

Universidad
Zaragoza

Trabajo Fin de Grado

Collage arquitectónico y Surrealismo en la obra de Matthias Jung y Lara Lars

Architectural collage and Surrealism in the work of
Matthias Jung and Lara Lars

Autora

Miranda Arévalo Luna

Director

Luis Miguel Lus Arana

Grado en Estudios en Arquitectura

Escuela de Ingeniería y Arquitectura / Universidad de Zaragoza

2024

D./D^a. Miranda Arévalo Luna ,

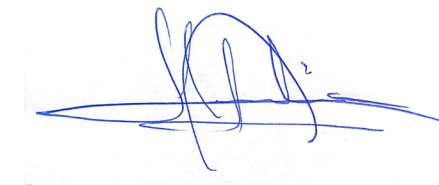
en aplicación de lo dispuesto en el art. 14 (Derechos de autor) del Acuerdo de
11 de septiembre de 2014, del Consejo de Gobierno, por el que se
aprueba el Reglamento de los TFG y TFM de la Universidad de Zaragoza,

Declaro que el presente Trabajo de Fin de Estudios de la titulación de
Grado en estudios en Arquitectura (Título del Trabajo)

Collage arquitectónico y Surrealismo en la obra de Matthias Jung y Lara Lars

es de mi autoría y es original, no habiéndose utilizado fuente sin ser
citada debidamente.

Zaragoza, 6 de Septiembre de 2024

Fdo: Miranda Arévalo Luna

COLLAGE ARQUITECTÓNICO Y SURREALISMO EN LA OBRA DE MATTHIAS JUNG Y LARA LARS

*“Los collages son como los sueños o
tal vez los sueños sean como los
collages”¹*

Fig.0. Collage realizado por Miranda Arévalo Luna para Proyectos II. 2019.

Autora: Miranda Arévalo Luna
Director: Luis Miguel Lus Arana

Fig.1. Collage realizado por Miranda Arévalo Luna para Proyectos II. 2019.

COLLAGE ARQUITECTÓNICO Y SURREALISMO EN LA OBRA DE MATTHIAS JUNG Y LARA LARS

Autora: Miranda Arévalo Luna
Director: Luis Miguel Lus Arana
Septiembre 2024

“Un edificio debe ser estable y confiable antes de que pueda añadir algún “desorden”, hacerlo “volar” por ejemplo” ²

RESUMEN

El **collage**, es una técnica muy utilizada tanto en el ámbito de la **arquitectura**, como en el diseño gráfico e incluso en el panorama del cine contemporáneo. Dicha técnica, se basa en la yuxtaposición de fragmentos que parecen no tener una relación directa entre sí, pero que unidos, conforman un **elemento cohesivo** que sirve para expresar una idea, reflexionar sobre un conjunto de elementos o, simplemente se diseña como un elemento expositivo destinado a su venta. De este modo, se puede decir que un **collage** distorsiona el **sentido original** de los fragmentos que lo componen, a los que se les dota de un nuevo significado, introduciéndolos en un contexto radicalmente diferente. Por consiguiente, el método del collage, se basa en descomponer **lo conocido** para componer **lo desconocido**. Santiago de Molina explica que *“Los objetos del collage pertenecen a un estado doble de la cultura, en la que el objeto, ya no es, y no acaba de ser aún.”* ³ En el **presente trabajo**, se pretende explicar como a través del collage, los artistas **Matthias Jung** y **Lara Lars; diseñador gráfico y arquitecta** respectivamente, se ayudan del collage como medio para reflexionar sobre una determinada sociedad, época o clase social. Para ello, ensamblan diferentes elementos, generando uno único que se puede interpretar de varias formas, dependiendo de la lectura de cada espectador.

1. La serie **Haüser** ó **Casas Imaginarias** de **Matthias Jung**, se compone de un conjunto de collages en los que se superponen elementos arquitectónicos que parecen ser **arrancados** del suelo, queriendo **flotar** sobre el paisaje del fondo. Esta idea, se relaciona con la **desvinculación** de la **propiedad del suelo**. De esta forma, sus collages, poseen elementos que tienen la intención de **migrar** de su condición original, para adquirir una función distinta a la que tenían, puesto que muchos de estos elementos habían quedado **obsoletos**. En palabras del propio artista *“Tejo, por así decirlo, realidades espirituales en las cosas cotidianas.”* ⁴

2. Por otro lado, **Lara Lars** compone **collages más surrealistas**, con un **estilo retro** y con un **tono irónico**, en los que se superponen edificios pertenecientes al estilo arquitectónico del **Brutalismo** junto a **figuras femeninas** y, sobre fondos que reivindican las **generaciones futuras** a través de **platillos volantes**. Según la arquitecta Lara Lars *“Mis composiciones reflejan mi visión del mundo o de las cosas que suceden a mi alrededor utilizando mi lenguaje propio, siempre con esa estética retro, en la que las mujeres y los edificios son los principales protagonistas.”* ⁵

Palabras clave: Collage . Arquitectura . Surrealismo . Sueños . Onírico . Matthias Jung . Lara Lars .

¹ Lauren Razavi, *Las casas surrealistas de Matthias Jung*, The Guardian, (2015, 29 de marzo). <https://www.theguardian.com/artanddesign/gallery/2015/mar/28/matthias-jungs-surreal-homes-in-pictures>

² Muñoz, Alejandra, *Matthias Jung, El Artista de la Arquitectura Surrealista*, Hearst Magazines International, 2018. <https://www.elledecor.com/es/arte/a23698931/matthias-jung-collages/>

³ Santiago de Molina, *Collage y arquitectura. La forma intrusa en la construcción del proyecto moderno*, (Recolectores Urbanos Editorial, Sevilla, 2014), p. 70.

