directa de lo que acontecía en el mundo, los cambios industriales, el movimiento y la incorporación del objeto de consumo en el arte era solo un reflejo de la vida moderna; son nuevos aspectos de lo que fue Futurismo, Dadaísmo y Surrealismo, simplemente representaban lo que se vivía.

En los años 50’s en Francia, Norteamérica, Italia y Alemania surge la incorporación de “Carteles rasgados” en las composiciones del Collage. Estos trabajos los realizó Francois Dufrene, quien arrancaba los carteles de las calles y los raspaba cuidadosamente dejándole ver por capas otros que habían debajo de el, logrando buenas composiciones, también se podía observar los cambios que había sufrido con el tiempo, la lluvia, el aire y las rasgaduras accidentales que la gente les hacía al estar expuestos en las calles y otras más que el propio artista producía. Raymond Hains realiza también este tipo de composiciones con carteles que encuentra por las calles de París y los junta, contraponiéndolos, y entrecruzándolos reflejando la realidad de la sociedad en este país.

En 1960 Pierre Restany publica el 1er Manifiesto de los “Nuevos Realistas” al que pertenecieron Arman, Dufrene, Raymond Hains, Yves Klein, Mimmo Rotella, Christo, Gerard Deschamps entre otros. Dicho manifiesto no contiene una regla artística fija a seguir, lo que pretenden es la identificación del arte y la vida, en el mundo moderno, lleno de productos nuevos los cuales se han ido

incluyendo en composiciones artísticas; es decir todos estos artistas estaban conscientes de cual era la verdadera realidad del mundo y de todas las transformaciones que sufría. Dentro y fuera del arte sobre todo en los nuevos materiales que formaban parte de dichas composiciones.

Jean Tinguely construye máquinas sorprendentes con restos de hierro, alambre, cintas metálicas, ruedas a las que da vida en movimiento.

Arman amontona toda clase de objetos, pistolas, manos de muñecas, cucharas, cafeteras, dentaduras, tenedores, lámparas, despertadores, zapatos, etc. que en su multiplicidad dice Herta Wescher "Se transforman en elementos abstractos. Cada objeto adquiere vida propia y características muy especiales en dicho amontonamiento". En estas composiciones se explota nuevamente la acción directa de los objetos de consumo en la vida cotidiana.

Yves Klein, quien define el arte como "la manifestación del existir" y bajo dicha definición trabaja en sus obras. Su principal instrumento de trabajo es la esponja ya que está, es capaz de absorber buenas cantidades del color líquido que Yves coloca en sus cuadros. El azul claro y profundo de sus obras nos muestra gran luminosidad.

En sus trabajos se nota la influencia de los artistas alemanes del "Grupo Cero" (Otto Piene, Heinz Mack y Günter Rambow quien en sus composiciones logra grandes efectos de Luz y movimiento).

Paralelamente a este movimiento de los "Nuevos Realistas" surge en Norteamérica el "Combine Painting"

(Unión de la pintura y del montaje de objetos), del que forma parte Richard Stankiewicz quien realiza esculturas de hojalata, cables, cubos, ruedas y tubos.

Robert Rauschenberg incorpora a la pintura toda clase de objetos y materiales cubriéndolos de colores. Aplica todo lo que esta a su alrededor: plumas, telas, hilos, ropa, marcos, paneles, objetos de consumo, etc., mostrándolos tal cual son, sin modificación alguna. Con esto se trata nuevamente de representar los acontecimientos reales de consumo en el mundo. "El Combine Painting, convierte así al Collage en un documento activo de la vida, que no está determinado por un contenido concreto".¹⁸

Existe una tendencia artística que nos muestra la realidad de la vida moderna; es decir todo lo que a las grandes ciudades nos interesa: T.V. anuncios, comic-strips, publicidad y toda clase de objetos de consumo. Es sin duda el Pop. Art, ya que no solo nos muestra los objetos que ya desechamos sino que no los presenta nuevos como si estuvieran en el exhibidor de algún, almacén. Los artistas trataban de mantenerse al día y convertían el arte en escenas de la vida misma. La realidad del mundo se muestra sin límite alguno, la gran sociedad de consumo. Apoyándose mayormente para su representación, en el Collage. Presentando todo lo que de alguna u otra forma consumimos en el mundo actual; ¡sin máscaras!

Richard Hamilton trata en sus cuadros temas de la vida cotidiana en las grandes ciudades. En su Collage

¹⁸ Op. cit. pg. 236.

“Interieur”, representa lo que llama la atención al consumidor; anuncios de ropa, coches, figuras femeninas, T.V., entre otros objetos que nos muestran simultáneamente los problemas de las grandes Ciudades.

Posteriormente a mediados de los años 60’s surge el “Arte Conceptual” el cual trata de establecer de nuevo en el arte un proceso creativo llevando consigo la ampliación de la consciencia en el concepto del arte. Para poder llegar así a una buena obra de arte, producto de nuestras propias ideas e imaginaciones que finalmente quedaran plasmadas en algún soporte.

El Collage en el arte conceptual es utilizado por Joseph Beuys en sus montajes de objetos que generalmente ilustraban sus experiencias emocionales a través de los materiales. Franz Erhard Walther recurre también al Collage para sus representaciones utilizando papel, cartones y fieltro.

El montaje se transforma en producto de la necesidad de representar simbólicamente determinados recuerdos, hechos de experiencias inolvidables.

Dentro del arte conceptual el libro dio un giro dentro de los cambios que este movimiento impuso.

El libro en sí, es un objeto que transmite ideas con la escritura pero puede tener un contexto propositivo o alternativo más amplio. El libro propositivo propone mediante estructuras no convencionales, diferentes a las del libro tradicional, con objetos, frases y diferentes materiales.

Los libros no sólo son para ser leídos, sino para ser captados por todos los sentidos como la vista, el tacto y el olfato, transmitiendo así, sensaciones e ideas no sólo por la lectura, sino por su forma.

1.7.1 Collage dentro de la Pintura Mexicana.

Actualmente existen pintores mexicanos que utilizan el Collage en sus obras sólo por mencionar algunos:

Francisco Toledo es un artista muy complejo, el campo de su creatividad abarca la litografía, grabado, el dibujo, acuarela, collage, tapiz escultura en piedra y cera, últimamente pintura al fresco.

Revela gran conocimiento en técnicas antiguas y modernas. Profundo conocedor en cada uno de los medios de expresión que maneja. Su obra pictórica tiene una asimilación a la de Picasso y principalmente a la de Klee.

En su obra “Perro con escoba” (acuarela sobre papel de estilo futurista donde muestra el movimiento del perro y la persona que sostiene la escoba al estar barriendo. Es uno de los artistas con mayor proyección internacional.

Fernando García Ponce incluyó en algunas de sus obras recortes de periódico, los caracteres tipográficos y las bandas perpendiculares que funcionan como los marcos del cuadro dentro de la pintura. Roberto Vallarino dice (en el libro “Arte Contemporáneo” de SALVAT), que dichos elementos están allí porque la composición lo requiere, y es así tanto para los fines visuales como para que la obra quede firmemente construida.

Sus obras se caracterizan por la atracción hacia los ejes perpendiculares bien marcados. Fue uno de los artistas que más han hecho sentir su presencia en el panorama del

arte mexicano en los últimos veinticinco años. Su influencia ha seguido a generaciones posteriores.

Se puede mencionar asimismo, a Alberto Gironella, quien maneja diferentes tipos de expresión es dibujante y colorista. “Detras de toda la obra de Gironella, hay una dramática lucha por encontrar la expresión exacta que entra hasta el máximo poder de los materiales, los lleva hasta las últimas posibilidades”.¹⁹

En sus composiciones pictóricas adhiere varios objetos tales como:

Etiquetas, latas de sardina, botellas, telas, madera, chapas, cerraduras etc.

Manuel Felguerez creador de impresionantes murales, realizados a base de pedacería de hierro ensamblados.

Grupo de artistas que en su momento buscaron una “salida” para crear un arte sin limitaciones “querían tener el derecho de desarrollar libremente sus personalidades artísticas”.²⁰

¹⁹ García Ponce. “Nueve Pintores Mexicanos”. Ediciones ERA. 1ª Edición. México pg. 19 Tp. 106 pg.

²⁰ SALVAT. “El Arte Mexicano tomo 15. Arte Contemporaneo I” SALVAT. Mexicana de Ediciones. S.A. de C.V., 2ª Edición. México 1986. pg. 1824.

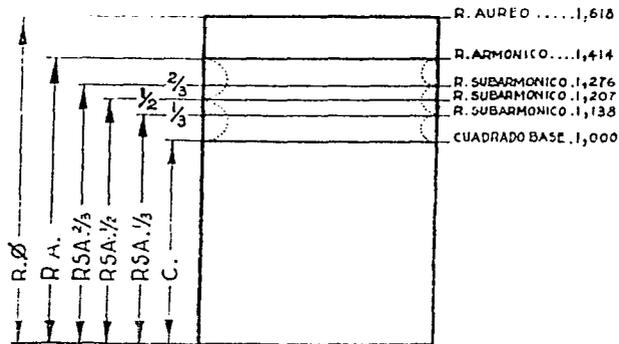
1.8 Análisis Gráfico de Algunas Obras Realizadas con Collage

Analizar obras importantes reconstruyendo la probable trama que utilizó cada autor; particularmente en este caso: Matisse, Picasso, Boccioni, Balla, Schwitters, Miró, Dalí, Raymond Hains, Dubuffet y Richard Hamilton.

Resulta un poco trivial sin el testimonio del propio autor; pero solo se realiza únicamente para probar que la composición en proporción áurea, es una herramienta dúctil. Indudablemente todas las obras de los grandes maestros han sido realizadas en proporción áurea.

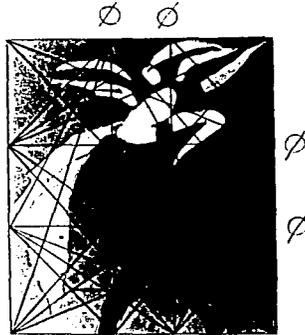
Pablo Tosto en su libro “La Composición en las Artes Plásticas” comenta la gran coincidencia de los mismos principios de composición que existen en tales obras.

Lo que más llama la atención es la utilización indiscutible del rectángulo áureo, armónico y subarmónico; además de la forma razonada de subdividir la superficie del cuadro para realizar el trazado compositivo.

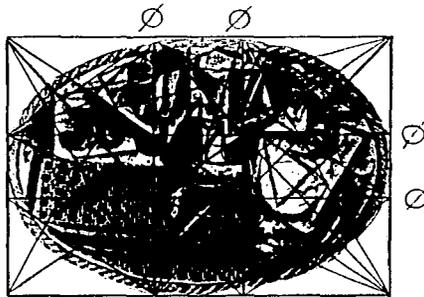

Trazado de los rectángulos SUBARMÓNICOS, mismos que surgen naturalmente de la subdivisión geométrica de la diferencia entre el Rectángulo Áureo, Armónico y el Cuadrado Base. En ambos.

Matisse "Dos bailarines"

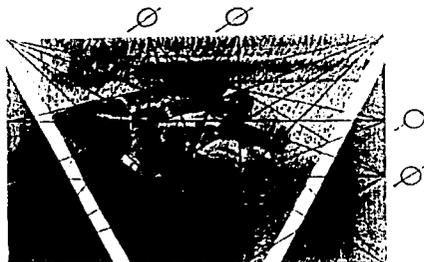
Picasso "Naturaleza Muerta en silla de rejilla"

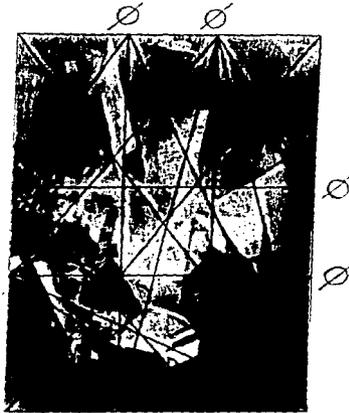
Boccioni "Los adioses"

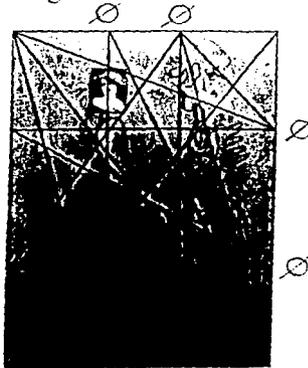
Balla "El Violinista"

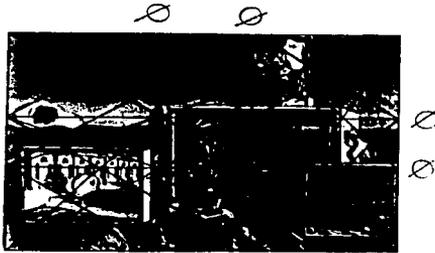
Schwitters "Picture with light Center"

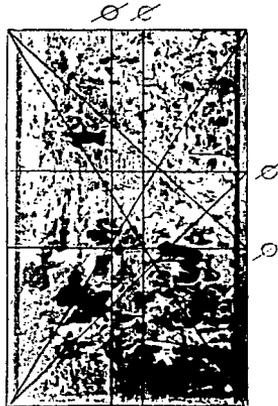
Miró "Dessing- Collage"

Dalí "Placeres iluminados"

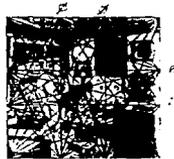
Raymond Hains "Torn Poster"

Dubuffet "Seated Cat"

Richard Hamilton "Just What is it that make's today's home so diferent so appealing?."

