

XIV Encuentro Práctico de Profesores de ELE

Organizado por International House Barcelona
y Difusión, Centro de Investigación y
Publicaciones de Idiomas, S.L.

LA ESCRITURA CREATIVA A PARTIR DEL COLLAGE

Marién Pereira (Instituto Cervantes de Leeds. REINO UNIDO)

La Escritura Creativa a partir del Collage

MARIÉN PEREIRA

INSTITUTO CERVANTES DE LEEDS

1. Objetivos extralingüísticos

- a. Reflexionar sobre la posibilidad de desarrollar la creatividad.
- b. Realizar un collage y escribir textos creativos, poemas, narraciones o interpretaciones de la personalidad a partir de las imágenes mostradas en los collage.
- c. Cohesionar al grupo y mejorar la autoestima y motivación de los alumnos.

2. Objetivos lingüísticos

- a. Desarrollar la coherencia y cohesión al elaborar textos escritos.
- b. Activar y ampliar el léxico relacionado con las edades de la vida y las emociones: nacimiento, infancia, juventud, madurez y verbos como temer, perder, lograr, desear, sentir, soñar...
- c. Expresiones de probabilidad.
- d. Expresiones de acuerdo o desacuerdo.

3. Nivel: Intermedio alto o avanzado. Adaptable a otros niveles.

4. Tiempo: Lo ideal es un taller de tres horas seguidas.

5. Materiales: Fotografías de los collage de diversos artistas para la presentación. Textos divididos en dos para la formación de parejas, sobre el collage en la historia del arte, técnicas de collage, psicología, declaraciones de artistas etc. El diccionario de símbolos de Cirlot. La pizarra donde gradualmente se irán presentando las herramientas de escritura creativa. Cartulinas, tijeras, pegamento. Una mesa grande donde se dispondrán todos los materiales para los collage: fotos recortadas de revistas o periódicos que incluyan imágenes de elementos de la naturaleza : agua, nubes, cielo, montaña, árboles, hierba, arena, partes del cuerpo, animales etc. letras recortadas, dibujos o garabatos hechos por niños, también elementos naturales reales, hojas, plumas, pétalos etc. Imágenes de mapas, sellos, números. Fragmentos de papel recortados de manera irregular y de distintos colores etc. Música

6. Dinámica: Casi siempre grupal y en parejas excepto en el tiempo de la realización del collage, que es individual. El profesor es un guía, estimula la creatividad y administra la información del hilo conductor.

Actividad

A. Presentación

Cuando los alumnos entran en la clase encuentran una mesa llena de la materia prima del taller. Es una mesa llena de color y formas. Muchos se acercarán a la mesa antes de sentarse, mirarán y tocarán, si algunos no lo hacen espontáneamente podemos invitarles a hacerlo. Este encuentro visual y táctil es muy importante porque esta materia prima es la que verán transformada, a lo largo y al final del taller, en los collage que ellos mismos han hecho y que les habrán inspirado para escribir sus textos. Con la intención de utilizarla más tarde se hace una fotografía digital de esta mesa de materiales antes de que ellos entren en clase.

Aunque no es necesario, ellos pueden aportar algo más a esta mesa de materiales porque previamente se les ha dicho que traigan recortes de alguna imagen que les haya gustado aunque no se les ha explicado exactamente qué se va a hacer con ellas. Así que los alumnos llegan a la clase sabiendo que ese día van a hacer algo especial, con cierta expectación.

Una vez sentados en círculo se pueden formular hipótesis sobre lo que creen que vamos a hacer. Suelen decir varias cosas como publicidad, murales hasta que alguien tal vez nombra el collage. Se les pregunta entonces qué saben sobre el collage, cómo lo definirían. Así se presenta el tema. Para ello se distribuyen además varias fotografías con obras de diversos artistas del collage (se pueden encontrar muchas en internet) que van circulando por la clase, de mano en mano. Se les pide que las observen y se propone hacer una lluvia de metáforas del collage. Se pueden dar algunas para romper el hielo: el collage es un laberinto; el collage es una historia sin principio ni final etc. Todas estas metáforas que vamos diciendo se "cuelgan" como la primera herramienta del taller, en una columna a la izquierda de la pizarra.