⁴ James Taylor-Foster, *Los collages arquitectónicos surrealistas de Matthias Jung*, ArchDaily, 2015. <https://www.archdaily.com/612699/collages-arquitectonicos-surrealistas-de-matthias-jung>

⁵ Ayuntamiento de Madrid, *Lara Lars o la magia del collage*, Diario de Madrid, (2021, 5 de julio). <https://diario.madrid.es/blog/2021/07/05/lara-lars-o-la-magia-del-collage/>

“A building must be stable and reliable before you can add any “disorder” to make it “fly” for example” ²

ABSTRACT

Collage is a widely used technique both in the field of **architecture**, graphic design and even in the contemporary cinema scene. This technique is based on the juxtaposition of fragments that do not seem to have a direct relationship with each other, but that together form a **cohesive element** that serves to express an idea, reflect on a set of real elements or is simply designed as an exhibition element intended for sale. In this way, it can be said that a **collage** distorts the **original meaning** of the fragments that compose it, which are given a new meaning, by introducing them into a radically different context. Therefore, the collage method is based on breaking down *the known* to compose *the unknown*. Santiago de Molina explains that *“Collage objects belong to a double state of culture, in which the object no longer exists, and has not yet fully existed.”* ³ In this work, we intend to explain how through collage, the artists **Matthias Jung** and **Lara Lars**; **graphic designer** and **architect** respectively, use collage as a means to reflect on a specific society, era or social class. To do this, they assemble different elements, generating a unique one that can interpret various meanings, depending on the reading of each viewer.

1. The series *Haüser* or *Imaginary Houses* by **Matthias Jung**, is made up of a set of collages in which architectural elements are superimposed that seem *to be torn* from the ground, wanting to *float* in the background landscape. This idea is related to the **detachment** of **land ownership**. In this way, his collages have elements that seem to *migrate* from their original condition, to acquire a function different from the one they had, since many of these elements had become **obsolete**. In the artist's own words, *“I weave, so to speak, spiritual realities into everyday things.”* ⁴

2. On the other hand, **Lara Lars** composes **more surreal collages**, with a **retro style** and an **ironic tone**, in which buildings belonging to the architectural style of **Brutalism** are superimposed along with **female figures**, on backgrounds that claim **future generations** through **flying saucers**. According to architect Lara Lars *“My compositions reflect my vision of the world or the things that happen around me using my own language, always with that retro aesthetic, in which women and buildings are the main protagonists.”* ⁵

Keywords: Collage . Architecture . Surrealism . Dreams . Dreamlike . Matthias Jung . Lara Lars .

¹ Lauren Razavi, *The surreal houses of Matthias Jung*, The Guardian, (2015, March 29). <https://www.theguardian.com/artanddesign/gallery/2015/mar/28/matthias-jungs-surreal-homes-in-pictures>

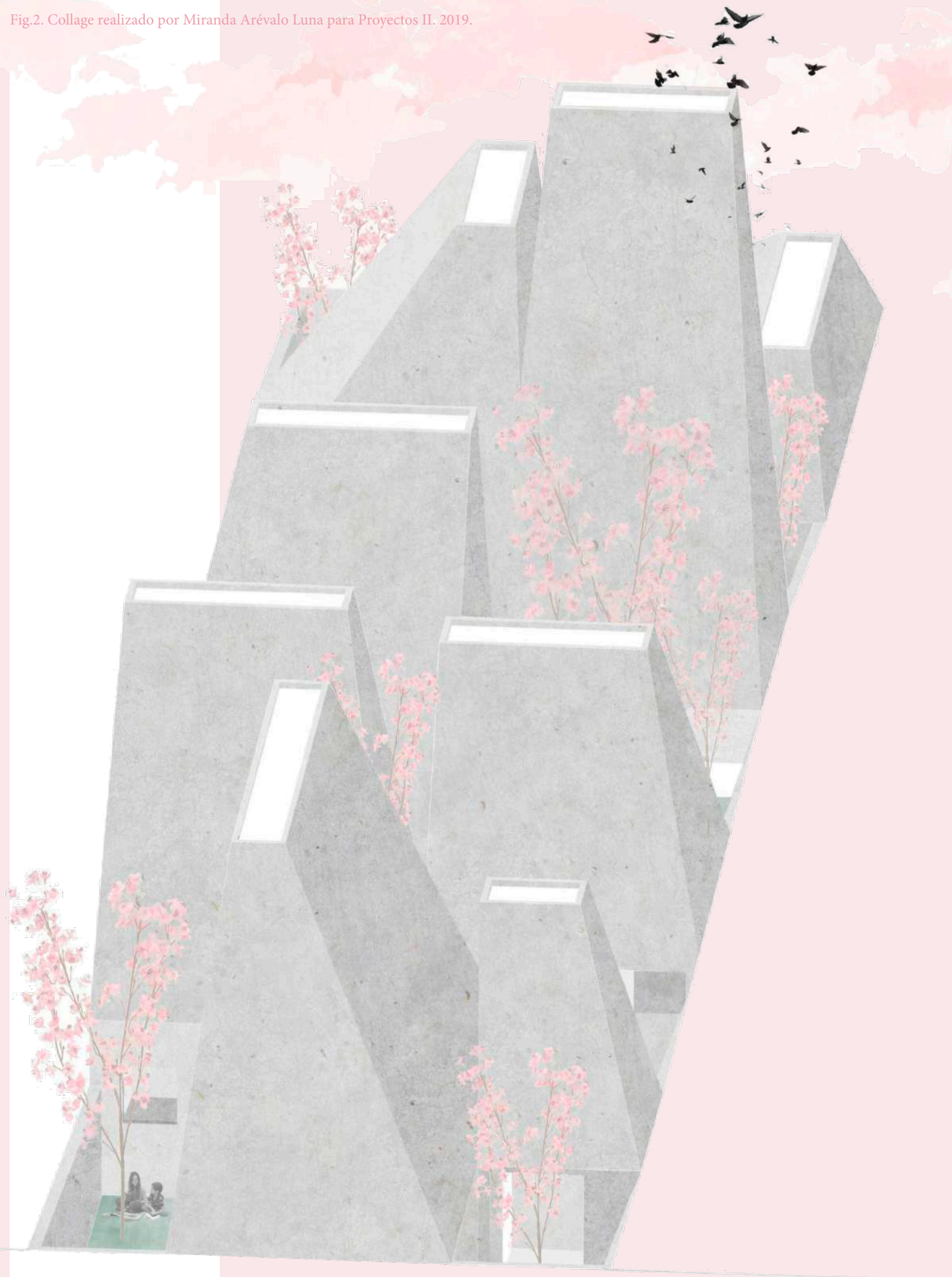
² Muñoz, Alejandra, *Matthias Jung, The Artist of Surrealist Architecture*, Hearst Magazines International, 2018. <https://www.elledecor.com/es/arte/a23698931/matthias-jung-collages/>

³ Santiago de Molina, *Collage and architecture. The intrusive form in the construction of the modern project*, (Urban Collectors Editorial, Seville, 2014), p. 70.