Generalizando, las composiciones aureas de las obras antes mencionadas se elaboraron sobre rectángulos aureos en posición horizontal o vertical y en cuadrados. Finalmente podemos observar que la ubicación de los objetos por más inesperada que sea su colocación, siempre existira la manera de darle un sosten, es decir su lugar específico. "La Gracia de la proporción esta encerrada en normas armónicas" Leonardo Da Vinci.

2

MATERIALES Y TECNICAS PARA LA
ELABORACION DEL COLLAGE

CAPITULO

2

MATERIALES Y TECNICAS PARA LA ELABORACION DEL COLLAGE

Papeles, objetos varios y relieves con materiales son utilizados de distintas formas por los artistas que realizan el Collage como un medio más de expresión, dándole a cada material un sentimiento propio deseando que el público perciba la capacidad y visión creativa del artista mismo.

Prácticamente existen tres tipos de Collage. (Clasificación que da Iscan Ferit en su libro “Así se hace un Collage”):

- Collage con Papeles
- Collage con Materiales Sólidos
- Collage con Relieve

Para poder elaborar cualquier tipo de Collage, se necesita de un material imprescindible para cada uno de estos.

2.1 Collage con papeles

El papel es uno de los máximos inventos del hombre, y la mayor parte del tiempo convivimos con algún tipo de papel, boletos del metro, notas de compra, pañuelos desechables, servilletas, cuadernos, libros, cheques, sobres, cartas, fotografías, en fin existe una lista interminable.

Para las artes el papel es un material muy versátil, este se presta a todas nuestras ilimitadas fantasías plásticas. Existen miles de papeles diferentes en una gran gama de colores como si fuera una verdadera “paleta” para pintar así mismo los hay en distintos pesos y texturas. (Vease “Tipos de papel” cap. 3).

Para la creación de Collage con papeles es necesario reunir todo tipo de papeles que podamos tener a nuestro alcance, irlo recolectando para próximas composiciones guardarlo desde el primer momento aunque no vayamos a utilizarlo en ese instante, este puede estar ahí esperando pacientemente hasta que decidamos darle un uso adecuado. -¡Quizá espontáneamente en algún momento podríamos necesitarlo!-. El papel es un material que podemos conseguir inmediatamente en una papelería, desde un papel costoso hasta un barato; en la calle algún periódico o incluso papeles que hayan vivido un poco y quizá ya estén gastados por el paso del tiempo. Realmente este tipo de papeles ya gastados, mojados por la lluvia, arrugados, rasgados en fin cualquier tipo de cambio que haya sufrido logra causar mayor impacto al espectador ya que poseen una mayor emoción visual.

El papel periódico tiene gran capacidad de propiedades prácticamente ilimitadas. Este tipo de papel y el de las páginas de publicaciones y libros ya sea a color o blanco y negro son los que se utilizan con mayor frecuencia. Otro tipo de papel es el de envolver regalos, el cual presenta una amplia variedad de dibujos, los transparentes de color, los hechos a mano, los de arroz, cebolla, calca, seda, lija metalizadas, decorados o pintados para paredes (tapiz), los aterciopelados y gofrados de diferentes gruesos, cartulinas y toda clase de impresos publicitarios, de uso comercial y personal como; billetes, tickets, recibos, cajas toda la gran variedad de productos que tenemos a nuestro alrededor, envases, etiquetas, pruebas fotografías, reproducciones de revistas, entradas de teatro, cine y conciertos, pag. de viejos libros, sobres escritos a mano o a máquina. Realmente existe gran variedad de papeles que podemos tener en nuestras manos para realizar con ellos un Collage donde quedaran plasmados nuestras expresiones e ideas. Desgraciadamente muchos de estos elementos impresos en color y otros transparentes pintados se decoloran por la luz, por lo tanto no es aconsejable utilizarlos para obras que estén expuestas durante largo tiempo.

Para la creación de un Collage con papel se pueden utilizar papeles de distintas clases ya sea rugosos los cuales nos permiten retomar sus propias, texturas y así mismo podemos elaborar un sin número de ellas. También se puede recurrir a los papeles lisos y satinados, solo que a diferencia de los rugosos, estos no poseen tales texturas

pero se pueden manipular extremadamente para lograr las texturas necesarias. Todas las clases de papel se pueden rasgar, recortar e incluso quemar o mojar.

Sea cual sea la sensibilidad y necesidad del artista, siempre tendrá un tipo de papel apropiado a su alcance. Teniendo el material necesario podemos dar rienda suelta a todas nuestras inquietudes libremente sin ningún tipo de limitaciones.

En lo que respecta a papeles, como ya lo había mencionado es indispensable la recolección de todo tipo de papel.

Para tener una mayor facilidad de encuentro de algún papel deseado es recomendable tenerlos bien identificados en carpetas con la indicación necesaria del tipo de papel recopilado.

Dichos papeles se pueden almacenar de acuerdo a las características de cada uno, por ejemplo en una carpeta se guardaran todos los papeles comprados de color o en blanco y negro de distintos gramajes. Las marcas recomendables son Canson e Ingres ya que poseen una amplia gama de colores. También podemos añadir papeles de seda, lisos y rugosos, papel de arroz etc.

En otro apartado tendremos los papeles de boletines, impresos, carteles, folletos, programas, anuncios entre otros. En el siguiente estarán los papeles frágiles y delicados aquellos que nos causen algún interés especial por ejemplo: los papeles hechos a mano ya que poseen superficies muy ricas en color y texturas. El último

apartado estará constituido por todos los papeles de naturaleza más variada como tickets, papel de regalo, papeles pintados, en fin cualquier papel que pase por nuestras manos, nunca tirar lo pues en algún momento dado este podría ser el punto primordial en algún Collage sí, aquel papel de regalo roto que ya habíamos olvidado en algún rincón o aquella hoja arrugada que al dar un paso la pisamos, ese..., ese material quizá podría ser aquel punto importante en nuestra próxima creación. Nada debe desperdiciarse, todo finalmente podrá poseer su propia personalidad al ser integrado al Collage.

Cabe mencionar que el papel hecho a mano es poseedor de características muy especiales ya que su superficie suele ser extremadamente rica en color y texturas, además la pasta de papel es una materia muy flexible que se adapta a cualquier tipo de tratamiento; ya sea utilizándolo como soporte previamente preparado o como complemento de algún tipo de Collage que se pueda trabajar al instante. Elaborar papel es una tarea muy agradable y fácil, la pasta que realice para algunos de mis Collage fue la siguiente:

Para la elaboración de la pasta se usará cualquier tipo de papel que sea reciclable (papel de fotocopidora, cartulina, servilletas, etc.).

- Se remoja el papel en pedacitos con el agua necesaria.
- Se licúa hasta formar una pasta ligera.
- Se escurre en una coladera sobre una tela de pellón mojado, la cual debe estar perfectamente bien

extendida para evitar que se formen texturas no deseadas.

- Se coloca en un bastidor la pasta ya escurrida dejando una superficie de 6 a 12 mm. de espesor, para que la pasta se adhiera mejor en si misma se le salpica la pulpa por distintas áreas.
- Retira el bastidor y encima de la pasta se pone otra tela y varios periódicos para que absorba mejor el agua.
- Posteriormente se prensa perfectamente bien, cambiando de 2 a 3 horas el periódico. Es preferible que tenga mucho peso encima, para que así se seque y se exprima más rápido. Después de uno o dos días, ya que este completamente seco se separa el pellón del papel; cuidadosamente jalando siempre la tela poco a poco. Nunca debe jalarse el papel ya que podría dañarse. Finalmente obtendremos nuestra hoja de papel.

Si se le quiere dar algún efecto creativo puede agregarse a la pasta papel de color ya sea mezclado también o en pequeños trozos. Así mismo se le puede agregar semillas, hilos, telas, pétalos, hojas de otoño, o cualquier cosa pequeña que no rebase cierto volumen, dichos materiales ya fijados en el papel dan un aspecto muy interesante.

En si, es una receta fácil y puede realizarse sin mayor dificultad.

2.2 Collage con materiales sólidos

Al igual que el Collage con papel, este también requiere la recolección de todos los elementos posibles escogidos previamente. En Collage con materiales sólidos se percibe la ocupación de un espacio, el cual posee densidad, peso y volumen muy diferentes al Collage con papel.

Para la creación de Collage con Materiales Sólidos solo basta unir, combinar y fijar aquellos materiales que ya escogimos. Este tipo de Collage necesita mucho más herramientas que el Collage con papeles.

Para la elaboración de Collage con Materiales Sólidos contaremos indispensablemente de los siguientes elementos:

- Madera: ya sea en tiras o algunos fragmentos, en si madera de cualquier género. (troncos de formas y texturas especiales).
- Tejidos: retazos de telas lisas o estampadas, gruesas o delgadas, cordeles, cuerdas, hilos costales viejos o nuevos etc.
- Metales: de cualquier tipo chapas, tachuelas, clavos, tuercas, tornillos, alambres llaves, o algún cubierto.

Existe también la posibilidad de utilizar hule, cristal, cuero, espejo, linóleo, plástico, etc.

Otro tipo de materiales muy útiles son las hojas y ramas de algún árbol, diversas plantas, rocas, conchas y espumas de

mar, caracoles, o algún esqueleto de cualquier animal entre otros. Estos materiales poseen un toque muy especial y suelen ser muy llamativos debido a la naturaleza propia que poseen. Para obtener una mayor parte de estos, es indispensable mantener una búsqueda constante de aquellos que cubran nuestras posibles necesidades para lograr así la creación espontánea o premeditada de algún Collage.

Si el Collage ya está terminado, pero sentimos que algo le falta podremos darle diferente acabado:

- Con pintura salpicando algunas partes o cubrirlo por completo, posiblemente el resultado será más satisfactorio.
- Con fuego pueden resultar cambios de color sorprendentes debido al grado de quemazón al que fue sometido y así mismo alterara su textura.

Estos tipos de acabados, son totalmente arbitrarios y cuyo objetivo es solamente personalizar la obra.

2.3 Collage con relieve

En varias ocasiones los Collage con Relieves se aproximan demasiado a la pintura mucho más que los dos anteriores. En este tipo de Collage también es indispensable la recolección de los elementos necesarios. Ya que en cualquier momento podría surgir una chispa creativa y resultaría mucho más satisfactoria si ya se cuenta con los materiales.

En el Collage con Relieve (tridimensional) se pueden incluir distintos objetos dependiendo de la idea o el gusto que cada artista le de a su creación. Si se desea incorporar algún objeto es muy importante tener la debida precaución de elegir objetos que no sobrepasan de cierto grosor (menos de 8 cm. aproximadamente), de lo contrario la obra entraría en el campo de la escultura. Claro que existe Collage en la escultura pero por el momento no trataremos dicho tema.

Para realizar algún tipo de Collage, nosotros mismos debemos encontrar aquel material especial que nos sea útil, que nos cause alguna relación afectiva y que nos brinde las necesidades ideales que buscamos en el.

Para poder obtener una creación satisfactoria de Collage consideraremos lo siguiente:

- Constantemente debemos desarrollar al máximo nuestra creatividad, teniendo la mente dispuesta a nuevas soluciones para poder crear innumerables posibilidades.

- Con experiencia e ideas podremos ir identificando nuestros propios materiales para próximas creaciones.

- Debemos mantener siempre en el nivel más alto nuestra propia libertad creativa teniendo en cuenta que para elaborar cualquier tipo de Collage no existe limitación alguna.

**SOPORTES, HERRAMIENTAS Y MATERIALES
PARA CADA TIPO DE COLLAGE**

● Collage con papel

◆ Collage con Materiales Sólidos

■ Collage con Relieve

HERRAMIENTAS

SOPORTES

MATERIALES

- Cutter
- Tijeras
- ◆ Cerrucho
- ◆ Cortador de vidrio
- Pinzas
- Alicates

- ◆● Madera
- ◆● Metal
- Vidrio
- Plástico
- Cristal
- Hierro
- Linóleo
- Cartón
- ◆ Tejidos
- ◆ Empaques

- Papel de todo tipo
- Lápices
- ◆● Carboncillos
- ◆● Acrílico
- Gouache
- Resitol
- Pegamento
- Pinceles
- Madera
- Viruta
- ◆■ Aserrín
- ◆ Telas
- Tejidos
- Costales
- Cuerdas
- ◆ Metal
- Tachuela
- Clavo
- Chapas de acero
- Alambre

- ◆ Espejo
- ◆ Vidrio
- Color en polvo
- Plástico de recortes
- Marmol
- Arena
- Elementos que
proporciona la Naturaleza
- Caracoles
- ◆ Conchas
- ◆ Troncos
- ◆ Cortezas
- ◆ Hojas de árbol
- ◆ Roca

Esta lista no determina exactamente cada herramienta, material o soporte ya que pueden aunarse a esta, infinidad de ellos. Esto depende de la capacidad creativa e inovadora de cada Comunicador Gráfico o Diseñador Gráfico.

