

TRABAJAR LA ALTERIDAD: ESCUCHAR A LOS OTROS

PROPUESTA DE CREACIÓN COLECTIVA (carteles);

Y DIALOGO POR PAREJAS A TRAVÉS DEL COLOR Y LA FORMA.

En la cuarta sesión del TALLER DE COLLAGE-CONSTRUCCIONES vamos a experimentar dos maneras de trabajar la ALTERIDAD. Por un lado, vamos a elaborar cuatro grandes carteles en conjunto (gran grupo). Vamos a emplear la técnica del collage, eligiendo como materiales los papeles de colores (brillo y mate); y como soportes varias cartulinas, también, de colores diferentes. Intentaremos comprobar, de manera vivencial, la dificultad de escuchar y trabajar en colaboración con los demás.

Obra de **Henry MATISSE**, de 1953. RAMILLETE DE HOJAS. Obra elaborada con papeles de colores recortados y pegados sobre un soporte. Al final de su trayectoria, el artista tuvo que cambiar los pinceles por el papel y el recorte.

En segundo lugar, vamos a incidir en los **DIÁLOGOS DE COLOR**, o sea, en la composición de un tema plástico "a cuatro manos" (o sea, por parejas). Retomaremos los papeles de color siguiendo las enseñanzas del gran artista y pedagogo **Josef Albers**, que en sus clases de Diseño y Color, trabajaba con sus alumnos el tema de la **INTERACCIÓN DEL COLOR** como tema protagonista de su enseñanza; y lo trabajaba mediante el recorte y pegado de papeles entintados de múltiples colores. Defendía este material por su limpieza y por la pureza del color, además de su rapidez de manejo, corte y prueba, y de la ausencia destacada de texturas (huellas de los pinceles).

Dialogar es difícil. Requiere saber escuchar las opiniones del OTRO/A. Pero también requiere, al mismo tiempo, **saber defender nuestras ideas y propuestas**. Al fin y al cabo, lo que pasa en el taller de Artes Plásticas se puede transferir a otras circunstancias de la vida: a las relaciones laborales, a las relaciones amistosas, a las relaciones familiares y, como no, a las de pareja.

Obra de **Henry Matisse** titulada EL TRAGASABLES (de la serie JAZZ). 1943-46. En este collage se puede apreciar la libertad formal del recorte y la utilización "amplia y flexible" que realiza de la función representativa. ¿Es una obra realista o abstracta? ¿O ni una cosa ni otra?

LOS CUATRO ELEMENTOS

TRABAJO GRUPAL

Vamos a realizar un primer trabajo en gran grupo. Queremos hacer cuatro **carteles** mediante la técnica del collage. Los carteles van a tener, como soporte, cuatro cartulinas dobles y cuatro colores diferentes:

- NEGRO para el cartel titulado **FUEGO**.
- OCRE-AMARILLO para el cartel titulado **TIERRA**.
- AZUL OSCURO para el cartel titulado **AGUA**.
- Y BLANCO para el cartel titulado **AIRE**.

Trabajaremos con papeles de colores (mate y brillo). Podremos recortar (o rasgar) formas figurativas o formas abstractas para expresar o representar determinadas ideas, vivencias o imágenes. Podremos intervenir en varias ocasiones siguiendo unas determinadas "reglas de juego":

- Estaremos sentados en grupo, alrededor de la mesa de trabajo, en la que dispondremos los papeles de colores, las tijeras y el pegamento de barra.
- Iremos saliendo en pequeños grupos a la mesa de trabajo. Cada uno de nosotros, antes de salir, habrá elegido en que cartel desea trabajar y, seguramente, llevará alguna idea previa en la cabeza...
- **Al llegar a la mesa, elegiremos un papel y un color.** Recortaremos o rasgaremos (o arrugaremos...) una determinada forma. Cogemos pegamento de barra y la pegaremos en el soporte.
- Al principio, los cuatro soportes aparecerán "limpios", sugerentes, llenos de posibilidades expresivas. Pero conforme vayamos colocando nuestras formas de colores, los soportes comenzarán a tomar vida propia y acabarán condicionando el proceso de trabajo.
- El segundo grupo de creativos/as lo tendrá un poquito más difícil, porque al salir a la mesa de trabajo, antes de iniciar su proceso de transformación de un papel, deberán observar cómo va su cartel. Puede pasar que la idea que uno lleve en la cabeza, al mirar el cartel, no le sirva (bien porque ya esté hecha, o bien porque *no pegue ni con cola*). O puede ser que sí. En todo caso, nuestras formas no estarán solas en el cartel. Cuando lleguemos a la mesa de trabajo, respetando un turno, podremos hacer dos cosas:

- Respetar el trabajo de los compañeros y adaptar o acompañar nuestra propuesta a las formas y colores que nos encontramos.
 - Seguir con nuestra propuesta, "a piñón fijo", sin mirar el trabajo previo de los otros.
- Como cada uno de nosotros habremos elegido trabajar en un cartel diferente, llegará un momento (al acabar la primera vuelta), en el que deberemos de hacer un "alto en el camino" y observar el resultado (observar y comentar).
 - Después, emprenderemos una nueva ronda de trabajo. Se puede cambiar de cartel en la segunda rotación, por supuesto. Cuando hallamos pasado por segunda vez todos los componentes del grupo, nueva paradita y nuevo comentario.
 - Y después, los más valientes, los más inquietos, o los que crean que pueden intervenir para mejorar el resultado de nuestro trabajo, podrán volver a intervenir por tercera vez (o sea, se la *tendrán que jugar* delante del grupo). A veces, hay que asumir responsabilidades.
 - En todo diálogo grupal existen **limitaciones**: un compañero/a puede desear expresarse con un gran pliego de papel de un tamaño tal que, los demás elementos del cartel, se queden tapados por su originalidad. Evidentemente, ese tipo de protagonismo limitaría al grupo y ocultaría la expresión de los otros.
 - Resulta mucho más interesante articular nuestra forma (y color) con el del resto de compañeros/as, ya sea para mejorar y completar alguna idea que nos guste resaltar; o para contrarrestar su fuerza plástica (¿os imagináis una mancha verde sobre una forma roja?).

Obra de **Matisse** titulada EL PAYASO (de la serie JAZZ). 1943.

¿POR QUÉ LOS CUATRO ELEMENTOS COMO TEMA DE LOS CARTELES?

Esta manera de trabajar puede servir para cualquier tema (el mar, los viajes, la naturaleza, la paz, la guerra, el amor, la calma, la tormenta, la energía, el frío, el calor, las estaciones del año...). Todo dependerá de nuestros intereses en el grupo de trabajo. Eso sí, en todo caso, **la palabra que da título al cartel deberá ser lo suficientemente amplia y genérica para permitir amplias posibilidades expresivas.**

He elegido los cuatro elementos del zodiaco (o de la filosofía clásica) porque *dan mucho juego*. No hay otra razón. Es verdad que, puestos a ser quisquillosos, podemos encontrar alguna relación entre nuestro signo zodiacal y nuestras preferencias por un determinado elemento. Puede ser así o puede que no. No tiene mayor importancia, pero algo de proyección (consciente o inconsciente) puede haber en nuestra elección. A mí, por ejemplo, siempre me apetece trabajar el fuego y la tierra. ¿Por qué? No lo sé. ¡Ya veremos lo que opinan los psicólogos!

LA IMPORTANCIA DEL COLOR

Aunque nuestro taller no tenga como título la palabra "color", no cabe duda que en algunos juegos o propuestas, el color como elemento formal del lenguaje plástico-visual, resulta decisivo.

Los colores no están solos en la naturaleza o en las cosas. Los colores son percibidos por nuestros ojos en conjuntos: **INTERACCIÓN**, percepción global del color protagonista y del color del fondo del soporte. Un verde es más verde si alrededor de él hay colores rojos o magentas. Y un violeta es más violeta si alrededor aparecen colores amarillos (todo esto lo saben los publicistas muy bien). Pero un azul determinado, colocado entre otros azules, quedaría muy "disimulado" (camuflado). Hay personas a las que les gusta destacar en el grupo y personas que prefieren pasar desapercibidas.

Además, el color, en las artes gráficas y plásticas, tiene otras propiedades. Por ejemplo, el **tono** o **luminosidad**. Hay veces en que no sabemos porque un color *no se lleva bien con sus vecinos*. Puede ser por el tema del tono (o cantidad de luz). También puede ser por la **saturación** o **pureza** de ese color. ¿Queda bien mezclar papeles de colores saturados (intensos) con papeles de colores apagados o matizados? Generalmente no, pero en esto de la utilización del color, no hay leyes universales. Hay reglas, sí, pero también interviene mucho nuestra subjetividad en los gustos.