El collage es un mercado oriental

El collage es una habitación desordenada

El collage es un sueño

El collage es un mundo pequeño etc

Una vez roto el hielo inicial se les da a cada uno un texto incompleto (A/B) y se les anima a buscar por toda la clase a la persona que tenga la otra parte. Estos textos están seleccionados para ahondar un poco más en el tema siguiendo con la presentación. Hay textos sobre el collage en la Historia del Arte, sobre psicología, sobre técnicas de collage, declaraciones de artistas etc El primero de los ejemplos dados a continuación, un texto del artista británico Brian French, será nuestra idea central y fundamental:

- A. Tu implicación como persona en la obra es lo que la hace una obra viva y no un catálogo de efectos.
- B. Esto hace que tú, como persona, seas el ingrediente más importante, el catalizador.

- A. Hoy en día el collage es aceptado como forma de arte. Posiblemente es uno de los medios artísticos más fluidos que existe. El proceso técnico está al alcance de todo el mundo: los materiales usados son baratos y a menudo gratuitos: se necesitan muy pocos utensilios y estos
- B. se encuentran fácilmente en cualquier casa. La definición de collage es sencilla: la selección, distribución y yuxtaposición de materiales ya preparados sobre una superficie. Su alcance, en cambio, es ilimitado, hay muy pocas cosas que se interpongan entre tú y la fluida interpretación visual de tus pensamientos.

- A. El mismo Picasso, hablando de sus trabajos de los años cincuenta y sesenta, comentó: <<estoy realizando un sueño que acariciaba desde hacía mucho tiempo: convertir en formas perdurables esos papelitos que andan esparcidos por todas partes>>
- B. Este afán de transfigurar lo minúsculo es propio del ingenio, que al conseguir grandes efectos con elementos pobres, muestra a las claras su poder creador.

- A. Dicen que una imagen vale más que mil palabras pero a veces es al revés. Las palabras pueden hacer tus collage muy diferentes. Me encanta añadir texto a mis collage porque me ayuda a contarle una historia al que los ve. Añade una palabra o dos a cualquier collage y es sorprendente cómo las palabras pueden cambiar tu impresión de la obra.
- B. Me gusta dejar estos retoques finales un poco al azar. Simplemente elige unas cuantas palabras al azar e intenta distribuirlas y probarlas sobre tu collage para ver cuál de ellas "te habla". ¡Te sorprenderás de lo que surge!

Una vez en parejas se les pide que lean el texto juntos y que se pongan de acuerdo sobre cuáles son las palabras clave o una frase o dos que contengan lo más importante. Esto se hace para mejorar la comprensión ya que después tendrán que explicar el contenido, con sus propias palabras, para la clase. En esta última fase de la presentación, ya como grupo clase otra vez, se debaten todos los textos, se opina sobre ellos y se comprueba que los han entendido. Para comprobarlo, primero se puede preguntar a qué tipo de publicación creen que pueden corresponder los textos, después de sus hipótesis se les entrega una copia a cada uno con todos los textos ya ordenados y su referencia bibliográfica y se pueden lanzar preguntas como:

- ¿Cuál de estos autores cree que lo esencial de la obra es la persona?
- Brian French, lo dice en el libro Principles of Collage

B. Elaboración del collage

Con lo anterior acaba la fase de presentación y empieza la realización del collage. Se les propone crear un collage de la manera más espontánea y personal posible, a partir de los materiales disponibles. Se les invita a hacer un collage que sea fruto del dejarse llevar por la intuición y el azar, sin demasiada reflexión. Disponen de entre 15 y 20 minutos para hacerlo. Es importante limitar este tiempo, la concentración es mayor y la manera de expresarse con imágenes es más fluida.

Si todos están de acuerdo se puede escuchar una música de fondo a elegir entre varias posibilidades. Dependerá del gusto de los alumnos pero se pueden proponer músicas que favorezcan la concentración. En cuanto al espacio de la clase, ésta será la fase más “caótica”, pueden hacer el collage en el suelo si lo desean (a veces unas mantas no están de más para este tipo de actividades), los materiales se irán moviendo, acabarán esparcidos por todas partes junto a recortes de cartulinas, tijeras, colores etc.

Mientras ellos trabajan vamos “colgando” en la pizarra el resto de las herramientas del taller de escritura creativa. Las dos primeras fueron recogidas de un artículo de Marta Sanz en el nº 46 de Carabela, en donde también se pueden encontrar ideas sobre trabajo con collage de textos y escritura creativa en general.

Ya hay una herramienta, la lista de metáforas del collage que hicimos al principio, a la izquierda. En sucesivas columnas se escribe lo siguiente:

Nombre	¿Quién?	Siento	Esquina superior izquierda=
+	¿Cuándo?	Toco	Esquina superior derecha=
Adjetivo	¿Dónde?	Huelo	Centro=
+	¿Por qué?	Oigo	Esquina inferior izquierda=
Verbo	etc.	Intuyo	Esquina inferior derecha=
+		Saboreo	
Adverbio		¡Sé!	