3

EL COLLAGE COMO MEDIO DE ILUSTRACION
PARA ELABORAR UN LIBRO
(Portada y Páginas Interiores)

CAPITULO

3

EL COLLAGE COMO MEDIO DE ILUSTRACION PARA ELABORAR UN LIBRO (Portada y Páginas Interiores)

3.1 Aparición del Collage en Portada de libros.

La aparición del Collage en Portada de libros, se inició principalmente en Rusia; ya que en este país se practicaba demasiado el Collage.

Al parecer se empleó el Collage en 1912 con las publicaciones del círculo de jóvenes poetas al cual pertenecieron Buyrlyuk, Chlebnikov, Krutshenic y Maja Kovsky. Sus encuadernaciones las elaboraban de una manera muy rústica, (para abaratar las ediciones) y formaban pequeños tomos, cuya impresión se realizaba en papeles de embalar y de colores.

Como lo había nombrado anteriormente en el capítulo 1, se establece nuevamente una estrecha relación entre poetas y pintores. No había ningún libro publicado sin que hubiera esta colaboración mutua.

El poeta Chlebnikov Viktor fue el principal intelectual de este grupo, publicó sus primeros poemas en "Estudio de los impresionistas" utilizando un lenguaje libre tratando de

renovar las fuentes lingüísticas primitivas. Sus poemas están llenos de simples fonemas. Maneja alternativamente un lenguaje llamado "Zaum" que significa más allá de la razón.

Paralelamente estos inicios del Collage en portada del libro, se desarrollaron con el movimiento futurista el cual los Rusos siguieron con gran interés.

Por otra parte Gontscharova ilustra una portada con Collage con hoja de un trébol sobre un papel amarillento para un libro de Mirskonsza (El mundo desde ese otro extremo) los cuales eran unos poemas y textos en prosa de Krutschenic y Chlebnikov, de dicho libro se editaron 200 ejemplares con Collage originales de la Gontscharova que logro gran espectación y se agotaron rápidamente.

Aleksandr Krutschenic elabora manuscritos e ilustraciones. En una de sus portadas que realiza para la primera edición de Porosiata (los puercos) en San Petesburgo, pega sobre un papel verde la reproducción de una campesina de Malevitch. Entre otras de sus obras realizadas se encuentra la de Postojannaia (El poema continuo). El cual escribió en hojas sueltas de distintas obras. Igualmente realiza textos "Zaum" rodeados de ilustraciones litografiadas abstractas.

Krutschenic junto con Olga Rosanova, ilustran el libro Vselens Kaia Voyna (La Guerra Universal), con el subtítulo "Collage en color" dicho ejemplar posee doce

Collage a toda pg. eran composiciones de formas abstractas planas de varios colores. Para estos Collage Krutschenic escribe textos poéticos cortos refiriéndose a la Guerra Universal, que según el sería en 1985. En el prólogo del libro explica como los Collage nacen de igual manera que el idioma "Zaum" en base a un espíritu de estructuración libre y abstracta.

Iliazd se une Krutschenic realizando también sus poemas Zaum así como Collage. Posteriormente funda la editorial "Grado 41", también realiza algunos Collage para sus propias obras teatrales y en 1921 se une a los dadaístas.

El Collage va ampliando sus campos de representación abarcando teatro, escenografía, carteles, cine, moda, muebles, composiciones, fotografías etc.

El Collage logra plasmar sus propias características en un campo muy amplio: el editorial. Sobre todo en la representación moderna de libros y revistas a la que contribuye mayormente El Lissitzky, quien en 1920 efectúa "La primera experiencia de fusión óptica entre ilustración y texto".¹ Para el libro infantil "Dos cuadrados" que se publica en Berlín en 1922. En este mismo año lanza junto con Ilya Ehreburg la revista Vieschtch (objeto). La cual se propone hacer una relación de artistas soviéticos con los artistas europeos occidentales. Se dice que la revista contenía una compaginación muy expresiva en lo cual los textos e ilustraciones estaban ordenadas en

¹ Herta Wescher. "La Historia del Collage de Cubismo a la actualidad" Ed. Gustavo Gili, S. A. Barcelona 1976. pg. 88 T.p. 276 pg.

columnas de distintos tipos y formatos. Por otra parte el Lissitzky, elabora portadas con Collage para el libro de Ehrenburg. "Seis narraciones con final sencillo".

Asimismo realiza composiciones fotográficas, entre estos trabajos se encuentra una composición de perfil de Arp la cual será para la portada del libro "Apuntes de un poeta" de Ilya Selvinski, de estilo dadaísta.

En cuanto a la representación de escenografías con Collage destacan principalmente las de Alesksandra Exter, la cual se dice que tiene un estilo cubista-futurista en sus obras. Realiza para la obra "Romeo y Julieta" una escenografía con efectos de relieve y luminosidad con superficies de vidrio, espejos y metales que logra intercalar entre las fachadas de los palacios, escaleras y puentes.

Mijan Andeenko también realiza Collage para sus escenarios, decorando con papeles pegados y texturas a pincel con colores grises azulados, sombreados rojizos, violetas y verdes y en ocasiones utiliza plateados y dorados. Elaboró estas escenografías para la Opera de Bucarest, en el teatro Narodni de Praga, así como también participo en el Deutsches Theater de Berlín, y en Mouchoir de nauges de Tzara en el Thiatre de la Cigale entre otros.

3.2 Proceso de Elaboración de una Portada de Libro y Páginas Interiores.

“La Portada no es solo un acto editorial, es un acto de mercado, es la primera de muchas páginas de texto, pero establece la identidad y el carácter que pueda tener según su título, presentación y contenido”.²

La Portada es un factor básico para el éxito de cualquier libro, es además un gran agente de ventas si se presenta de forma atrayente y de mayor impacto visual para el posible comprador. Dicha Portada actuará con un orden psicológico sobre el comprador, el cual al adquirir un libro o publicación se interesara en las cualidades visuales que este le ofrezca; es decir generalmente será atraído por su exterior o por su aspecto físico, mas que por el nombre del autor o por el contenido de dicha publicación. Debemos tener en cuenta que una Portada en este caso de libro no necesariamente tiene que ser “artística”, basta con que sea funcional. Se piensa que una Portada debe llevar unas figuras, paisajes y objetos alusivos al tema, pero en realidad esto no es básico ya que con solo letras o manchas accidentales pueden lograrse excelentes Portadas para diversos temas, siempre y cuando se coloquen y se distribuyan acertadamente los elementos visuales para así lograr un buen trabajo final.

“La belleza de una Portada reside en que este lograda como tal”³

² Harol Evans. “Diseño y Compaginación”. G.G. México 1984. Tp. 228.

³ Pasteca: “Dibujando Cubiertas de Libros”. Ediciones CEAC. Barcelona 1969. Tp. 158 pg. pg. 22

3.2.1 Elementos Visuales

Los elementos visuales constituyen la sustancia básica de lo que vemos. Dichos elementos son: punto, línea, contorno, dirección, tono, color, textura, dimensión, escala y movimiento.

Cabe mencionar que dichos elementos visuales el artista puede manipularlos para lograr un determinado efecto. “Lo que decide hacer con ellos es la esencia de su arte o su oficio y las opciones son infinitas”.⁴ Esta manipulación de dichos elementos se logran a través del conocimiento y comprensión de las cualidades específicas de cada uno.

Punto.- Es el elemento compositivo básico de unidad visual mínima. Señalizador y marcador del espacio.

Línea.- Es el punto que se extiende en longitud, también se puede decir que es un punto en movimiento. Es decir nunca es estática, es libre pero esto no indica que no tenga dirección, ni precisión todo lo contrario siempre se dirige hacia un sitio definido. La línea puede tomar formas dependiendo de la intención, visión y expresividad que el propio artista le de.

Contorno.- Se dice que la línea articula la complejidad del contorno. Existen tres contornos básicos: El cuadrado, el círculo y el triángulo equilátero, cada uno posee diferentes significados, los cuales se dan a través de

⁴ Dondis. A.D. “La sintaxis de la imagen” Ed. Gustavo Gili, S.A. de C.V. 10ª edición. Barcelona 1992. pg. 54 Tp. 211.

asociaciones, percepciones fisiológicas y psicológicas de cada individuo.

Dirección.- Todos los contornos básicos expresan sus direcciones. El cuadrado la horizontal y vertical, las cuales mantienen un equilibrio tanto en el hombre como en las cosas que se construyen y se diseñan. El círculo posee una dirección de curva la cual indica repetición, calor y encuadramiento. El triángulo, la diagonal es inestable y por consiguiente es la forma visual, más provocadora. En el libro “Sintaxis de la Imágen” de Dondis, menciona la gran importancia de estas fuerzas direccionales para la intensión compositiva que va dirigido hacia un efecto y significado específico.

Tono.- Son las intensidades de oscuridad o claridad del objeto visualizado. El tono es la presencia o ausencia de luz y gracias a el vemos.

Color.- Coordinada del tono con la añadidura del componente cromático, es el elemento visual más emotivo y expresivo puede emplearse para reforzar la información visual. El color posee tres dimensiones:

1. El matiz, es el color mismo o aroma. Existen tres matices primarios o elementales: amarillo, rojo y azul, cada uno representa cualidades fundamentales.

El amarillo- más próximo a la luz y el calor.

El rojo- el más emocional y activo.

El azul-pasivo, suave.

Los dos primeros tienden a expandirse y el azul a contraerse. El matiz es en sí el color.

2. La saturación, carece de complicaciones es muy explícito y se compone básicamente de matices primarios y secundarios. Cuanto mayor sea la saturación del color en algún objeto visual dará más expresión y emoción.

3. Acromático- Es el valor de gradaciones tonales.

No hay que olvidar que cada color posee numerosos significados asociativos y simbólicos para cada individuo. Los colores pueden servir para interpretar el pensamiento que se quiere manejar aplicándole unas y otros conforme a su simbolismo propio, por ejemplo, el blanco es símbolo de paz, confianza, pureza; el azul es belleza, majestad; el rojo es amor, peligro, coraje; el verde es juventud, esperanza etc.

Textura.- Es el carácter superficial de los materiales visuales y puede ser óptica y táctil. Por ejemplo en un impreso, un dibujo de algún tejido estamos percibiendo solo textura óptica y no táctil. Solo esta presentando una textura que no esta realmente allí. El significado se basa en lo que vemos.

Escala.- O proporción es el tamaño relativo y medición. Los elementos visuales tienen capacidad para modificar y unirse unos a otros. Existen fórmulas proporcionales sobre las que basar una escala. Es sin duda la proporción áurea.

(Especificaré más adelante el uso y desarrollo de dicha proporción en las Artes Gráficas).

Dimensión.- Constantemente involucrada en la expresión. Dimensión es la representación volumétrica en formatos visuales bidimensionales. En ninguna de las representaciones bidimensionales de la realidad ya sean pinturas, fotografías, dibujos, películas o emisiones televisivas existe el volumen real, sino que éste sólo es implícito.

Movimiento.- Es probable una de las fuerzas visuales más predominante en la experiencia humana. En el cine existe el movimiento en las imágenes en cada escena y que al estar una sola parece estar estática, pero en conjunto de otras muchas observándolas en un intervalo de tiempo específico logra un movimiento real. Una fotografía o un dibujo de alguna textura de hilo o tejido puede estar fija inmóvil, pero al mirar dentro de un entorno compositivo puede implicar el movimiento debido al énfasis e intento que el diseñador o comunicador logra plasmar en algún impreso.

El proceso de la visión del ojo nunca está estático, constantemente adquiere movimiento para percibir la información visual. En la lectura sus movimientos son en una secuencia organizada. El movimiento como componente visual es dinámico.

Estos elementos visuales, (Punto, línea, contorno, tono, textura, escala, dirección, dimensión y movimiento) son los

ingredientes básicos que se utilizan para el desarrollo del pensamiento y la comunicación visual. Dichos elementos poseen la gran capacidad de transmitir información de una manera fácil de digerir el mensaje sin mayor esfuerzo de parte de los receptores. Al visualizar un dibujo, una fotografía, una ilustración etc. generalmente al instante percibimos que desea expresar. “Estos elementos básicos, son los medios visuales esenciales”.⁵

Para elaborar un libro se debe tener en cuenta que existen distintos tipos de lecturas y por lo tanto de Portadas; ya que cada una deberá poseer las características necesarias de acuerdo al estilo, técnica y tema, (amor, arte, ciencia ficción, terror etc.) cada método de resolución encierra sus dificultades específicas.

