

snow city arts
virtual
learning

INSTRUCCIÓN VIRTUAL **TRANSCRIPCIÓN DE VIDEO**

Taller:

Conceptos Básicos del Collage

Explora el medio del collage mientras aprendes a rasgar papel y técnicas de composición. También conocerás a los artistas Mickalene Thomas, Deborah Roberts, Hannah Höch y Jaune Quick-To-See Smith.

Artista docente:
Jonathan Stein

Duración de taller: 25 - 45 minutos

Transcripción

Hola, mi nombre es Jonathan Stein y soy uno de los artistas docentes de Snow City Arts. Yo uso el pronombre él. Para comenzar, vamos a buscar todos nuestros materiales: necesitarás un lápiz, una barra de pegamento, algunos marcadores de colores, y papel de construcción o cartulina de varios colores. Si tienes una revista, también agrégala.

Lo primero que vamos a probar es **rasgar** el papel. Esto puede ser de mucha ayuda cuando hacemos una composición de collage. Entonces, escoge un papel de construcción de un color y podremos comenzar.

Para que el corte del papel sea más preciso, primero lo doblamos. **Doblar** significa mover algo encima de sí mismo para que una parte cubra a la otra. Doblando nuestro papel de construcción, haremos una línea recta en el papel, lo que nos ayudará a cortarlo. Dobla el papel de manera que las dos esquinas de un lado se alineen con las dos esquinas del lado opuesto. Una vez que estén unidas, sostén esa área con una mano. Ahora al lado opuesto de donde las esquinas están juntas, habrá un doblez en el papel. Puede que se vea como redondeado. Con la otra mano, primero presiona en el centro del papel y después desliza la mano sobre el doblado para hacerlo plano.

Presiona y mueve los dedos hacia arriba y hacia abajo sobre el extremo del papel varias veces para aplanar bien todo el borde. Esta técnica de doblar y aplanar el papel se llama **marcado** o **puntuado**. El doblado y el puntuado es de mucha ayuda cuando necesitamos cortar líneas rectas en el papel.

Ahora vamos a cortar el papel siguiendo la línea que hemos creado. Para hacer esto, sostendremos y pellizcaremos el papel con las manos juntas, y el pliegue o la línea de puntuación justo entre ellos. Coloca los pulgares en la parte frontal del papel y los dedos en la parte posterior del papel.

Sigue pellizcando y separa tus manos una de la otra suavemente. Usa la tensión creada entre los puntos de pellizco para guiar el corte. El papel debe rasgarse a lo largo de la línea a medida que se separan las manos lentamente. No te preocupes si la línea no queda perfecta. Conlleva algo de práctica. La forma en la que pellizcamos y rasgamos el papel con los pulgares juntos en un lado del papel, y con los dedos en el otro, siempre es una técnica útil para rasgar el papel, incluso cuando no se marque el papel primero.

Transcripción Continuación

Ahora intentemos rasgar el papel nuevamente sin marcarlo. ¿Qué pasa? La línea es probablemente un poco menos recta, especialmente dependiendo de si se tira más fuerte con una mano u otra, pero con un poco de práctica, tú puedes comenzar a controlar la dirección de su rasgadura.

Ahora, encuentra tus lápices y marcadores. Dibujemos algunos patrones, imágenes o líneas en los pedazos de papel de construcción esta vez antes de rasgarlos. Esto puede hacer que el papel de construcción sea aún más colorido y audaz. Puedes tomarte tu tiempo y dibujar con cuidado, o puedes dibujar al azar. ¿Qué podrías dibujar? ¿Quizás líneas, puntos o guiones? ¿Unos cuantos garabatos? ¿Círculos? ¡Hagamos círculos!

Una vez que hayas terminado de dibujar en el papel de construcción, podrás utilizar los pasos que hemos aprendido para cortarlos en pedazos más pequeños. Pausa el video y dibuja algunos en tus papeles de construcción. Yo estoy dibujando círculos, pero tú puedes dibujar lo que quieras.