El funcionamiento de estas herramientas no se explica ahora, simplemente se dejan ahí para más tarde. Ahora todos se van a tomar un café: después de acabar los collage hay una pausa de descanso.

C. La escritura creativa

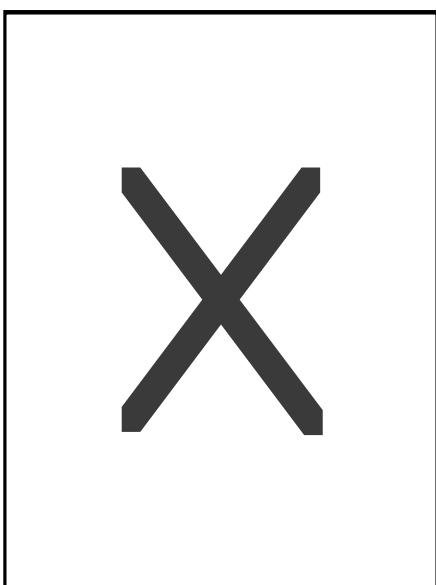

Ahora es importante volver la atención al espacio de la clase. Cuando vuelvan del descanso verán transformada aquella mesa central llena de color y formas. Sobre ella ahora estarán dispuestos los collage y al entrar, antes de sentarse, los alumnos irán acercándose y lo más probable es que esta vez no haya que animar a nadie a hacerlo: todos querrán ver los collage.

Se puede llamar su atención sobre esto, sobre cómo han sido capaces de transformar una materia prima para crear algo nuevo. Incluso se les puede volver a enseñar aquella mesa del principio: tenemos una fotografía.

Vuelven a sentarse en círculo, los collage siguen sobre la mesa. Uno a uno los levantamos entre las manos para que los observen. Este es un momento en que cada alumno va a ser protagonista ante la clase durante unos minutos. Preguntamos de quién es, o mejor, ¡por supuesto! (como sugeristeis en el taller durante los encuentros) les animamos a que adivinen de quién es. Alabamos el trabajo y al mismo tiempo podemos estimular la imaginación con preguntas lanzadas a la clase sobre lo que nos sugiere, por ejemplo, un color rojo tan intenso, la posible relación entre un rostro y una palabra o el hecho de que haya dos partes muy diferentes en el collage, como curiosamente a veces ocurre. Esto sirve de calentamiento para la actividad de escritura que están a punto de realizar.

Es ahora cuando la proponemos. Primero se les pide que observen las herramientas de la pizarra, ¿qué son? ¿para qué sirven? Hacen sus hipótesis. Explicamos en qué han acertado y en qué no. Las herramientas nos servirán para escribir poemas o narraciones a partir de nuestros collage. Les enseñamos un ejemplo hecho por nosotros a partir de uno de los collage mostrados en la fase de presentación y al que hemos aplicado las herramientas de escritura, también en un tiempo limitado:

Haciendo combinaciones con las imágenes del texto, por ejemplo: peces, mar, partitura, sellos y cabeza de mujer y utilizando la herramienta N+Adj+V+(N)+Adv (o sus posibles combinaciones) leemos:

Nocturnos peces
Lentamente
Vuelan
Sobre tu música

Peces nocturnos coronan
Dulcemente
tu canción

Sellas un pacto,
Lo pliegas como un papiro,
Lo lanzas al mar en una botella

Y de la misma manera se da otro ejemplo para un texto narrativo, que consiste en ir resolviendo los interrogantes sobre las imágenes del collage. Por supuesto las herramientas están ahí para estimular, como guía, pero pueden intercalarse, usar varias a la vez (o incluso no utilizar ninguna!). Si están ahí es para ayudar, para estimular pero nunca deben ser un límite impuesto para crear textos. Sólo hay una herramienta que no se explica, la que hemos dejado con el signo "igual a" sin nada a continuación. Esta es una herramienta sorpresa y así lo explicamos y la dejamos para más adelante.

Ahora repartimos los collage: trabajarán sobre el collage de otra persona, no sobre el que han hecho ellos, así crearemos más expectación y estaremos favoreciendo que se conozcan más entre ellos. La mesa, el espacio de la materia prima primero y de los collage después, habrá quedado vacía. Llamamos su atención sobre esto otra vez. Empiezan a trabajar. Ellos deciden si quieren trabajar solos o en pareja.