Dicha Portada tendrá que causar un impacto visual, tanto en imagen como en color para que el lector pueda identificarlo y de antemano sepa el posible contenido.

Para lograr una Portada satisfactoria es necesario tener un profundo conocimiento del tema, para que así resulte más fácil poderlo sintetizar y así mismo pueda ser transmitido gráficamente, como mencione anteriormente se debe emplear y distribuir con originalidad los elementos visuales. Para la ilustración en Portadas de libros o revistas es difícil seguir normas específicas ya que depende imprescindiblemente del carácter de la historia y por lo tanto del público a que va dirigido. Este tipo de ilustración

⁵ Op.cit.pg.81.

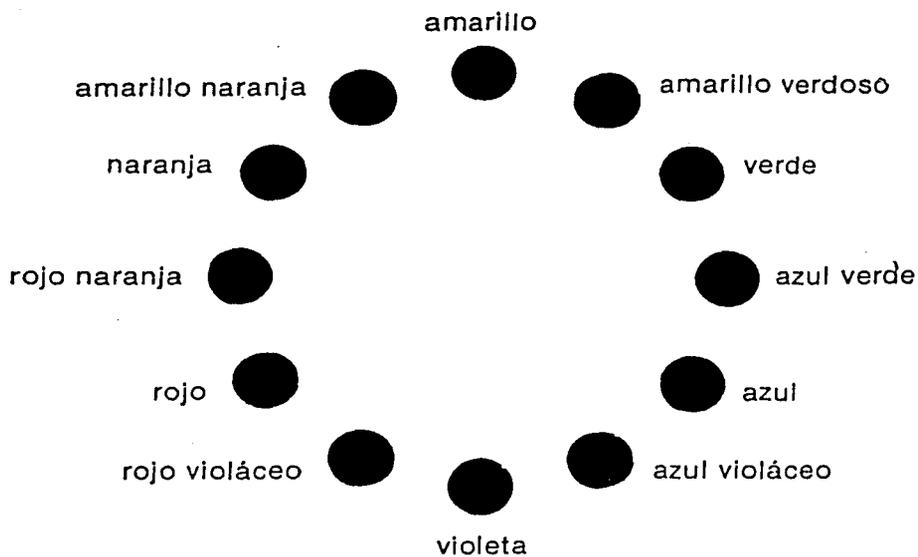
llamada “Ilustración editorial es la expresión gráfica de una idea propia o la interpretación de una ajena”.⁶

Es importante saber que la Portada tiene siempre un carácter de pequeño cartel que anuncia y vende el libro. Ya que la ilustración editorial (libros, revistas o publicaciones), posee algunas cualidades de este: expresa su mensaje de manera breve y concisa basada en una síntesis de elementos. La Portada del libro debe dar una sugestión del texto al lector para que despierte en él, un sentido de curiosidad por adquirirlos.

En la actualidad se recurre en varias ocasiones al Collage ya que este medio, da una amplitud libre e infinita a la creación. Sus posibilidades son miles y deben ser tomadas en cuenta para su reproducción.

Además de la Imágen ya elegida para este fin se debe tener presente que el color también es un factor muy importante para despertar el interés en el lector. El color debe ser armónico y sin excesivos contrastes ni intensidades. Claro que cada tema a representar necesita de sus propios colores pero este debe tener un límite, ya que si se excede en color dicha Portada, vista a larga distancia resultaría confusa y difícilmente se podrá percibir el mensaje o contenido.

⁶ Arnold Eugene. “Técnicas de Ilustración. (Libros Publicidad. Revistas)”. L.E.D.A. Las Ediciones de Arte. Barcelona 1982 . pg. 39. Tp. 128. pg.

El disco del
color.

3.2.2 Leyes Compositivas.

La composición visual parte de los elementos básicos (punto, línea, contorno, etc.) el primer paso compositivo es la apropiada elección y distribución de dichos elementos en el impreso. Estos elementos visuales se pueden distribuir armónicamente para lograr una buena composición.

La composición es el paso más importante para resolver un problema visual. En esta etapa del proceso creativo el comunicador gráfico deberá lograr un estricto manejo y control sobre los elementos visuales para saber como afectarán las decisiones compositivas en el resultado final.

Eunciano Martín menciona en su libro “Composición en las Artes Gráficas”, que la composición sobre una hoja de papel en blanco, en un determinado formato y la dispersión armónica de los elementos gráficos (texto, ilustraciones, fotografía) pueden transformarse en una pequeña obra de arte.

La composición ordena esos elementos sobre el papel coordinándolos entre si para lograr un resultado práctico y estético.

Platón definió a la composición como “Variedad en la Unidad” lo cual apoya y refuerza lo que anteriormente mencione. Es indispensable que en todo trabajo gráfico o artístico exista la composición si se desea que el trabajo

posea lógica, estructura, originalidad propia y poder de atracción.

Existen dos clases de composición los cuales dan la debida armonía en los elementos que integran una página (equilibrio, proporción, ritmo). Dichos composiciones son: Composición simétrica y asimétrica.

- Composición Simétrica: Llamada también formal clásica y estática. Tiene como característica propia la simetría, la cual se entiende como relación proporcionada o de medidas entre el conjunto y las partes que lo integran. Esta definición puede acoplarse a la composición de línea centrada dispuesta irregularmente o masas de texto e imágenes matemática o geoméricamente compensados a ambos lados del eje vertical real o imaginario que divide y une a la página por su centro. Esta composición, simétrica da una sensación de dignidad, perfección, unidad, quietud y reposo.

- Composición Asimétrica: Se define también como informal, libre y dinámica. Se caracteriza principalmente por el contraste expresado mediante el estilo, el vigor, la fuerza o debilidad de líneas de los elementos utilizados y las medidas y valor tonal de las masas e ilustraciones etc. En la composición asimétrica la organización de los elementos en el soporte son libres pero siempre debe considerarse

un factor indispensable: La unidad; que las distribuye de una manera lógica: “La libertad debe conducir a un orden, a una armonía; no al libertinaje ni al caos”.⁷

Estas composiciones pueden tener variantes es decir una composición simétrica podrá ser dinámica dependiendo del manejo y movimiento de sus elementos en diferentes posiciones y la distribución asimétrica podrá ser simétrica a la vez, consiguiéndola por la distribución del equilibrio entre las zonas impresas y zonas blancas de alguna página. Para la buena organización de cada uno de los elementos que integran una composición es necesario conocer las leyes o normas que las rigen.

Las leyes compositivas son las siguientes:

- Leyes generales utilizadas por el artista al realizar sus obras para el resultado final que pretende tener la obra. Estas con Unidad y ritmo.

Unidad- Es un equilibrio adecuado de elementos diversos en una totalidad que es perceptible visualmente. Los elementos individuales del mensaje deben relacionarse entre si y con el diseño total para así lograr una coherencia y un todo.

⁷ Euniciano Matin “Composición en las artes gráficas” Tomo II. Ed. Don Bosco. Barcelona 8ª Edición pg. 60 Tp. 495pg.

Ritmo- Se logra a través de la sucesión ordenada de movimiento de cualquier elemento (línea, forma, tono, textura). El ritmo debe regular el movimiento y disposición de los valores visuales, la proporción en sus medidas y tamaños para así conseguir la unidad de concepto y estilo. “La eficacia estética y expresiva depende del ritmo obtenido por la combinación de la línea, de las masas y sus densidades de colores”.⁸

- Leyes específicas- Son los recursos que hacen posible la composición y que permiten cumplir las leyes generales . (Unidad y Ritmo)

	Interés
	Variedad
Unidad	Resalte
	Subordinación
	Contraste

El interés se da mediante el contraste y tensiones que se producen en las distintas fuerzas de los factores compositivos, es decir, con la variedad de elegir, combinar y disponer compensadamente los elementos. El interés y la variedad se relacionan y se apoyan una a otra constantemente. Resulta el interés en el lector o comprador mediante la originalidad de la variedad compositiva.

El resalte es un factor importante para conseguir el orden y la unidad en el predominio de alguno de los elementos

⁸ Op.cit pg.65

compositivos. El resalte de dicho elemento origina un contraste con los factores subordinados sin independizarlos evitando así la monotonía y el desorden.

Simetría
Ritmo
Intensidad

De la simetría se vale la ley general del ritmo, en este caso equivale a la proporción entre las medidas y el equilibrio en las diferentes formas compositivas. La simetría es el equilibrio axial.

La intensidad depende del estatismo o dinamismo de las fuerzas que logran de la forma, estructura de los caracteres e ilustraciones en un impreso. Una página con tipografía de trazos uniformes resulta estática pero en cambio, si existe variedad en la forma, cuerpo y modulación de los tipos, resulta una expresión más dinámica.

El equilibrio y el lenguaje visual se encuentran dentro de las dos leyes generales (ritmo y unidad).

“Equilibrio es la referencia visual más fuerte y firme del hombre, su base consciente e inconsciente para la formulación de juicios visuales”⁹

El equilibrio armoniza todos los valores de una composición: zonas de texto, blancos, ilustraciones y

⁹ Dondis A. Dondis. “La Sintaxis de la Imagen” De. Gustavo Gili. S.A. de C.V. 10ª Edición. Barcelona 1992. pg.36. T.p. 211.

márgenes, proporcionándoles la medida primordial para conseguir la unidad.

Existen dos tipos de equilibrio el simétrico y el asimétrico. El simétrico se obtiene con los pesos iguales distribuidos matemáticamente en ambos lados del eje vertical central de la página.

El asimétrico se logra con valores tonales de superficie e intensidades diferentes, situados a distancias distintas en torno a un eje descentrado.

Un diseño simétricamente equilibrado es pasivo en cambio un diseño asimétrico tiene más dinamismo y obtiene un mayor poder de atracción.

Para que una portada resulte atractivamente equilibrada es mejor resaltar las formas y concentrarse en transmitir los puntos importantes.

El lenguaje visual: Es la capacidad que posee un signo, elemento o color al transmitir una idea. Por ejemplo al percibir líneas verticales, horizontales, determinado forma sea triangular o rectangular, unas manchas expresan diferentes sentimientos e ideas evocando pasividad, quietud, monotonía...así mismo los caracteres si son finos o burdos, negros, cursivos y modernos interpretan acertadamente determinado mensaje o tema.

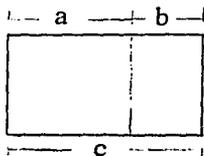
Proporción: Para que todos los elementos estén en una relación armónica sobre un impreso (márgenes, tipografía, ilustraciones), es imprescindible que exista proporción.

Es un factor necesario de igual importancia que la composición y el equilibrio en cualquier proyecto gráfico. La proporción es una "Cualidad que necesita toda figura para ser bella". Platón.

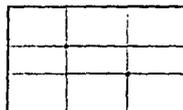
La proporción más utilizada para las artes gráficas es la proporción áurea la cual fue usada por los griegos para diseñar la mayoría de sus objetos. En el renacimiento se define como la más perfecta relación de las partes y cuenta con proporciones matemáticas precisas, de ahí que se estableció el llamado número de oro .618 ó 1.618. Para realizar dicha proporción existen dos métodos el geométrico y matemático.

Método Geométrico:

Se obtiene de un cuadrado usando la diagonal de una de sus mitades como radio para ampliar dicho cuadrado y convertirlo en un rectángulo áureo.

Geométrico

Matemático

ESTA TESIS NO DEBE
SALIR DE LA BIBLIOTECA

Se multiplica:

Medida $60 \times .618 = 37.08$ (lado largo)

Horizontal $60 - 37.08 = 22.92$ (lado corto)

Se multiplica:

Medida $40 \times .618 = 24.72$ (lado largo)

Vertical $40 - 24.72 = 15.28$ (lado corto)

Si se divide entre .618 nos da fracciones áureas y si se multiplica por 1.618 nos da múltiplos de lado largo.

Es muy importante tener en cuenta la proporción que debe existir entre el formato y el bloque de texto para lograr la debida armonía en el impreso.

Estas leyes compostivas, nos dirigen hacia los elementos materiales fundamentales y necesarios para efectuar una composición, las cuales son formato y negros o grafismos.

Formato: La palabra formato se deriva de forma; el cual es el perfil o contorno de algún cuerpo o elemento. Ehrenfels lo define así: “La forma es algo más y alto distinto de la Suma de los elementos que la componen”.

El formato es el tamaño de un libro o impreso el cual posee una determinada forma por sus dimensiones y

posiciones donde deben estar organizados los elementos o signos en una página. (Caracteres, ilustraciones, etc.)

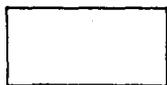
La forma no solamente es importante en el exterior también lo es de igual manera en el interior.

Para que una forma pueda emitir un mensaje y logre ser captado por el receptor, principalmente deberá tener bien organizados sus elementos caracterizándose por la sencillez, homogeneidad, equilibrio, simetría, regularidad; sin olvidar que es imprescindible construir un todo unitario y atractivo. Solamente así dicha forma resultará agradable al receptor sin mayor problema.