⁴ James Taylor-Foster, *The surreal architectural collages of Matthias Jung*, ArchDaily, 2015. <https://www.archdaily.com/612699/collages-arquitectónico-surrealistas-de-matthias-jung>

⁵ Madrid City Council, *Lara Lars or the magic of collage*, Madrid Newspaper, (2021, July 5). <https://diario.madrid.es/blog/2021/07/05/lara-lars-o-la-magia-del-collage/>

Fig.2. Collage realizado por Miranda Arévalo Luna para Proyectos II. 2019.

ÍNDICE

1. Introducción

- 1.1. Motivación
- 1.2. Objetivos del trabajo
- 1.3. Metodología y estructura del trabajo
- 1.4. Estado de la cuestión

2. A vueltas con la historia: Revisión histórica del collage

2.1. ¿En qué consiste la técnica del Collage?

- 2.1.1. Aproximación al término
- 2.1.2. Antecedentes del Collage
- 2.1.3. Origen e historia del Collage:
Desde la primera década del siglo XX hasta la contemporaneidad

3. Evolución del Collage en la Representación Arquitectónica

3.1. La Técnica del Collage en la Representación Arquitectónica

- 3.1.1. Introducción a los usos del Collage en la Representación Arquitectónica:
El nacimiento de la fotografía y de los primeros collages
- 3.1.2. ¿Cómo afectó a la percepción de la ciudad el uso del Collage?
- 3.1.3. El Collage en la percepción de la ciudad como espacio habitable:
Arquitectos y proyectos referentes:
Desde la década años 20 hasta la contemporaneidad

4. Manifiesto del Surrealismo en el Collage y la Arquitectura

4.1. El Origen del Collage Surrealista

- 4.1.1. ¿Qué es un Collage Surrealista?: Max Ernst y la técnica del *Frotage*

4.2. Evolución del Collage Surrealista: Década años 20 - Contemporaneidad

- 4.2.1. ¿Cuáles fueron los máximos representantes en el ámbito del Collage Surrealista?
- 4.2.2. André Breton, Paul Éluard, Suzanne Muzard y la técnica del *Disautomatismo Psíquico*
- 4.2.3. André Breton y la técnica de *Cadáver Exquisito*
- 4.2.4. Arquitectos y proyectos referentes en el ámbito del Collage Surrealista

4.3. Creación de Arquitectura Surrealista a través del Photocollage

5. Collage Arquitectónico y Surrealismo en la obra de Matthias Jung

5.1. Breve aproximación biográfica a Matthias Jung

5.2. Sobre su método de trabajo

5.3. Hacia una Arquitectura Surrealista a través del Photocollage:

- 5.3.1. Exposición de su obra - Revista Digital ZABADU- Blog *Wollnashornbaby*
- 5.3.2. Serie *Häuser* ó *Casas Imaginarias*

6. Collage Arquitectónico y Surrealismo en la obra de Lara Lars

6.1. Breve aproximación biográfica a Lara Lars

6.2. Sobre su método de trabajo

6.3. Hacia una Arquitectura Surrealista a través del Photocollage:

6.3.1. Exposición de su obra - Revista Digital *ILUSTRAD/AS* - Página Web

www.laralars.com

6.3.2. Collages Lara Lars - Colección *Edición Limitada*

7. Conclusión y Reflexión final

8. Créditos de las imágenes

9. Bibliografía

10. Anexos

10.1. Otros collages de la obra de Matthias Jung

10.2. Otros collages de la obra de Lara Lars

10.3. Collages de Matthias Jung diseñados para portadas de revistas, libros, festivales y discográficas

10.4. Collages de Lara Lars diseñados para portadas de revistas, talleres, exposiciones, carteles publicitarios y conferencias

Transcripciones de Entrevistas

10.5. Entrevista a Matthias Jung. *Hago el mundo para mí, tan amplio como me gusta.*

PhotoCircle. Año 2020.

10.6. Entrevista a Lara Lars. *El collage tiene ese punto rebelde de transformar algo ya existente.* Bamba Editorial. Año 2020.

01

Introducción

“Siempre me sorprende cómo los detalles arquitectónicos pueden evocar ciertas asociaciones y sentimientos”⁶

Fig.3. Collage realizado por Miranda Arévalo Luna para Proyectos I. 2019.

⁶ Revista digital Arch20, *Matthias Jung crea collages de fotos de casas caprichosas usando Photoshop*, 2018. <https://www.arch2o.com/matthias-jung-photo-collages-houses-photoshop/>

1.1. Motivación

Una vez reflexioné; si la **conciencia** del ser humano es un mero collage en constante cambio, compuesto por fragmentos mentales unidos por la propia **mente**, ¿es la **sociedad** en la que vivimos fragmentos de **sueños** y **arquitectura**? Las ideas de un **arquitecto**, proceden de sus **sueños**, y si un arquitecto hace arquitectura, ¿es la propia arquitectura el mundo de los sueños?. La respuesta está en la conciencia de cada uno de nosotros, seres que hacemos posible la arquitectura, al *habitarla* con nuestro pensamiento.

Es la mezcla de sueños y arquitectura la que revela como es una sociedad, como le afecta una determinada época o como es el crecimiento de cada una de las clases que la componen. Son **Matthias Jung** y **Lara Lars**; **diseñador gráfico** y **arquitecta**, los que hacen posible dicha idea con sus collages.

Una de las motivaciones para realizar el presente trabajo, es como estos collages, a parte de estar vinculados a un **interés gráfico** y **visual**, albergan otros aspectos. En primer lugar, destaca su componente **crítica** y **reflexiva**, siendo esta una **crítica implícita** que incluso a veces puede llegar más lejos de lo que el propio autor pretende. Es decir, el lector puede llegar a leer aspectos diferentes, cada uno con su propia **experiencia vital**. Dicha crítica, no se realiza a través de un texto en el que el autor explica lo que intenta expresar, sino que se lleva a cabo mediante una imagen, de forma que posee un grado de concreción mayor que la palabra en unos sentidos, pero también tiene un grado de ambigüedad que no tiene la palabra en otros. El último punto, se basa en la capacidad que poseen dichos collages para generar **nuevas formas arquitectónicas** que no pertenecen al terreno de la arquitectura real, pero que pueden ser, o bien inspiradoras o bien una traducción a la arquitectura real. Es esto lo que sucede, por ejemplo, en la arquitectura de **Jean Nouvel**, el que basó sus ideales en la película de **Blade Runner** de 1982. Por lo tanto, dichos collages pueden transmitir sensaciones y servir como medio de inspiración de arquitectos futuros. A su vez, muchos de estos collages, en especial atención los de Matthias Jung, poseen una relación con la **desvinculación** de la **propiedad** del **suelo**, propia del **Sistema Comunista**. El hecho de desvincular la vivienda de la propiedad del suelo, lo que hace es ir en contra del **Sistema Capitalista** en el que la vivienda es *esclava* de la propiedad del suelo. Este escapismo tiene por tanto numerosas implicaciones.