Rasga eso, usando las técnicas que hemos aprendido. Estas piezas de papel de construcción más pequeñas que estás haciendo son la base de tu futuro collage. También podrás dibujar y rasgar más de ellos después.

¿Eres una persona desordenada o una persona ordenada? Como artista, es importante mantener tu estudio organizado. Y en este caso, nuestro estudio es nuestra mesa con todos nuestros materiales de collage. Me gustaría tomar un momento y alentarte a separar tus papeles de collage en diferentes montones. Entonces, si quieres hacer una pausa, rasgar un poco más y dibujar un poco más y encontrar más imágenes y revistas, hazlo y luego organiza tus papeles.

En una revista se pueden encontrar otro tipo de imágenes para collage. Si tienes una revista disponible, búscala. Tómate tu tiempo buscando imágenes que puedas arrancar y agregar a tus papeles de collage. Ten en cuenta que no necesitas usar una imagen completa. Si encuentras una imagen y te gustan sólo ciertas partes, las puedes arrancar y añadirlas al proyecto.

En la imagen que yo tengo, hay un autobús con una persona encima. Sólo quiero usar el autobús, así que voy a arrancar las partes, usando las

Transcripción Continuación

técnicas que hemos aprendido, y luego las agregaré a mis papeles de collage.

Collage es una palabra traducida del idioma francés que significa pegar. Practiquemos el encolado. Usaremos un par de pedazos de papel collage que hemos rasgado. Aquí está nuestra barra de pegamento: primero, asegúrate de que un poco de pegamento sobresalga al tope, eso es lo que queremos. Si no sobresale, gira la parte inferior y saldrá más. Entonces he elegido una pieza para el fondo, y luego dos piezas para ponerla arriba. Piensa sobre cómo quieres que resulte tu composición y cómo harás para unir las piezas cuando las pegues. Puedes mover todas las cosas, probar algunas ideas diferentes.

¿Esto encaja mejor allí, o quiero probarlo en un lugar diferente? Esto es todo con lo que vamos a jugar un poco cuando hagamos nuestro collage: composición y opciones. Muy bien, iré con esa colocación. Entonces, para que esta imagen suceda, voy a voltear la parte superior de mi papel de collage, frotar un poco de pegamento y luego volver a colocarlo donde lo encontré.

Ahora tomaré las otras piezas, las daré vuelta, les frotaré un poco de pegamento y las volveré a colocar donde me gustaría que fueran. Estoy moviendo el mío un poco a la derecha, eso es todo. Eso es lo último que te mostraré hoy antes de hacer nuestro collage.

Entonces, hagamos un collage. Propongo que hagamos una forma de cabeza y luego agreguemos algunos rasgos faciales a esa forma de cabeza. Una cabeza es una forma simple, una idea que todos podemos reconocer y es un buen lugar para empezar. Para comenzar, encuentra un trozo grande de papel de construcción del color que quieras y dóblalo a medias.

Entonces, usando las técnicas que hemos aprendido, dobla o pliega el papel.

Vamos a hacer una forma de óvalo o algo así como una forma ovalada. Vamos a comenzar a rasgar un extremo y girar ligeramente el papel a medida que lo rasguemos. Así que sigue moviendo los dedos, los pulgares y la mano, y luego haz un semicírculo. Después vamos a guiar nuestro rasgado hacia el borde doblado en el otro extremo. Y una vez que

Transcripción Continuación

leguemos allí, lo vamos a abrir y deberíamos tener una forma única que pueda ser la forma de nuestra cabeza.

Repasemos lo que hemos aprendido: Hemos aprendido sobre la **puntuación** del papel, el **rasgado** de papel y el **dibujo** sobre papel antes de arrancarlo. A encontrar imágenes y arrancarlas de revistas, organizar nuestras imágenes y pensar en cómo comenzar a componer y organizar las imágenes antes de pegarlas.