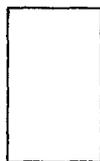
El formato es de gran importancia para la interpretación correcta de un texto o impreso. (Tanto en su forma como en su tamaño).

Euniciano Martín menciona que el formato al adquirir cualquier figura geométrica crea diferentes sensaciones en cada individuo y habla de la psicología de las formas. El formato más usual en los impresos es el rectángulo y este cuando es prolongado o vertical sugiere acción moderada o movimiento ascendente y si es más alargado crea más movimiento.

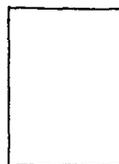
El cuadrado.- monotonía, pesadez e indeterminación. En realidad, las dos formas antes mencionadas son las más usuales en el campo gráfico esto es por sus cualidades estéticas y psicológicas.

Comodidad

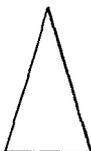
Ascensión

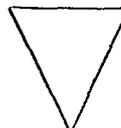
Acción

Quietud

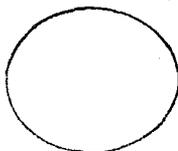
Evasión

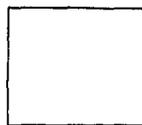
Equilibrio

Monotonía

Concentración

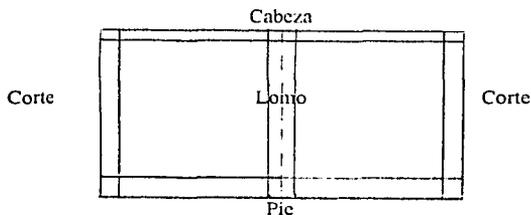
Indeterminación

Es necesario tener en cuenta el tamaño real de un impreso en este caso en particular el de un libro, así mismo considerar que tipo de lectura, hacia quien va dirigido, en fin es indispensable un estudio de la forma a elegir, la más adecuada al lenguaje que se pretende dar y que el mensaje

sea debidamente captado por el lector. Es decir las cualidades con las que cuenta el formato cualquiera que sea (Cuadrado, rectángulo, etc.) son de suma importancia para la correcta interpretación y distribución práctica estética y funcional de los grafismos.

Negros o Gráficos: Son todos los elementos gráficos que están distribuidos en el formato (Márgenes, interlineado, texto, ilustraciones, etc.)

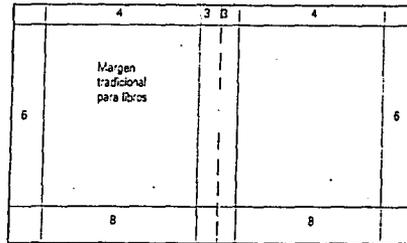
Márgenes: Son los espacios en blanco que quedan a cada uno de los cuatro lados de una página impresa. Recibiendo el nombre de pie, cabeza, lomo y corte.

Antes de determinar los márgenes en un impreso es importante saber cual será su uso y finalidad.

El diseño de retícula que se utiliza para los libros es muy variada, puede presentarse desde el formato más simple hasta los formatos de retícula más completa. Generalmente los libros tienden a diseñarse a una sola columna, pero pueden darse infinidad de alternativas en el

diseño de páginas, todo depende de cuanto pueda explotarse la imaginación creadora, con las necesidades específicas.

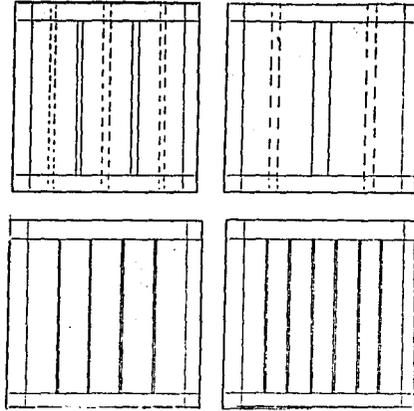

10

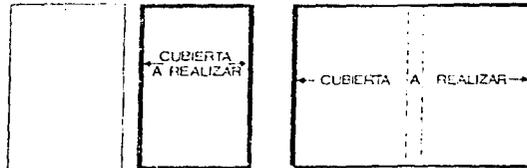
Esta retícula tradicional para libros esta basada en una formula establecida, por los blancos de cabeza (arriba), pie (abajo), margen interior (más cercano al lomo) y margen exterior (bordes laterales extremos) la fórmula establece que el pie tenga doble altura que la cabeza, el margen exterior tiene anchura doble que el margen interior y este último tiene las 3 cuartas partes de anchura que el blanco de la cabeza. Una vez decidida la anchura de este blanco es muy fácil calcular las demás.

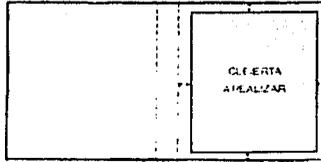
Existe gran variedad de opciones gráficas las cuales crean sensaciones de lujo, tensión, formalidad e informalidad y proporciona al tomo expuesto, énfasis diferentes.

¹⁰ Alan Swan. "Como diseñar retículas". Ed. Gustavo Gili Barcelona 1990 pg. 12 y 15 tp. 143 pg.

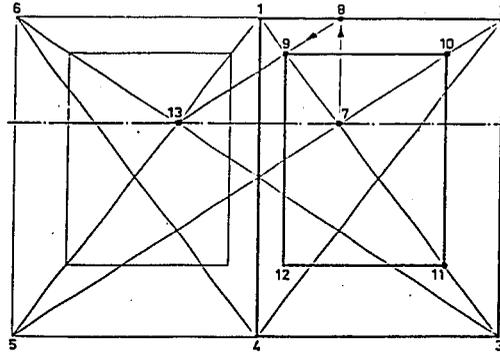

Estas pueden ser algunas opciones de retículas para las páginas que contendrán el interior del libro; en lo que respecta a las Portadas, estas pueden ser dobles o simples; es decir pueden ocupar solamente la parte frontal del libro quedando en blanco la parte trasera llamada contraPortada o también pueden ser ocupadas con poco texto y la fotografía del autor esto es opcional. O bien puede ocuparse toda la Portada totalmente frontal y trasera, este tipo de Portada es llamada Portada a sangre ya que cubre la dimensión total del libro.

Para lograr una equilibrada composición en una Portada de cualquier formato existe una regla llamada de 3 formas, “Regla de Oro”, “Proporción Terciaria” o “Divina Proporción”, la cual determina el mejor lugar de colocación y dimensiones optimas de caja o bloque de texto.

11

¹¹ Pasteca “Dibujando cubiertas de libros”. Ediciones CEAC. Barcelona 1969 pg.86. Tp. 158 pg.

Forma de trazos.

- Se determina (puntos 1, 2, 3 y 4) en un formato cualquiera del libro.
- Doblar el formato partiendo de 1-4 hasta 5-6.
- Trazar las diagonales 2-5 y 6-3
- Trazar las diagonales 1-3 y 2-4
- En el cruce entre las diagonales 1-3 y 2-5 se produce el punto 7.
- Trazar una perpendicular desde el punto 7 hasta arriba. Al cortar 1-2, nos da el punto 8.
- Desde 8 trazar una paralela a la diagonal 2-5. Al cortar 1-3 ya tenemos el punto 9.
- Desde 9, paralela a 1-2, hasta cortar la diagonal 2-5. Esto nos da el punto 10.
- Desde 10, paralela a 2-3, hasta cortar la diagonal 1-3, será el punto 11.
- Desde 11, paralela a 3-4, desde 9 trazaremos una paralela a 1-4 que al cortar a la anterior dará el punto 12.
- Ya tenemos determinada la caja ideal de 9.10.11.12 para el formato dado. Puede observarse que la prolongación de la línea 8-9 nos da, al cruzarse con 3-6 y 1-5 de punto 13, equivalente, en la contraPortada, del punto 7.

Se toma en consideración.

- El punto 7 es el centro de atención máxima del formato.

- La línea 7-13 esta situada a la altura ideal para los ojos.
- La distancia 1-7 es un tercio de la diagonal 1-3
- La distancia 7-8 es un tercio de la altura del formato (2-3) y la distancia 1-8 un tercio de su anchura (1-2).
- La distancia 2-10 equivale a dos tercios de 11-3.
- La distancia 1-9 es la mitad de 11-3 y la distancia 7-13 un tercio de 6-2.
- Los puntos 7-13 están situados en proporción a la distancia entre los ojos. (izquierdo y derecho).

Realmente no todas las portadas que existen están realizadas con tal regla; ya que se construyen sistemas libres y modernos de disposición de masas de texto etc. No se rigen por normas fijas pero que en todo caso estará presente una base geométrica, la cual es una base insustituible en todo proyecto gráfico además de la fantasía y buen gusto que posea el comunicador gráfico para crear y proponer sus soluciones.

Tipografía: Para la adecuada funcionalidad e imágenes de algún impreso es necesario elegir el tipo conveniente para cada lectura, edad de los lectores, así como el tamaño de caracteres.

Existen gran variedad de tipos, de familias y series de donde se pueden escoger las fuentes más apropiadas.

Romano.- evoca, elegancia, tradición,
formalidad.
Egipcio.-fuerza, impacto, poder.
Grupos Sans Serif.-funcionalidad, simplicidad.
Script .-manuscrito, pero los tipos son
separados.
Decorativas.-sombreados, adornados.

Las familias se refieren a las diferentes variaciones del tipo o carácter; es decir en amplitud y ensanchamiento llamadas:

Condensend - Condensado o compactado
Expanded - Extendido, expandido o ensanchado

Estilos diseñados con rasgos más delgados o gruesos:

Light - Clara
Demibold - Seminegra
Bold - Negra
Extrabold - Extranegra

Cuando el carácter esta en su aspecto normal y no tiene variación en peso o amplitud se denomina normal o redonda. Cuando están inclinados hacia la derecha se llama itálica o cursiva.

Algunas familias tienen gran número de variedad como la Helvética, Futura, Univers. Generalmente la mayoría de las familias tienen únicamente redondas, cursivas o negras algunas cuantas ofrecen variaciones en sombreado,

matizado y perfilado estos tipos novedosos no cuentan con variedad de la familia.

Tenemos varias fuentes de donde escoger el texto de diferentes lecturas y así mismo de series las cuales delimitan el tamaño de los tipos disponibles y adecuados para cada composición.

Generalmente la tipografía es un elemento principal en el impreso. Se debe elegir adecuadamente el tipo de acuerdo al tema, formato e ilustración; es decir debe lograr la proporción armónica con todos los demás elementos. Además del poder de atracción la legibilidad es indispensable para la finalidad específica en el impreso.

La interlinea resulta de extrema importancia para que un impreso tenga buena legibilidad, cumpliendo las siguientes funciones en primer lugar modifica la mancha del texto, a mayor interlineado más clara será la mancha; determina el espacio ocupado del texto, así mismo sirve para organizar la información y control de la legibilidad.

La ilustración, lo que pretende en esencia es llevar una información visual plantificada a un público en especial, misma que visualmente implica la extensión de un mensaje cuya finalidad es expresar, decir, dirigir y aceptar. El fin principal de la ilustración en portada de revistas o libros es llamar la atención del lector obligándolo a adentrarse en el contenido y cualidades específicas de algún impreso. En las portadas normalmente la ilustración es el área que

ocupa mayor espacio que el texto (título, nombre autor, editorial....) aunque claro puede haber variantes.

En este caso, las ilustraciones serán realizadas con la técnica del Collage, teniendo en cuenta que cada ilustración será apoyada por el texto y viceversa, expresando conjuntamente el mensaje.

“ Si la poesía debe expresar sentimientos,
la pintura debe provocarlos.
Un cuadro debe suscitar una idea en quien lo contempla
y darle una impresión como de piezas de música”.

Arnold Böcklin.

Como lo mencione anteriormente es muy importante estructurar debidamente el contenido de una portada. El Comunicador Gráfico por medio de sus conocimientos determinará acertadamente los elementos compositivos, cumpliendo con los objetivos finales del impreso (libro).
“La portada vende al libro”.

3.2.3. Sistema de Impresión “Offset”.

Primeramente para realizar cualquier tipo de impresión se debe elegir el papel adecuado ya que tiene gran responsabilidad con la tipografía y las ilustraciones de la personalidad que debe adquirir cualquier impreso. Debe elegirse tanto en calidad estética, como también se debe tomar en cuenta la durabilidad del mismo. De lo contrario el impreso ocasionará varios errores en todos los ámbitos.

Se fabrican distintos tipos de papel en calidad, gramaje y pesos. Para que el Comunicador o Diseñador Gráfico elija el que se adopte mejor al resultado de sus objetivos planeados.

Tipos de Papel:

Alisados. Los cuales presentan una superficie poco áspera ya que al fabricarlo no se le agrega cola. Se utiliza principalmente en ediciones de libros sin ilustraciones fotográficas y en periódicos. A este género pertenecen los papeles llamados de impresión y secantes.

Satinados. Lo componen tres grupos:
- Cíceros.- Papel satinado y prensado con poca cantidad de cola. Posee cualidades magníficas para la impresión de revistas con ilustraciones.

- Satinados.- Papeles aptos para toda clase de impresiones, por ejemplo los apergaminados.