Por un lado, **Matthias Jung**, en sus collages, a los que llama **Poemas Cortos de Arquitectura**, se basa en la yuxtaposición de fragmentos arquitectónicos, mezclados con naturalezas y otros elementos, cada uno con un significado diferente. Todos ellos, quedan contrastados sobre fotografías de **paisajes insólitos** del norte de Alemania, tomadas por el artista. De esta forma, genera un collage compuesto **imágenes inconexas** que esconde una reflexión o una crítica sobre un determinado elemento, época o clase social. Podemos encontrar así, construcciones imposibles que **flotan** sobre paisajes y espacios existentes en el mundo real, que pretenden migrar de su condición original.

En definitiva, los collages de Matthias Jung, poseen una condición particular, puesto que se vinculan a varios aspectos; a un **interés gráfico** y **visual** que los lleva a formar parte de portadas de revistas y discos o simplemente, a su **venta** por un alto valor que ronda entre los 700€ y los 2000€. Del mismo modo, sirven como crítica de un elemento, clase o época de una determinada sociedad y por último pueden llegar a servir como **vía de inspiración** de **arquitecturas futuras** ya que no se pueden trasladar de forma directa a la arquitectura real.

Por otro lado, destacan los collages de la arquitecta **Lara Lars**. Dichos collages, tienen la intención de generar composiciones surrealistas en las que la arquitecta, revela una **sociedad reprimida**, basándose en la **figura femenina contemporánea**, mediante lo que ella llama la composición de *láminas vintage*. En sus collages, pretende ensalzar el papel de la mujer en la sociedad del siglo XXI, puesto que ha sido un **símbolo reprimido** hasta el momento a lo largo de la historia. Por consiguiente, antepone la figura femenina característica de las portadas de revistas de los años 50 frente a edificios con rasgos propios de la Arquitectura Brutalista dentro del contexto de la ciudad de Madrid, principalmente.

Lara Lars, critica el papel de la mujer dentro de la sociedad contemporánea, pretendiendo acabar con aquello que ella llama *mujer florero* y convertirla en una *mujer empoderada*. En sus collages, el **papel femenino**, se antepone frente al resto de elementos. Para ello, los elementos arquitectónicos, aparecen en un tono gris difuminado y las figuras femeninas en vivos colores. Es decir, Lara Lars distorsiona la **sociedad** existente porque no está conforme con ella, empleando tales elementos sobre paisajes que a simple vista, parecen *optimistas*.

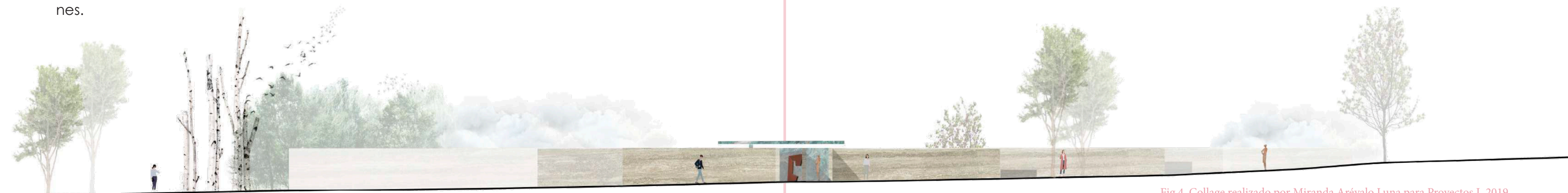

Fig.4. Collage realizado por Miranda Arévalo Luna para Proyectos I. 2019.

1.2. Objetivos del trabajo

“Sin duda, la historia de los collages no es la del realismo, pero la historia del realismo, no podría escribirse sin los collages”⁷

El **objetivo principal** del trabajo, se centra en el **análisis** de los collages de **Matthias Jung** y **Lara Lars**, diseñador gráfico y arquitecta, respectivamente.

En primer lugar, se profundiza en el empleo del collage arquitectónico como herramienta que **analiza** y **critica** la sociedad de cada uno de los **artistas**, así como los elementos que la componen. Los collages de ambos artistas, reflexionan sobre el panorama social de su época y, muchas veces **critican** la sociedad, la llegada de una determinada época e incluso las clases sociales que componen dicha sociedad. El propósito de dichos collages, es hacer reflexionar al espectador sobre aquello que se está criticando, de forma que se pueden abordar diferentes significados y puntos de vista. En el caso del diseñador gráfico alemán, **Matthias Jung**; construye paisajes imposibles con Photoshop a partir de **fotografías** que él mismo toma en sus **viajes**, juntando fragmentos de paisajes y edificios para crear **composiciones surrealistas**. Su idea, se basa en un interés gráfico y visual que lleva a sus collages a formar parte de portadas de revistas, libros y discos. Por último, también pueden llegar a servir como **vía de inspiración** de **arquitecturas futuras** ya que no se pueden trasladar de forma directa a la arquitectura real.

Por otro lado, los collages considerados como anacrónicos y feministas de **Lara Lars**, fueron creados a partir de los **recortes de revistas**, **flyers** y **folletos**, extraídos del **Mercado de Fuen-carral** de Madrid, para decorar cajas de regalo. Las grandes protagonistas de sus collages, parecen ser **mujeres** cuyo estilo icónico es el de las revistas de los años 50; sin embargo Lara Lars, las presenta en un contexto muy actual y cabría destacar que las utiliza para reflejar los **problemas** del **siglo XXI** en cuanto a la **figura femenina** en la sociedad.

1.3. Metodología y estructura del trabajo

El **objeto de trabajo**, por lo tanto, se basa en el **análisis** del **collage** de **dos artistas**; en uno de los casos, una ilustradora que es a la vez una arquitecta, mediante el empleo de collages que no son meramente representativos, sino que además lindan con el Surrealismo. De esta forma, se ha tratado revisar la bibliografía acerca del collage en la arquitectura y de las intersecciones entre collage y Surrealismo, así como a través de las propias palabras de los artistas o de los casos de estudio presentes en dicho trabajo.