El clima creado en la clase hasta este momento favorece esta tarea que "en frío" hubiera resultado mucho más difícil. Si todo ha salido razonablemente bien la clase estará mucho más distendida y relajada y las ideas y asociaciones para la escritura creativa podrán fluir mejor.

También es natural, sin embargo que haya algún alumno un poco bloqueado. Esto es bueno: es el momento de desvelar la herramienta sorpresa. Se la ofrecemos a ellos pero en realidad toda la clase se interesa. Se trata de las coordenadas de interpretación de la personalidad que en una versión simplificada mostramos así: izquierda superior = tu pasado (cómo tú proyectas tu pasado); derecha superior = tu futuro (cómo tú proyectas tu futuro); centro= tu imagen central o tu mensaje; inferior izquierda= lo que temes; inferior derecha = lo que deseas.

Además volvemos a llamar su atención sobre la mesa vacía y colocamos un objeto en el centro, es un libro que hasta ahora no han visto: el diccionario de símbolos de Cirlot. Se les invita a acercarse a consultarlo, como una herramienta más, cuando lo necesiten. Con todo esto damos una nueva opción, escribir una hipotética interpretación de la personalidad así como más elementos para los textos creativos.

Cuando todos acaban, se leen los textos y enseñamos en cada caso el collage que los inspiró. Todos están implicados de alguna u otra manera. Esto puede llevar a una reflexión sobre la capacidad de desarrollar la creatividad. Les preguntamos cómo se han sentido en el taller. Es importante tener en cuenta estas respuestas "en caliente", aunque otro día les pasemos un cuestionario para evaluar la actividad.

Por último se propone montar, en los días sucesivos, una exposición con todos los elementos del taller: sus collage y textos, los collage y los textos de otros autores que hemos utilizado en la presentación, más información sobre grupos artísticos, definiciones de algunos símbolos del diccionario de Cirlot...

Aquella mesa llena de colores y formas sigue transformándose.

Una reflexión o debate sobre este tipo de actividades se puede abrir con las siguientes palabras de Jane Arnold:

" Podríamos decir que existe una relación circular entre las imágenes y la afectividad. Las imágenes están saturadas de las emociones, pero a su vez las imágenes mentales pueden influir en nuestros estados y nuestro desarrollo afectivos. Ambas direcciones son importantes para el aprendizaje de idiomas. Este vínculo entre la afectividad y las imágenes en nuestros procesos mentales apunta a la utilidad de la incorporación de la visualización en un enfoque afectivo de aprendizaje de idiomas. Cuando existen emociones positivas el aprendizaje queda reforzado, y una forma fácil de producir una asociación entre emoción y lenguaje es a través de imágenes(....)Lo que estimula la reacción emocional es la imagen asociada con las palabras en nuestra mente. De este modo el uso de las imágenes en el aula nos ayuda a conectar la lengua que enseñamos con la dimensión afectiva de nuestros alumnos."

Bibliografía

Arnold, Jane: La dimensión afectiva en el aprendizaje de idiomas. Colección Cambridge de didáctica de lenguas. CUP 2000

Cirlot, Juan Eduardo: Diccionario de símbolos. Ediciones Siruela, 8ª edición 2004

Dunne, Claire: Carl Jung: wounded healer of the soul. Continuum, London and New York, 2000.

French, Brian: Principles of Collage. Mills and Boon, London 1969.

Hellmuth, Claudine: Collage discovery workshop. North Light Books, Cincinnati, Ohio 2003.

Jung, Carl G: El hombre y sus símbolos. Ediciones Paidós Ibérica 1995.

Jung, Carl G: Symbols of transformation. The collective works of C G Jung. Volume 5. Kegan and Paul, London 1956.

Marina, José Antonio: Elogio y refutación del ingenio. Editorial Anagrama, S A, Barcelona, 1992.

Marina, José Antonio: Teoría de la inteligencia creadora. Editorial Anagrama, S A, Barcelona, 2ª edición 2000

Rosales Varo, Francisco: La dimensión discursiva en el currículo de español LE: la calidad de la lengua en actividades de interacción. Universidad de Granada 1998.

Sanz Pastor, Marta: "La escritura como destreza creativa" Carabela nº46

Taylor, Brandon: Collage. The making of modern art. Thames and Hudson, London 2004

www.collageart.org

marien_pereira@yahoo.es

m.e.pereira@leeds.ac.uk