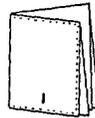
- Estucados o cuches y mates.- Poseen una capa ligera de yeso, son los que dan mejor resultado al imprimir por procedimientos tipográficos y reproducciones tramadas a uno o varios colores.

Cartulinas. Papeles gruesos utilizados unicamente para cubiertas, folders, etc.

Imposición

Es un detalle esencial y decisivo en todo trabajo tipográfico. La forma correcta de compaginación para que resulte satisfactoria la impresión. Se disponen las páginas en un pliego tomando en cuenta cantidad, tamaño y forma así como también el tipo de impresora. Es decir realizar un casado de páginas.

Casados
Regulares
Irregulares

Nos enfocaremos principalmente a los casados regulares. Según el número de hojas que tenga el pliego doblado siempre sucesivamente por la mitad; el pliego si se dobla:

1 vez, salen 2 hojas, se llama folio y tiene 4 páginas.
 2 veces, salen 4 hojas, se llama cuarto y tiene 8 páginas.
 3 veces, salen 8 hojas, se llama octavo y tiene 16 páginas.
 4 veces, salen 16 hojas, se llama dieciseisavo y tiene 32 páginas.

Los casados más utilizados en la imprenta son: el folio, cuarto y octavo.

Ejemplo:

Casado en octavo, imposición de 16 páginas, se imprimen 8 páginas de cada lado de la hoja.

Frente o forma exterior

5	12	9	8
4	13	16	1

↓

Vuelta o forma interior

3	14	15	2
9	11	10	7

↓

Selección de color.

Es muy importante contemplar si la impresión que se va a llevar a cabo contendrá ilustraciones ya que primeramente se procederá a scannear la imagen, es decir seleccionar fotográficamente (tricromía y cuatricromía) todos los colores del original para obtener posteriormente el positivo en película para las matrices con destino a la impresión en offset o cualquier otro tipo de procedimiento.

Según el principio tricrómico, con los procedimientos fotomecánicos y gráficos es posible reproducir cromáticamente cualquier original a colores empleando solo los tres colores básicos sustractivos: * amarillo, magenta y cyan, combinándolos adecuadamente puede obtenerse gran número de colores. Al imprimir se añade a los tres colores el negro, el cual refuerza la imagen definiendo mejor las modulaciones, sin el negro la superposición de los tres colores no daría la suficiente profundidad.

* Síntesis Sustractiva:

	amarillo + magenta = rojo
Colores	amarillo + cyan = verde
Base	magenta + cyan = azul-violeta
	amarillo + magenta + cyan = negro

Colores	amarillo + azul-violeta= negro
comple-	magenta + verde = negro
mentarios	cyan + rojo = negro

Para obtener la descomposición de los tres colores se sacan del original sucesivamente tres reproducciones distintas interponiendo filtros apropiados:

La selección del cyan se obtiene con un filtro rojo.

La selección del magenta se obtiene con un filtro verde.

La selección del amarillo se obtiene con un filtro azul-violeta.

Como se puede observar el color del filtro es complementario del color que se obtiene.

La tricromía y cuatricromía exige la mayor exactitud de registro y fidelidad a los colores del original. Los originales más perfectos son los fotográficos y el mejor original para tricromía y cuatricromía es la diapositiva o la transparencia de colores naturales, que es un positivo fotográfico obtenido directamente en película transparente. También resulta válida la fotografía a colores en papel fotográfico.

“Los scanners o seleccionadores electrónicos de color, van teniendo cada vez más aplicación, realizando con calidad una cantidad de trabajo que hace pocos años se hubiera considerado imposible y que exigen cada vez más, las numerosas publicaciones a colores: libros, revistas plegables, catálogos etc.”¹²

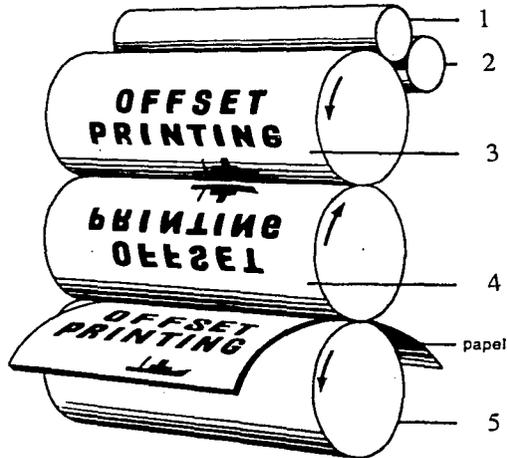
¹² Euniciano Martín “Composición en las Artes Gráficas” Tomo II. Ediciones Don Bosco. 8ª Ed. Barcelona pg. 453. Tp. 495 pg.

Offset

Este procedimiento de impresión indirecta, esta basado en los principios de la litografía y fue descubierto en los inicios del siglo XX por el impresor Rubel.

La máquina Offset consta de:

- 1.- Bateria de Mojado
- 2.- Bateria de Tinta
- 3.- Porta Matriz (Matriz) C.P.M.
- 4.- Mantilla de Hule
- 5.- Cilindro de presión

Se coloca la matriz en el Cilindro porta matriz (al derecho), pasa por la batería de mojado, después por la de tinta, posteriormente se imprime la imagen sobre la mantilla (al revés), pasa el papel por la mantilla y Cilindro de presión y se imprime la imagen. Esta impresión es indirecta porque nunca toca la matriz.

El procedimiento offset ofrece la ventaja de imprimir detalladamente sobre cualquier clase de papel, aun en superficies tan absorbentes como el papel secante; ya que el caucho, (mantilla) agente transmisor por la impresión indirecta, se adopta perfectamente a la rugosidad y porosidad del papel.

El Sistema Offset se caracteriza por poseer 4 factores primordiales: Calidad, cantidad, buen costo y tiempo de impresión. Actualmente es el Sistema básico de impresión.

Encuadernado

Después que el papel ha pasado a través de la prensa de impresión y ha recibido las imágenes impresas, aun no finaliza la producción ya que este proceso necesita convertir los pliegos en piezas separadas, los cuales podrá ver el lector posteriormente. Los pliegos serán doblados, encuadernados y refinados para convertirse en libros folletos o revistas.

Existen varios tipos de encuadernación:

- Cosido a caballete con alambre.- comúnmente utilizado para revistas y libros que no tienen lomo sólo un doblez, el cual se engrapara atravesándolo por el centro (verticalmente) de la publicación. Aconsejable para publicaciones que no pasen de 6.35 mm. de grosor.

Cosido a
caballete

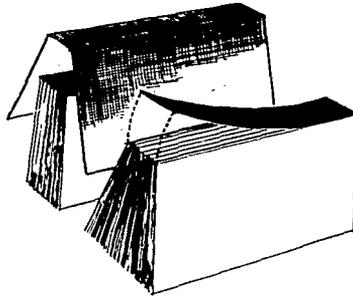

Cosido
lateral

- Cosido lateral.- con alambre para revistas, libros o folletos, con un grosor aproximadamente de 1.27 cm. Las grapas se insertan a unas 3.17 mm del lomo, lo cual impide que al ser abierta quede plana.

- Sin cosido.- Puede ser utilizado para grandes volúmenes (Directorio Telefónico). No se necesita coser o engrapar, en lugar de esto se le hacen pequeñas inserciones en el lomo mediante un fresado se le aplica adhesivo flexible y la tela de recubrimiento es pegada, posteriormente se le adhiere una cubierta de papel duro o grueso.

- Tradicional de libros.- Método llamado también encuadernaciones de lujo, el cual ha sido usado hace ya varios siglos. Los libros encuadernados por este método son cosidos y empastados.

- Hojas sueltas por medios mecánicos.- Existen cientos de sistemas de este tipo de encuadernación: Cuadernos escolares, hasta catálogos, listas de precios etc. la ventaja es que la página al abrirse se queda en forma plana. Todos los sistemas de encuadernación por medios mecánicos se resuelven bajo el mismo principio: las hojas se perforan posteriormente se engargolan con espirales metálicas o de plástico.

Cuando ya se ha elegido y realizado la encuadernación de determinado impreso, su producción queda totalmente finalizada.

4

PROYECTO GRAFICO

CAPITULO

4

PROYECTO GRAFICO

4.1 Libro “Falsas Ilusiones”

Ilustrar un libro con la técnica del Collage, nace primeramente con la intención de ilustrar una serie de vivencias, experiencias o mis propias ideas inclinadas y relacionadas hacia un sentimiento que en lo particular me parece muy especial (amor).

Recurrir al Collage para ilustrar estas vivencias ya que permite la manipulación libre de todos los materiales para su elaboración. Por medio de las imágenes obtenidas en cada Collage, se podrá transmitir diversas sensaciones y sentimientos (amor, desamor, soledad, cariño, etc.), dichas imágenes se apoyarán o complementarán con un texto “llámese simplemente párrafos o estrofas, de ninguna manera quiero decir que sean versos o poemas; pues caería en un grave error ya que no lo son.

Para resolver el llamado Problema Gráfico; como lo mencione en el capítulo anterior, es necesario contar con todos los elementos básicos y compositivos que son de gran importancia para solucionar acertadamente dicho problema. Solucionar en base a las necesidades que se tengan. Antes que nada se debe comenzar con la idea

de crear algo distinto con la finalidad de transmitir un mensaje o una idea a través de una imagen en Collage como lo es en este caso en particular. Elegir a su vez, combinaciones adecuadas y armónicas de los elementos gráficos (imágenes, texto, márgenes) de modo que se logre transmitir dicho mensaje en forma original y eficaz dirigido hacia las personas que se identifiquen con mis propias vivencias y aunque no lo estén atraerlos por medio de los elementos gráficos y así introducirlos al contenido.

El libro a ilustrar llevará como título “Falsas Ilusiones...”, título que se decidió después de realizar un estudio previo del concepto y contenido que se quería manejar.

“Lo esencial de la palabras es la comunicación de las ideas y de los sentimientos”

Kandinsky.

4.2 Proceso Creativo

Para iniciar un proceso creativo se debe seguir una metodología; aunque se debe tener en cuenta que no existen teorías o guías exactas para seguir un proceso creativo ya que cada Comunicador Gráfico o Diseñador puede crear su propio método para poder resolver eficazmente el problema Gráfico.¹

Para resolver dicho problema Gráfico en este caso un libro (ilustrado con Collage) o cualquiera que sea se necesitan reunir una serie de datos que permitan plasmar en la realidad de un volumen encuadernado, lo que empezó siendo una fantasía del autor expresadas más tarde en el original: una serie de textos e imágenes ilustrativas (Collage).

Realmente se necesitan de elementos imprescindibles para poder llegar a una solución satisfactoria en todos los ámbitos.

El proceso que se siguió para solucionar el problema gráfico fue el siguiente; basado en el Método de Proyección de Bruno Múnari:

Metodología

- I- Planteamiento del Problema.
- II- Análisis (Diseño en Cuestión)
Funciones y componentes: Físicas y psicológicas.

¹ Todas las metodologías son similares, ya que tienen como finalidad un problema a resolver.

II-A Limites

III- Proyección

IV- Realización

I Planteamiento del Problema

Elaborar un libro ilustrado con Collage cuyo contenido es una serie de “estrofas” o una recopilación de vivencias y experiencias propias; titulado “falsas ilusiones...” realizado y estructurado por medio de los elementos básicos compositivos. Dirigido principalmente hacia las personas que se identifiquen con dicho contenido.

Transmitiendo un mensaje visual a través de las imágenes creadas con los distintos Collage.

II Análisis (Diseño en Cuestión).

Enfoque de funciones y componentes físicos y psicológicos del proyecto.

Físicas. Captación visual, legibilidad, comprensión del significado y retención visual.

Funciones

Psicológicas. Conjugación de técnicas, experiencia, conocimiento e intuición para corresponder al Planteamiento del objetivo.

Físicos. Forma que deberá tener (el impreso). Aspecto material que tendrá el diseño, manejo de los elementos básicos: punto, línea, contorno, dirección, movimiento, proporción, escala, etc.

Componentes

Psicológicos. Lo constituye la búsqueda a través de estrategias compositivas, soluciona problemas estéticos, funcionalidad, equilibrio.

II A - Límites

Tiempo normativo, cualitativo, cuantitativo y económico. Conocer las posibilidades y restricciones de los materiales así como los sistemas de reproducción.

III Proyección

Realizar bocetos en base a una lluvia de ideas, seleccionando las primeras imágenes que cuenten con los requisitos del Problema Gráfico. Elegir las distintas opciones en donde se trabajaron variantes tipográficas y en este caso en particular el acomodo de las imágenes previamente seleccionadas.

IV Realización

Se refiere a la aplicación y desarrollo acertado de los componentes y funciones de la fase II Análisis para llegar así al prototipo. Es decir a la solución óptima del llamado Problema Gráfico. Así como el proceso de reproducción. "Offset"

4.3 Análisis Compositivo

Para la realización del libro “Falsas Ilusiones...”, se determinaron los siguientes elementos fundamentales.