Para ello, se ha revisado **literatura académica** respectiva al uso del collage en la arquitectura, como el libro de Anne Fadiman; **Collage y Arquitectura**, otros libros como **Los Colages**, de Luis Aragón o **Collage y Arquitectura**, de Santiago de Molina. A su vez, se ha revisado también literatura sobre las relaciones entre collage y Surrealismo o entre Surrealismo y arquitectura, con el análisis del texto de **Anthony Vidler**, el que se cuestiona si puede existir una arquitectura

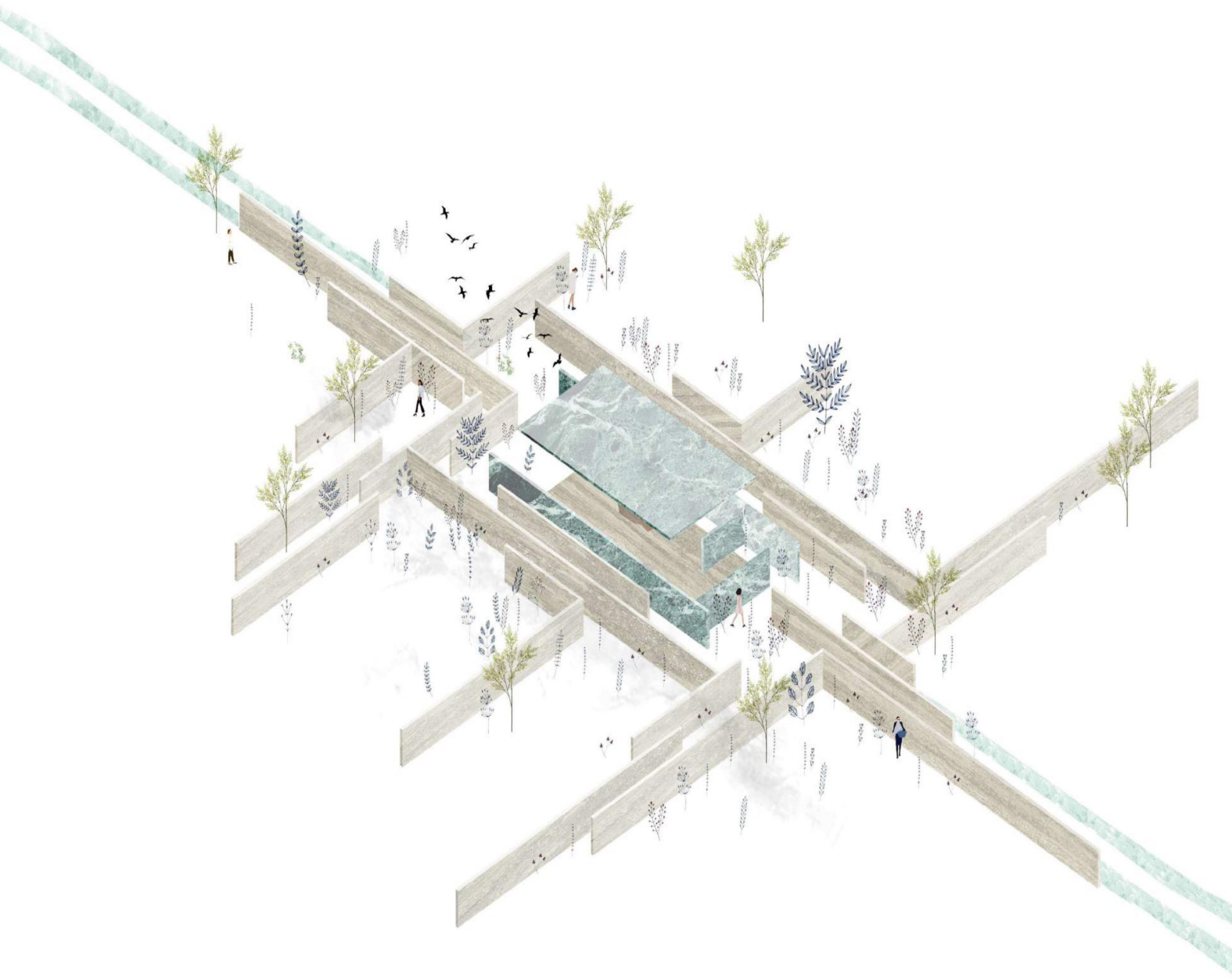
surrealista. Por otro lado, se han revisado las **palabras** de los propios artistas, tanto de sus **web-sites**, como en **revistas** o en las transcripciones de **entrevistas**. Finalmente, se han seleccionado una serie de collages, analizados de acuerdo a los parámetros anteriores.

Se adjunta a su vez, una recopilación de otros collages de los artistas estudiados, destinados a ser portadas de revistas, libros, carteles de festivales, carteles publicitarios y portadas de discos. Además, se anexionan varias transcripciones de entrevistas, tanto dirigidas al diseñador gráfico Matthias Jung, como a la arquitecta Lara Lars.

En cuanto a la **estructura del trabajo**, se han abordado diferentes apartados, de forma que en cada uno de ellos, se analiza el collage desde una perspectiva diferente para poder llegar a entender los diferentes casos de estudio. Destacar que los **collages** introductorios en los **encabezados**, son de **creación propia** y han sido desarrollados a lo largo de varias asignaturas del grado. En **primer lugar**, el trabajo se basa en el conocimiento de la técnica del collage. Para ello, se parte de una explicación del concepto de collage, desde un punto de vista genérico, como técnica usada en todas las disciplinas artísticas. **Seguidamente**, se explica cuáles fueron los antecedentes del collage y cual fue el elemento originario de la técnica. Dentro de este mismo apartado, se desarrolla su legado histórico, desde principios del siglo XX, haciendo un recorrido hasta llegar a la actualidad. En **segundo lugar**, se profundiza en como se ha empleado el collage dentro del ámbito de la representación arquitectónica y como este, es capaz de explicar los proyectos de arquitectura. Se lleva a cabo un análisis de como se entiende la percepción de la ciudad a través del collage y de como varios artistas se apoyan en dicha técnica. A su vez, se explica como los arquitectos han empleado el collage para entender sus proyectos, desde la década de los años 20 hasta la contemporaneidad. Por último, dentro de este primer análisis antes de abordar las obras de los artistas, se profundiza sobre el origen del Collage Surrealista, Surrealismo y Arquitectura, así como en varias técnicas empleadas en dicho ámbito. También se introduce un subapartado en el que se enumeran sus máximos representantes junto a sus proyectos referentes y, otro sobre la creación de Arquitectura Surrealista a través del collage digital. **Finalmente**, se desarrollan dos apartados dedicados a los artistas en estudio, introduciendo una breve bibliografía de cada uno, el método de trabajo que emplean, así como una selección de sus obras referentes para su posterior análisis. **Para concluir el trabajo**, se introduce una **Reflexión final**, en la que se explican las conclusiones a las que se ha llegado tras el análisis de los diferentes apartados mencionados con anterioridad. Seguidamente, los **Créditos de las imágenes**, mediante una recopilación de todas las imágenes presentes en el trabajo; una **Bibliografía**, en la que se enumeran las distintas fuentes de las que se ha obtenido información, realizando las correspondientes citas bibliográficas, siguiendo la norma de citación **estilo Chicago**. Finalmente, se adjuntan en los **Anexos** otros collages de los artistas, así como aquellos destinados a ser portadas de revistas, libros y carteles, y la transcripción de varias entrevistas dirigidas a Matthias Jung y Lara Lars.