Me gustaría mostrarte algunas imágenes de otros artistas, haciendo collages, y esto podría ayudarte a pensar en las tuyas cuando comiences. La primera imagen que quiero mostrarte es de un movimiento artístico conocido como **Cubismo**.

El Cubismo trató de mostrar múltiples formas de ver algo, no sólo una perspectiva o un ángulo. Esta imagen de **Pablo Picasso** de 1912 se llama "Bodegón con silla de ruedas". La silla es lo que está en la parte inferior central de la imagen y alrededor del exterior. Esto se llevó el crédito como el primer collage en la historia del arte. Acabo de mencionar la historia del arte, y la historia del arte tiene un pequeño problema. Casi siempre ha sido escrita por hombres. Entonces, cuando veas algo sobre la historia del arte, pregúntate: ¿quién escribió esta historia y a quién favorece? Con eso en mente, te mostraré algunas imágenes más de algunos grandes artistas que hacen collage.

Aquí hay una imagen de **Hannah Höch**. Se llama "Flight" de 1931. Ella tiene dos caras que aparecen aquí en su collage. ¿Puedes adivinar con qué fueron hechas?

Esta imagen es de **Deborah Roberts**, se llama "As I Am" y es de 2017. Mira las elecciones que ella hizo para hacer la cara del niño. Esas son elecciones realmente interesantes. Ella realmente experimentó con esto y yo te invito a que hagas eso también.

La siguiente imagen de **Jaune Quick-To-See Smith**, llamada "Target" de 1992. Muy diferente, pero quiero señalar la repetición que ella usa, y cómo eso juega en su collage, y quiero invitarte a que consideres la opción de repetir una imagen más de una vez.

Transcripción Continuación

Y la imagen final que quiero mostrarte es de **Mickalene Thomas** llamada "Untitled #14" de 2015. Creo que esto se relaciona más con el tipo de collage que estamos a punto de hacer: trozos de papel más pequeños, unidos para formar una cara. Échale un vistazo a este. Ve si puedes obtener buenas ideas. Muy bien, creo que estamos listos.

Y ahora te dejaré libre para hacer tu propio collage. Hay tantas cosas geniales para decidir. ¿Tu cara tendrá orejas o bigotes con barba? ¿O tendrá dos ojos o cuatro u ocho ojos? ¿Tendrá pelo? ¿Mucho pelo? ¿Cabello púrpura? Tienes la oportunidad de experimentar, componer y jugar.

Te animo a que pruebes cosas para tomar decisiones interesantes y trates de sorprenderte a ti mismo con tus elecciones. Voy a hacer el mío ahora mismo, para que puedas hacer el tuyo. Continuemos en un momento para ver qué hemos hecho.

[Pausa el video aquí para crear tu collage.]

Bien, estamos de vuelta. Terminé mi collage. ¿Y tu, terminaste el tuyo? ¿Me puedes mostrar? ¿Puedes subirlo? ¡Guauu! Eso es asombroso. ¿Te sorprendiste a ti mismo?

Pondré el mío en la pantalla ahora mismo para que lo puedas ver. Excelente. Quiero agradecerte mucho por participar.

Si tienes interés en recibir crédito escolar por el trabajo que completaste en este taller o deseas que el trabajo que creaste se muestre en un espacio de exhibición o en una galería virtual de Snow City Arts, por favor completa el formulario de autorización en <https://snowcityarts.org/consent-releases/>. (Pídeselo a tu padre/madre o tutor/a si eres menor de 18.)

Contáctanos en programs@snowcityarts.org si tienes preguntas, deseas ofrecer comentarios o deseas continuar trabajando con nosotros virtualmente.

snow city arts

Snow City Arts inspira y educa a niños/as y jóvenes en hospitales a través de las artes.

snowcityarts.org