¡Vaya sorpresa! A los colores les pasa como a las personas! Algunos tonos o matices tienen, respecto a los demás, su "química propia", y *funcionan bien* en una composición si acertamos en la elección (así se dice en diseño o pintura). Otros colores, por el contrario, no hacen buenas migas. O sea, que no funcionan.

¿La solución? Estar atentos en la observación de lo que sucede en los carteles, y dejarse llevar por la intuición.

Y DE LAS FORMAS, ¿QUÉ?

Un papel de color no solo tiene **matiz** (nombre que se le da al color: azul marino, azul turquesa, amarillo limón, rosa magenta, verde esmeralda...); además de su matiz, tiene tono y saturación (propiedades del color). Pero claro, al recortar o rasgar el papel para crear una forma, el material (el papel de color) adopta una forma (la que nosotros le hayamos dado).

De manera muy simple habría que diferenciar **tres aspectos en la FORMA:**

- **Contorno** (es la línea o borde exterior de esa forma producida por las tijeras).
- **Dintorno** (es el espacio interno que delimita el contorno, que puede ser de un solo color o de varios).
- **Silueta** (es un dintorno de un solo color, generalmente negro u oscuro; por ejemplo, las formas de los pictogramas o señales de tráfico).

Ya he mencionado que las formas pueden ser **FUGURATIVAS** (que se asemejen a siluetas de objetos, a las apariencias de los seres vivos, al aspecto visual exterior de los fenómenos naturales...); pueden ser **abstractas, formas geométricas o aleatorias** (aunque también las formas abstractas tienen un poder de representación); y pueden ser **simbólicas** (cruces, lunas, manos, signos musicales, escudos...).

Las formas, además, adoptan un determinado **tamaño**. Y, encima de todo, **los tamaños también hablan unos con otros**. ¿Puede quedar bien una forma de "nube" sobre un fondo que represente el cielo? Pues sí (sobre todo, si acertamos con el color y con el tamaño); y puede pasar que quede "fatal" (sobre todo, si erramos en el color, en el tamaño o la proporción). ¡Hay que estar atento y dejarse llevar por la intuición!

¡Ah! Una última participación no muy destacada: la **TEXTURA**. Ya he mencionado que **Josef Albers** prefería el papel para evitar el efecto de la textura. Bueno, pero si somos un poco "agudos", también podemos observar que los papeles coloreados tienen algo de textura (aunque sea en segundo plano): pueden ser LISOS o RUGOSOS; pueden ser BRILLANTES o MATES; pueden estar coloreados sin degradados de color (tintas planas), o pueden llevar degradados o aclarados de color.

Y LA COMPOSICIÓN, ¿PUEDE INTERFERIR EN EL PROCESO?

Por supuesto. Los colores, las formas y –aunque no lo haya dicho– las texturas, hablan entre sí. **Componer es distribuir, articular, organizar todo el conjunto de elementos formales (colores, formas, texturas y tamaños)**. Permitirme que lo compare con el arte de elaborar un guisado: si te

pasas en algún elemento (por ejemplo, la sal), aquello no hay quien se lo tome, pero si cada elemento está en su punto y en la cantidad apropiada, el guisado estará delicioso.

El problema es que en esta ocasión vosotros no controláis la totalidad del proceso. Dependéis totalmente de lo que hagan los otros. Podéis intentar mejorar el cartel añadiendo algún detalle (en vuestra sana intención), pero los otros pueden opinar que no habéis “estado finos” con vuestra intervención. ¿Qué le vamos a hacer? ¿No os suena esto a muchísimas situaciones de la vida cotidiana? Pues eso: trabajar en colaboración con los otros es difícil, y en este trabajo experimentamos, a través de la creación plástica, algunas de esas dificultades.

Y SI TODO NOS SALE BIEN,

¿A QUIÉN SE PARECERÁN LOS CARTELES ELABORADOS?