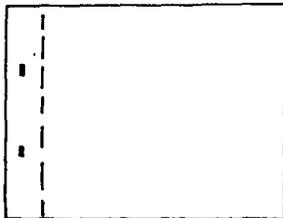
Papel:

- Amate color café (para Portada).
- Enhance color marbel tan (para Páginas interiores).

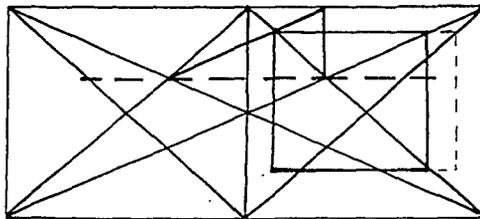
Formato:

- Apaisado de 23 cm. de ancho por 21 de altura.

Línea doblez

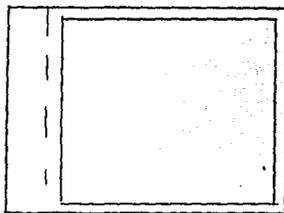

“Regla de Oro”

Márgenes:

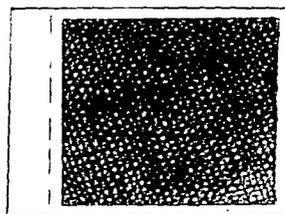
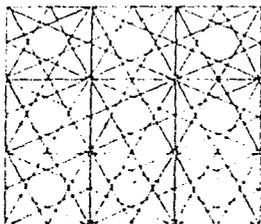
- Cabeza 1.3 cm.
- Pie 1.3 cm.
- Lomo ó interior 3 cm. para la perforación del encuadernado mas 1.4 cm.
- Corte o exterior 1.3 cm.

Reticula:

Extraída del libro “Redes y Ritmos Especiales” de Rafael Leoz; la cual se adecua a los ángulos de inclinación que tendrán las imágenes dentro de la página. (Hojas secas de árbol):

Los ángulos que se emplean son: de 25°, 65°, 90°, 123°, 155° y 180°.

Tipografía:

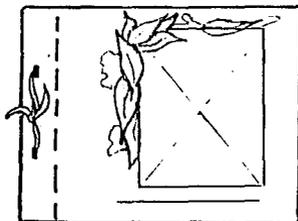
- Título de la portada;
Vivaldi de: 24 mm.

Vivaldi

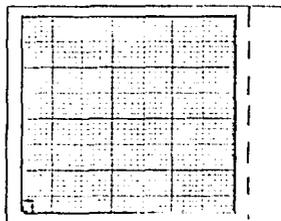
- Texto en la parte interior
cursiva de: 2.5 mm.

Times BOLD ITALIC

La masa de texto solo aparecerá en las páginas pares, su colocación variará en cualquiera de las líneas horizontales, es decir sobre ángulos de 180° de la retícula antes mencionada. El folio se encontrará del lado exterior izquierdo en la parte inferior de la página.

Portada

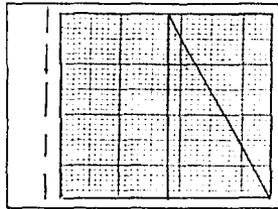

Texto

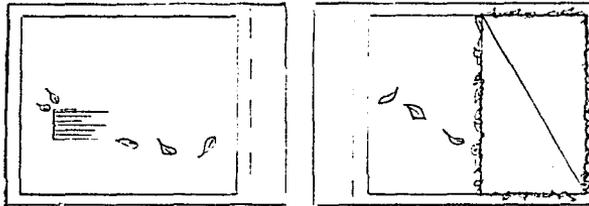
Folio

Ilustraciones:

Las imágenes de los Collage, se hallarán en las páginas impares del lado exterior derecho.

Collage

Esto con la idea de que siempre al hojear un libro observamos la página derecha y es precisamente donde conviene que se centre la mayor atención del lector a primera vista e introducirlo automáticamente a la masa del texto mediante la constante visual de las hojas secas; las cuales adquieren a su vez un lenguaje visual conjuntamente con la tipografía, logrando así transmitir acertadamente el concepto y el mensaje. En dichas páginas no aparecerá el folio.

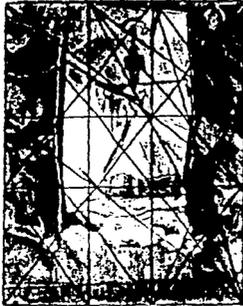
Collage 1

Portada
(detalle del Collage 5)

Collage 2

*Oír la voz de aquellos labios
cuyas armas blancas
se escuchaban con reproches
de aquel amor... ∅ ∅*

Collage 3

*Observando el cielo, la luz de la luna,
el brillo de las estrellas y el gran tono
profundo de una noche oscura,
no queda nada en mi mente
más que tu presencia y ni ante esta
belleza nocturnal
me olvido de ti...*

Collage 4

*A veces me ilusionas demasiado
y otras muchas me derrumbas
por completo...*

Collage 5

*Estoy aquí...
esperando siempre tu regreso,
manteniendo vivo tu recuerdo,
tu sonrisa, tu mirada y
tu sola presencia que iluminaba
mis falsas ilusiones.*

Collage 6

*Mire tu rostro lejano,
entre la dulzura en tu mirada,
mire tu sonrisa tan anhelada,
senti tu presencia...
entre que estabas ahí
y sin embargo nunca mire
mi propia realidad
y pase de largo el saber
que tu ni me mirabas...*

Las composiciones de los Collage están realizadas sobre rectángulos aureos en posición vertical.

La composición de los elementos sobre el papel es libre y dinámica pero ordenada, manteniendo siempre una lógica; es decir una distribución armónica dentro del plano.

Materiales Utilizados

- Papel Amate
- Recorte de revistas
- Papel hecho a mano con aserrín
- Acrílicos
- Encausto
- Alambre
- Hojas secas (árbol) en la mayoría de los Collage por su color y sensación de tranquilidad, soledad y nostalgia.

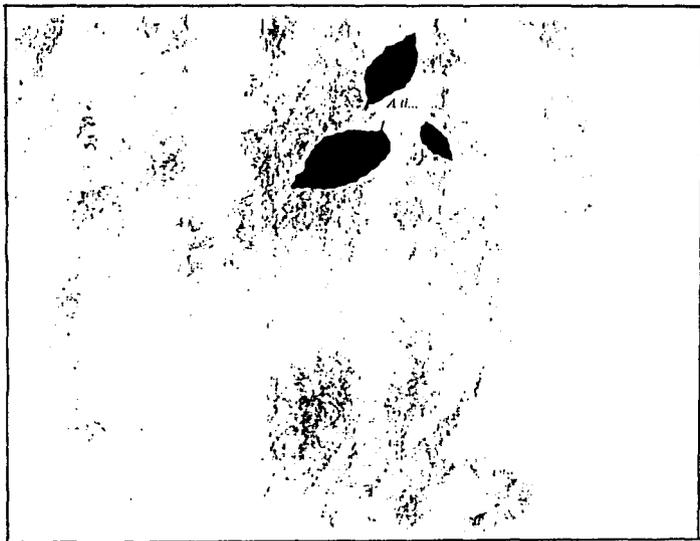
La impresión será en offset cuyos originales se presentarán en diapositivas de 35 mm. y se realizará selección de color.

El encuadernado será en hojas sueltas por medios mecánicos. Donde cada página llevará en la línea de dobléz, dos perforaciones en la parte central a lo largo, posteriormente se atravesará un cordón y se anudará quedando así realizado el proyecto.

En realidad el proyecto es meramente personal.

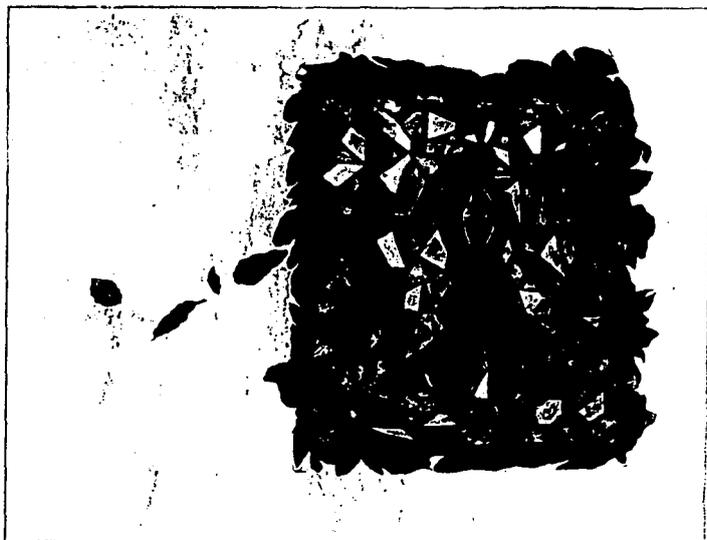
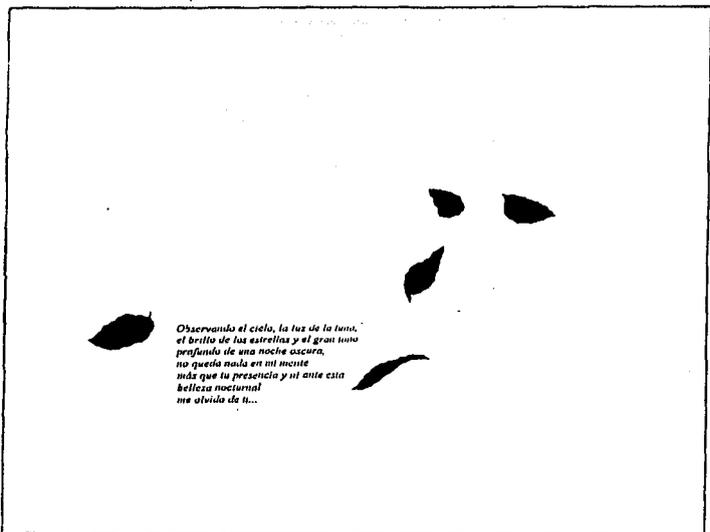
¡Claro!.. Sin descartar la oportunidad de poder comercializarse posteriormente.

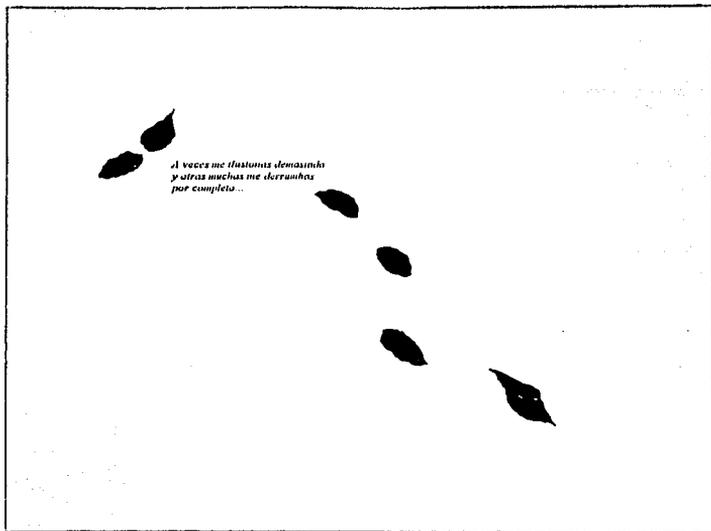

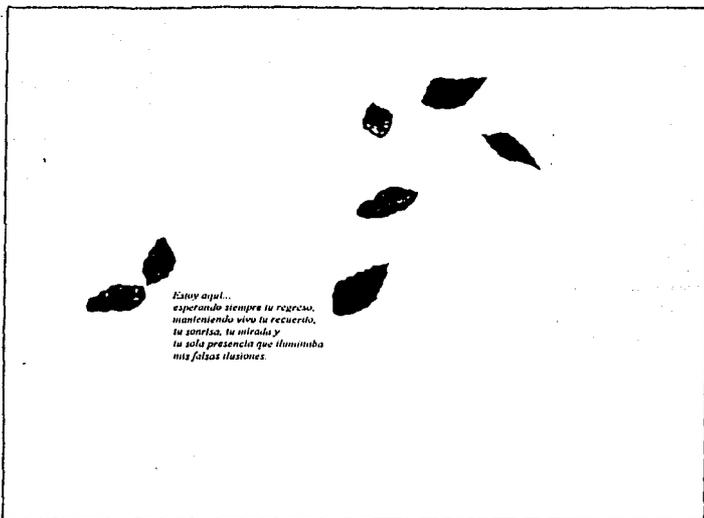

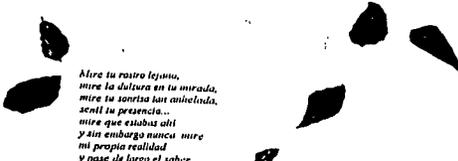
*Oír la voz de aquellos labios
cuya arena blanca
se escuchaba con reproches
de aquel amor...*

*Mira tu rostro lejano,
mire la dulzura en tu mirada,
mire tu sonrisa tan anhelada,
scenti tu presencia...
mire que estabas ahí
y sin embargo nunca mire
mi propia realidad
y pase de largo el saber
que tu ni me mirabas...*

• CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

El Collage, ha sido un arte que desde sus inicios pudo romper con todo lo establecido anteriormente, actuó como un arte libre, además sirvió de puente para cruzar todo tipo de barreras y dio pie al inicio de nuevos movimientos artísticos que se rigieron bajo sus propias reglas. Cada movimiento tuvo un algo, un porque y necesidades propias que los llevaron a representar en el lienzo, las realidades del mundo en aquellas épocas. Así como el Cubismo con su representación simultánea del Volumen, el Futurismo por su parte representó la velocidad, el Dadá un arte que expresó la furia y crueldad de una Guerra, el Surrealismo interpreto los sueños y el inconsciente del artista; así sucesivamente cada movimiento que fue surgiendo al paso del tiempo impuso y se rigió bajo sus propias características y necesidades.