⁷ Luis Aragón, *Los Colages*, (Editorial Síntesis, Madrid, 2001), p. 124.

Fig.5. Collage realizado por Miranda Arévalo Luna para Proyectos I. 2019.

1.4. Estado de la cuestión

"El collage es pobre. Durante mucho tiempo se seguirá negando su valor. Se tiene por reproducible a discreción. Todo el mundo cree que puede hacerlo" ⁸

El **collage**, siempre ha sido un elemento de interés en el campo de la **expresión gráfica**, siendo una técnica desarrollada en todas las artes. En el caso de la **arquitectura**, se ha empleado como una **técnica de representación**, y por algunos arquitectos, como un medio de diseño para explicar sus proyectos. En cuanto a su difusión, no es un tema del que se haya escrito mucho, pero se han encontrado una serie de libros con cierta relevancia de carácter internacional y nacional que se van a mencionar a continuación.

En el **caso nacional**, se puede destacar el libro escrito por Santiago de Molina, ***Collage y arquitectura, La forma intrusa en la construcción del proyecto moderno***, que ha servido de fuente para el trabajo, y que tiene su origen en la tesis doctoral del autor. También se mencionan y analizan otros libros tales como el de **Luis Aragón**, ***Los Colages***. A **nivel internacional**, cabe destacar el libro de **Jennifer A.E. Shields**, ***Collage and Architecture***, donde se explica de manera completa un repaso tanto histórico, como uno basado en las técnicas del collage enfocadas a la arquitectura. Destacan a su vez otros libros estudiados como el de **Anne Fadiman**, ***Collage y Arquitectura***, así como varios textos de **Anthony Vidler** sobre Collage y Surrealismo.

En cuanto a los **dos casos de estudio** del presente trabajo, en primer lugar se menciona al diseñador gráfico **Matthias Jung**, el que es un artista joven que se dedica a realizar fotografías a lo largo de sus viajes, para después ensamblar diferentes recortes de estas, generando sus collages. Destacan varias colecciones de sus obras en su revista ***Zabadu***, tales como ***Häuser*** y ***Flying Hotels***. De dicha revista, se han extraído y traducido del alemán algunos de los textos que describen algunos de sus collages, así como varios poemarios introducidos bajo el título de varios collages del presente trabajo. Por otro lado, destaca la arquitecta **Lara Lars**, cuyo trabajo ha sido ilustrado en ***Vanity Fair España***, portadas de libros o en editoriales como ***Anagrama***, ***Seix Barral*** y ***Sexto Piso***. Además, también ha formado parte de carteles como el de ***Veranos de la Villa en 2021*** y el del ***Orgullo 2021*** para el Ministerio de Igualdad. Así mismo, desde 2018, es colaboradora en **Radio Nacional** junto a sus ***Collages Sonoros***. Sus obras, a su vez, han sido expuestas en ciudades como Madrid, Barcelona, Nueva York y Hong Kong, entre otras. **Actualmente**, trabaja como ilustradora en el circuito de centros internacionales del Instituto Cervantes, destacando con la exposición colectiva ***Ilustrad/s, una mirada a la creación femenina de vanguardia***. Su trabajo como ilustradora, le ha llevado a colaborar con el **Museo Thyssen**, o en **Fundación La Caixa** realizando exposiciones sobre su obra. Finalmente, cabe destacar que en el 2021 fue incluida dentro de la lista **Forbes**, como una de las **100 personas más influyentes** dentro del mundo del arte y la cultura.

⁸ Santiago de Molina, *Collage y arquitectura. La forma intrusa en la construcción del proyecto moderno* (Recolectores Urbanos Editorial, Sevilla, 2014), p. 70.

02

Revisión Histórica
del Collage

*“La herramienta principal son mis
ojos, sin los cuales sería imposible
hacer lo que hago”⁹*