¡Vaya usted a saber! Lo cierto es que una manera de trabajar parecida la empleó **MATISSE** al final de su vida, cuando la enfermedad le provocó tener que permanecer mucho tiempo en cama y cambiar los pinceles por los papeles, el pegamento y las tijeras. Y con esos materiales, **MATISSE**, elaboró obras hermosas, sugerentes y llenas de encanto.

El secreto consiste en atenerse a las posibilidades expresivas del material (el papel de color). No le podemos pedir “peras al olmo”. El papel sirve para dar colores lisos muy puros, pero las formas deben ser sencillas y simplificadas.

Obra de **MATISSE** titulada Polinesia, EL CIELO. Está realizada mediante collage de papel coloreado. La superficie del cuadro se distribuye en diez rectángulos de azul oscuro y

claro. Y sobre esa superficie, con ritmo, extiende una serie de formas blancas que recrean y sugieren un mundo exótico (mitad cielo, mitad mar).

SOBRE LA REPRESENTACIÓN...

En las obras artísticas contemporáneas, muchas veces, los autores, sólo tratan de jugar y experimentar con los medios o materiales de la creación. Evidentemente, en la pintura abstracta, en una mancha de color, en un garabato o en una forma geométrica, hay una cierta pulsión, una descarga emotiva que se puede considerar un reflejo inconsciente de nuestra expresividad.

Pero en el resto de obras FIGURATIVAS, los medios y materiales, los colores y las formas, se disponen de tal manera que la narración o representación del mensaje del artista se plasma de manera mucho más evidente.

Ahora bien, la REPRESENTACIÓN de las ideas, vivencias, emociones o figuras del entorno, no siempre tienen que ser "realistas" o "naturalistas". El artista puede experimentar con la forma de representar una de esas cosas. Por ejemplo, los FAUVES (entre los que se incluye a **Matisse**), **simplificaban las formas y exageraban el color**, de tal manera que, se les llegó a bautizar como "fieras" por la fuerza de su colorido.

Por lo tanto, nosotros, a la hora de jugar con los papeles recortados no podemos pretender una representación exacta de la realidad exterior. Al contrario, pretendemos explorar ese camino intermedio que existe entre la pura copia del aspecto exterior y la abstracción. Trabajamos con siluetas, y eso implica una cierta simplificación de las cosas. Mirar, observar y quitar los detalles para obtener formas más efectivas en la comunicación.

DIALOGANDO POR PAREJAS

En segundo lugar, vamos a realizar una variación de la primera actividad. **Dialogaremos con formas y colores, en parejas, sobre un soporte que servirá de mediador.**

La forma de expresión de los papeles coloreados será similar a los cuatro carteles elaborados en gran grupo. No obstante, en esta propuesta introduciremos algunas novedades:

- El objetivo es componer un gran collage entre dos compañeros/as sobre un tema determinado. El tema se puede interpretar (o representar) como la pareja quiera, pero en principio, seguiremos el mismo esquema de la primera sesión: formas recortadas o rasgadas obtenidas del amplio surtido de papeles de colores.
- Las posibilidades del material se amplían: utilizaremos papel charol, papel mate, cartulinas y papeles de regalo. En esta segunda ocasión

nos vamos a permitir una "licencia": el papel de regalo lleva formas y motivos plásticos impresos. Si nos interesan para crear efectos, le metemos las tijeras y lo utilizamos en nuestra obra.

- Establecemos algunas "reglas de juego": **TEMA GENÉRICO** (o sin tema si así lo decide la pareja); se decide quién empieza (al estilo de una partida de ajedrez); el primer "jugador" elige un papel, una forma recortada y la coloca en una zona concreta del soporte (pegada); el otro responde (para responder hay que mirar y observar), y responde a través del color y la forma; después, otra vez trabaja el primer componente del equipo... Y así sucesivamente hasta que el trabajo responda a las exigencias expresivas de los dos.
- MUY IMPORTANTE: **hay que mirar lo que pasa en el soporte** (en el tablero de juego). Hay que esperar... dar tiempo al compañero/a.
- Interesa no hablar (con palabras) de lo que sucede en el soporte durante la realización. Después sí. Después se puede comentar el proceso.
- La comunicación se establece a través de la utilización de los recursos plásticos y visuales.

Henry Matisse. ICARO.

Juan Mariano Balibrea. (Taller de COLLAGE-CONSTRUCCIÓN). ARTE-TERAPIA.