Satisfactoriamente el Collage, incorporó al lienzo toda clase de objetos, que quizá en épocas anteriores ni se imaginaban la existencia de dicha posibilidad. Hoy en día, se pueden colocar en alguna composición diversos materiales tales como: boletos del metro, recetas médicas, timbres postales, vidrios, etiquetas, envases, estampas, folletos, postales, volantes, aserrín, plástico, metales, linóleo, espejos, etc., realmente existe infinidad de materiales, precisamente esta infinidad de materiales es la que permite que el Collage sea un arte libre y que con ello podamos expresar todas nuestras inquietudes. Por esta razón elegí el Collage como Técnica para ilustrar mis propias ideas relacionadas con algunas

vivencias. Pienso que con dicha técnica se pueden manipular fácilmente los materiales que poseen las características primordiales que en él deseamos encontrar, para así poder representar fielmente nuestros sentimientos más profundos y hasta secretos quizás. Las ilustraciones del proyecto bien podrían ser un espejo vivo de reflejos interiores, tratando de comunicarlos a la gente que los pueda percibir, identificándose a su vez con mis propias ideas.

Desde hace varios años comence a escribir y no quiero decir que sean versos o poemas porque caería en un grave error ya que no lo son. Lo que he escrito es simplemente la expresión sincera de mis ideas y experiencias; todo inicia sintiendo esa necesidad que surge de querer hablar, pero no en voz alta; todo lo que llevamos dentro y que no podemos contarle ni a nuestro mejor amigo, aunque sabemos que el nos escuchará, pienso que no sería igual la forma en que podríamos expresarnos. Todo esto da pie a que una simple hoja de papel se convierta en ese amigo y testigo fiel de lo vivido, sabiendo de antemano, que este nos va a escuchar sin interrupción alguna y dejamos que una pluma o un lápiz sea el vocero de nuestras palabras y sentimientos más profundos, expresados de una manera clara, sencilla y sobre todo sincera.

Para ilustrar cada una de estas vivencias, recurrí al Collage, ya que como indique anteriormente, podemos expresarnos libremente, sin ningún tipo de limitación, así como podemos expresarnos con palabras, también podemos expresarnos con recortes de papel y otros

materiales, es precisamente el Collage quien nos da una amplitud libre a toda creación y expresión.

En realidad he trabajado varios Collage con recorte de revistas, utilizándolos como portadas para cuadernos o libros personales, así como también carpetas con trozos de diferentes tipos de papel (Fabriano, ámate, rododendro, couche, etc.) y he notado que se pueden lograr efectos muy interesantes; en ocasiones sorprendentes, manejando todo tipo de recortes de imágenes de edificios, puentes, ropa, zapatos, montañas, playas, desiertos, bosques, rocas, ramas entre otros.

Los materiales que han formado parte de estos Collage han sido recolectados años atrás, realmente no fue difícil buscarlos, solo debía encontrar aquel que reuniera mis necesidades. Tal y como decía Picasso “No busco encuentro” y es precisamente lo que hice en realidad, si me encontraba con algún material que causara en mí algo especial al tocarlo o al mirarlo lo guardaba, así se tratara de una imagen de alguna revista o una hoja seca de un árbol o un tronco con figura y textura especial; en fin cualquier material atrayente a mi persona, lo guardaba y cuando realizaba algún Collage combinaba todas estas imágenes y daban como resultado una composición única.

Lo que realmente pretendo con este proyecto, es demostrar la posibilidad de ilustrar texto con Collage, además si se desea expresar algo; lo que sea no importa que, lo expresemos como dije anteriormente sin mayor limitación; expresar, representar y decir siempre lo que se quiera, de la forma que sea, como en este caso el

Collage (aunque también se puede recurrir a la fotografía, pintura, música, danza etc.), expresarlo siempre y cuando sea con la misma sinceridad y sensación que tenemos al pensarlo, para que al representarlo de alguna manera se sienta o se perciba todo lo que lleva interiormente aquella obra. Además, el poder expresarse sin mayor limitación de materiales pienso que solo se logra con el Collage, debido a su forma ilimitada de utilización.

Independientemente de todos estos razonamientos propios, debe mencionarse la gran importancia de conocimientos gráficos que se aplicaron en este proyecto y que generalmente se aplican en diversos proyectos, cumpliendo sus objetivos establecidos perviamente. Interviniendo en este grupo de conocimientos gráficos; los elementos visuales como el punto, línea, tipografía, color, composición sistemas de reproducción. Cabe mencionar las innovaciones tecnológicas que contamos en estos días con los programas de Diseño asistido por computadora. Además de contar con la creatividad, experimentación e innovación del Comunicador Gráfico.

Sólo a través de estos conocimientos gráficos bien aplicados se logrará enviar acertadamente el mensaje que desde el inicio se quiso dar, y así pudiera ser captado tanto por los receptores interesados en el contenido del libro como los no interesados y aunque no lo estén al 100%, atraerlos, invitarlos e introrucirlos en el contenido.

Desde el primer contacto visual en un pequeño lapso de 3 a 10 segundos, en este tiempo tan reducido deberá provocar su interés, atraer su atención, y poder así lograr un contacto táctil (valga la redundancia) y pueda ser o no adquirido, logrando así sus objetivos establecidos y su cometido final.

El Comunicador Gráfico, tiene la misión de transmitir un mensaje a un numeroso público, lográndolo por medio de la aplicación correcta de todos los conocimientos gráficos y experiencia; solucionando y proponiendo alternativas para lograr que el proyecto cumpla con la debida funcionalidad y finalidad.

BIBLIOGRAFIA.

- Acha Juan
“Arte y Sociedad Latinoamericana, el Producto Artístico y su Estructura”
Fondo de Cultura Económica.
1a. Edición
México 1981
Tp. 550 pg.

- Bancet. D
“Collagrafia en 5 Lecciones”
Ediciones Leda
2a. Edición
Barcelona
Tp. 47 pg.

- Blok Cor
“Historia del Arte Abstracto”
Epilogo de Juan Manuel Bonet
Ediciones CATEDRA, Cuadernos Arte
2a. Edición
España 1987
Tp. 220 pg.

- Cirlot Juan Eduard
“Historia Ilustrada de la Pintura (desde el Arte Rupestre al Arte Abstracto)”
Editorial Gustavo Gili, S.A. 3a. Tirada
Barcelona 1989
Tp. 328 pg.

- Crespo Francesc
“Consejos Prácticos Sobre Materiales”
Editorial Parramon, S.A.
1a. Edición
Barcelona 1985
Tp. 56 pg.

- Daix Pierre
“Diario del Cubismo”
Traducción Vicente Villacampo
Ed. Destino, S.A.
1a. Edición
Barcelona 1991
Tp. 169 pg.

- Dawn Ades
“Dadá y Surrealismo”
Ed. Labor, S.A.
Barcelona 1975
Tp. 127 pg.

- Dondis A. Dondis
“Sintáxis de la imagen”
Ed. Gustavo Gili
10a. Edición
Barcelona 1992
Tp. 211 pg.

- Eugene Arnold
“Técnicas de la Ilustración (Libros, Publicidad y Revistas)”
Ed. LEDA
Barcelona 1982
Tp. 128 pg.

- Euniciano Martín
“Composición en las Artes Gráficas”
Tomo I y II
Ed. Don Bosco
8a. Edición
Barcelona
Tp. 465 pg.

- Ferit Iscan
“Así se hace un Collage”
Ed. Parramón
1a. Edición
España 1985
Tp. 80 pg.

- García Ponce
“Nueve Pintores Mexicanos”
Ed. ERA
1ª Edición
México
Tp. 106 pg.

- Herbert Read
“Breve Historia de la Pintura”
Ediciones del Serbal
1a. Edición
Barcelona 1984
Tp. 392 pg.

- Herta Wescher
“La Historia del Collage, del Cubismo a la Actualidad”
Colección Comunicación Visual
Editorial Gustavo Gili, S.A.
Barcelona 1976
Tp. 276 pg.

- H. W. Janson
“Historia General del Arte”
Vol. 4. El Mundo Moderno
Editorial Alianza
Madrid 1991
Tp. 400 pg.

- Jackson Paul
“Origami Artesanías del Papel”
Ed. Acanto, S.A.
Barcelona 1989
Tp. 127 pg.

- Kandinsky Wassily
“De lo Espiritual al Arte”
Colección Ensayos, Arte y Estética
Ed. Nueva Visión
4a. Edición
Buenos Aires 1967
Tp. 120 pg.

- Klee Paul
“Bases para la Estructuración del Arte”
Colección la Nave de los Locos.
Ed. PREMIA, S.A.
3a. Edición
México 1981
Tp. 79 pg.

- Kreimerman Norma
“Métodos de Investigación (para tesis y trabajos semestrales)”
Editorial Trillas 1992
1a. Reimpresión
Tp. 131 pg.

- Leoz Rafael
“Redes y Ritmos Espaciales”
Editorial Blume
Barcelona 1969
Tp. 360 pg.

- Livingstone Marco
“Pop Art a Continuing History”
Published New York 1990
Tp. 272 pg.

- “Pop Art on International Perspective”
Published New York 1991
Tp. 597 pg.

- Marin Correa Manuel
“Historia de las Artes” Vol. 2
Editorial Marín, S.A.
España 1972
Tp. 323 pg.

- Moor House Paul
“Dali”
Ed. Libsa
Madrid 1991
Tp. 112 pg.

- Munari Bruno
“Diseño y Comunicación Visual”
Editorial Gustavo Gili, S.A.
6ª Edición
Barcelona 1979
Tp. 360. pg

- Murray Linda
“Diccionario de Arte y Artistas”
Ediciones Parramón
1a. Edición
Barcelona 1978
Tp. 597 pg.

- Pascual Carlos
“Los Grandes de la Pintura” Tomo X
Futurismo, Dada y Surrealismo
Ed. SEDMAY, S.A.
Madrid 1979
Tp. 256 pg.

- Pasteca Ceac Ediciones
“Dibujando Cubiertas de Libros”
Barcelona 1969
Tp. 158 pg.

- Pierre Jose
“El Futurismo y el Dadaísmo”
Ed. Aguilar, S.A.
Madrid 1968
Tp. 207 pg.

- Pijoán José
“Historia General del Arte” Vol. XXIII
Ed. Espasa. Calpe, S.A.
4a. Edición
Madrid 1986
Tp. 591 pg.
- Puntos Hulten
“Futurismo”
Gpo. Editorial Fabbri
Milan, Italia 1986
Tp. 638 pg.
- Rawson Philip
“Diseño”
Traducción Alberto Villalpa
Ed. NEREA, S.A.
Madrid, 1990
Tp. 349 pg.
- SALVAT. “El Arte Mexicano
Arte Contemporaneo I y III”
Ed. SALVAT. SEP.
2ª Edición
México 1996.
- Smith Edward Lucie
“El Arte Hoy” Del Expresionismo Abstracto al
Nuevo Realismo.
Ediciones CATEDRA, S.A.
Madrid 1981
Tp. 516 pg.

- Swan Alan
“Como Diseñar Retículas”
Ed. Gustavo Gili, S.A.
Barcelona 1990
Tp. 143 pg.

- “Bases del Diseño Gráfico”
Ediciones G. G., S.A.
2a. Edición
Barcelona 1992
Tp. 144 pg.

- Tosto Pablo
“La Composición Aurea en las Artes Plásticas”
Librería Hachette, S.A.
3ª Edición
Buenos Aires 1983
Tp. 316 pg.

- Turnbull Arthur
“Comunicación Gráfica”
Ed. Trillas
1a Edición
México 1986
Tp. 430 pg.

- Waldman Diane
“Collage, Assemblage and the Found Object”
Published New York 1992
I.N.C. Abrams
Tp. 336 pg.

- Weeten Guy
“Miro”
Published
New York 1989
Tp. 188 pg.

VISITAS

- Centro Cultural Arte Contemporaneo
“La Colección de Pintura Mexicana
de Jacques y Natasha Gelman”.

- Ex-Convento de Santa Mónica
Cd. Puebla, Puebla.

- Museo Arte Moderno
“Pintura Mexicana”
Sala Carlos Pellicer