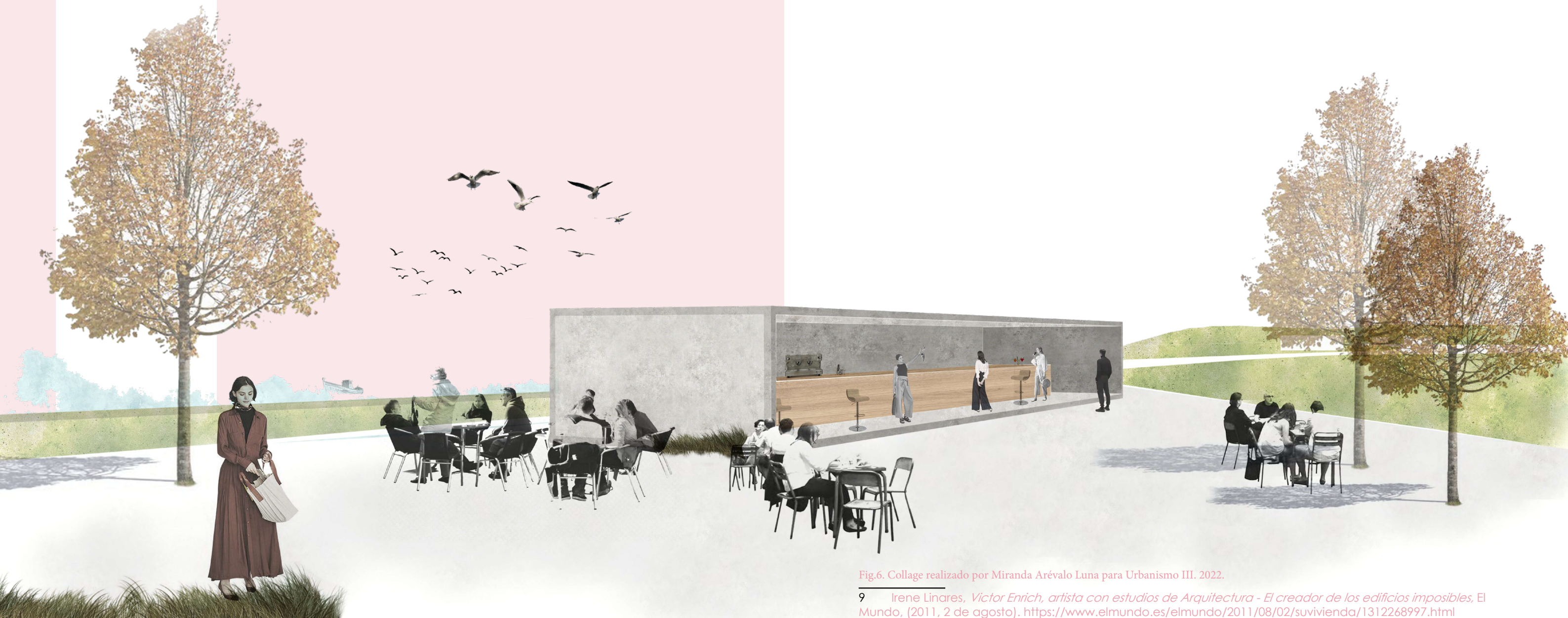

Fig.6. Collage realizado por Miranda Arévalo Luna para Urbanismo III. 2022.

⁹ Irene Linares, Víctor Enrich, artista con estudios de Arquitectura - El creador de los edificios imposibles, El Mundo, (2011, 2 de agosto). <https://www.elmundo.es/elmundo/2011/08/02/suvienda/1312268997.html>

CONVENCIONES

2.1. ¿En qué consiste la Técnica del Collage?

2.1.1. Aproximación al término

Georges Braque

Still life with a Violin, 1912

Fruit Dish and Glass, 1912

Hannah Höch

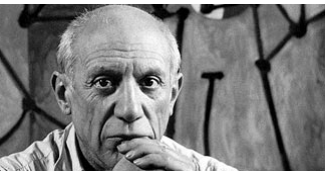
Feel the brain, 1889-1978

Corte con cuchillo de cocina, 1966

Pablo Picasso

Violin, 1912

Naturaleza muerta con silla de rejilla, 1912

Matthias Jung

Occidente, 2015

Mientras tomaba café, 2020

Los Largos plazos, 2020

2.1.2. Antecedentes del Collage

Mibu no Tadami

Antología de los Treinta y Seis Poetas, S. XII

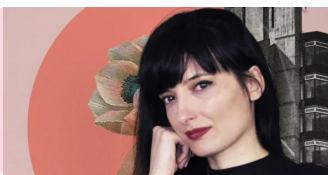

Ise-shu, Sección Ishiyama-gire, S. XII

Lara Lars

Surrealismo macilento, 2020

Santiago de Compostela, 2020

Mary Georgina

Filmer Album - Foto-collage Victoriano, 1865

Georgina Berkeley

Álbum de Berkeley, 1831-1919

Hans Christian Andersen

Seite aus Bilderbuch für Agnete Lind, 1873

2.1.3. Origen e historia del Collage: Desde la primera década del siglo XX hasta la contemporaneidad

Georges Braque

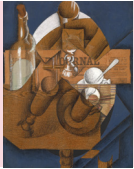
Tête de femme, 1912

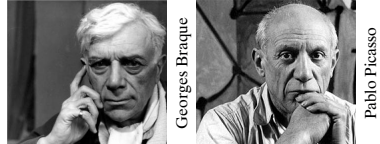

Juan Gris

Le Journal, 1914

2.1. ¿En qué consiste la técnica del Collage?

2.1.1. Aproximación al término

Según la RAE, una aproximación al término *collage* se definiría como “Una adaptación gráfica propuesta para la voz francesa *collage*, técnica pictórica consistente en pegar sobre lienzo o tabla materiales diversos y obra realizada con esta técnica.”¹⁰

¿Pero, cómo se crea un **collage**? ¿Qué es aquello digno de recibir el nombre de collage? El collage, se define como una técnica artística, basada en el ensamblaje de fragmentos que dan lugar a un *todo* unificado apelado con el término *collage*, el que proviene del francés *coller*, que significa *pegar* y fue acuñado por **Pablo Picasso y Georges Braque, precursores del Cubismo (fig. 7.) y (fig. 8.)**. Este término, se aplica sobre todo a la pintura, pero se puede referir a cualquier otra manifestación artística, como la música, el cine, la literatura o la arquitectura. De esta forma, el ensamblaje de los elementos de un collage, se lleva a cabo mediante la manipulación de los fragmentos que lo forman: periódicos viejos, papeles de colores, fragmentos de fotos, maderas, telas, seres humanos, edificios, muebles, etc. Para poder crear un collage, hay que combinar dichos elementos y disponerlos sobre un espacio plano y con cierto orden, generando un *todo* original e imaginativo.

Se considera que **Picasso** fue quién inventó en 1912 el collage como tal, con su pintura ***Naturaleza muerta con silla de rejilla* (fig.9.)**, en la que el artista pegó sobre el lienzo de forma oval, un trozo de hule con estampado en forma de rejilla, creando una ilusión óptica frente a su representación bidimensional.

Sin embargo, a su vez, **George Braque** ya había usado el collage en sus bocetos. De esta forma, incorporó a sus obras como ***Tête de femme*** los primeros **papiers collés**, los que eran **recortes de papel pintado** comercial, cuya intención era **asemejarse a la madera**. Es importante hacer una **diferenciación** entre el **Collage y el Papel Collé**:

- **Collage:** En el collage se usa el papel u otros materiales para conseguir planos de color y conformar objetos. Para ello, se recorta de una manera determinada cualquier tipo de papel.
- **Papel Collé:** En esta técnica, en cambio, los artistas pegan piezas planas (papel o telas) sobre pintura, de la misma manera que lo harían en el collage. Sin embargo, se diferencia de este, en que la forma de las piezas pegadas, determina el objeto en sí.

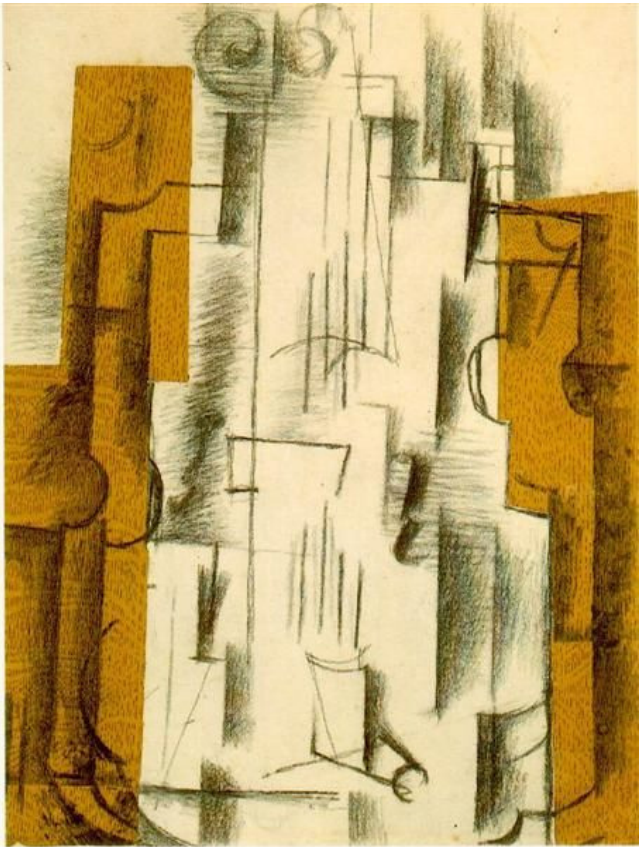

Fig.7. Georges Braque. *Still life with a Violin*. 1912

Fig.8. Pablo Picasso. *Violín*. 1912

Fig.9. Pablo Picasso. *Naturaleza muerta con silla de rejilla*. 1912

Fig.10. Georges Braque. *Fruit Dish and Glass*. 1912

10 Louis Aragon, *Los colages* (Editorial Síntesis, Madrid, 2001), p. 39.

2.1.3. Antecedentes del Collage

Desde el **siglo XII**, el collage ha tenido **predecesores**. Algunos de los ejemplos más antiguos que conocemos proceden de la cultura japonesa y están contenidos en el ***Nishi Honganji Sanju-rokunin Kashu***, también llamado *Antología de los Treinta y Seis Poetas*. Dicha antología, es una colección de **manuscritos japoneses** del siglo XII entre los que destacan **calígrafos japoneses**, tales como el ***Manuscrito de Ise-shu***, composición en la que los motivos florales se mezclan junto a pájaros diminutos a través de superficies irregulares. (fig.11.) De este modo, en algunos de sus tomos, especialmente los dos volúmenes originales, conocidos como ***Ishiyama-gire***, una sección del **manuscrito de Ise-shu** (fig.12.), la caligrafía que dibuja los poemas, dialoga con los papeles y materiales. En unas ocasiones son telas, que ensambladas a modo de collage, representan y evocan elementos presentes en la poesía tales como montañas, ríos o nubes. De esta manera, también se empleaban papeles texturados en color, que aparecían con los bordes rasgados para generar las formas de la composición. En otras ocasiones, utilizaban papeles pintados o con dibujos más figurativos y adornos en diferentes texturas.

A su vez, durante este siglo, se desarrollaron en la **cultura persa** las **encuadernaciones con recortes en piel** y posteriormente, en **papel**. Más tarde, en el **siglo XVI**, aparecieron en Europa **collages con plumas** traídos de México. Posteriormente, en el **siglo XVII**, se crearon **árboles genealógicos** con **imágenes pintadas y objetos pegados**, destacando los *Valentines anglosajones* o las postales del

día de Santa Catalina, fabricadas con gorros y puntillas, en Francia.

Por consiguiente, las composiciones musicales, los carteles publicitarios, los sellos postales e incluso las recetas de cocina, nos acercaban a la **técnica del collage**, por ser todos ellos una **mezcla de ingredientes** que guarda en su **interior un mensaje** con la intención de **ser revelado**.

En palabras de H.Wescher *"Podemos constatar que el collage, la composición y el cuadro con materiales, tiene incontables predecesores, pero todos estos trabajos quedan como productos del arte manual popular o de aficionados, en las líneas colaterales del desarrollo artístico del collage sin influir en él. Será en el siglo XX cuando el collage en manos de artistas creativos se transforma en un nuevo medio de expresión, válido, que ha contribuido a impresionar el rostro de nuestro tiempo."*¹¹

Fig.11. Mibu no Tadami. *Antología de los Treinta y Seis Poetas*. S XII

Fig.12. Ise-shu. *Sección Ishiyama-gire*. S XII

¹¹ WESCHER, H., *La historia del collage. Del cubismo a la actualidad*, Barcelona, Ed. Gustavo Gili, S.A, 1976, p. 22.

Posteriormente, en 1838, Mary Georgina, introdujo el **fotocollage victoriano**, siendo una de las primeras autoras de **collages fotográficos**. El denominado *fotocollage victoriano*, se concibió como un arte popular en la era victoriana, destacando otras autoras como Georgina Berkeley o E.P.B y J.P.B de la familia Pleydell-Bouverie.

Sus obras, agrupadas en forma de álbumes, se basaban en generar **escenas** pintadas en **acuarela** en las que pegaba **recortes fotográficos**, dando lugar a composiciones fantásticas o humorísticas. Se puede ver en sus collages, de igual forma que en las obras de Matthias Jung y Lara Lars, el empleo de recortes de diferentes fotografías para generar la composición con un tono satírico, conformando imágenes inconexas. Una de sus obras más conocidas, contenida en el llamado **Filmer Álbum**, incluye una imagen de ella misma y de su marido, del entonces príncipe de Gales. (fig.13.)

A su vez, destacan artistas como el propio escritor **Hans Christian Andersen** de forma que en 1873, Andersen comenzaba su último gran proyecto artístico: un biombo de cuatro hojas (fig.15.), sobre el que pretendía componer mediante periódicos ilustrados y fotografías recortadas un collage de grandes dimensiones. Hans Christian Andersen, **reflexionaba** sobre la **sociedad** de su época a través de fotografías, de forma que cada hoja del biombo, expresaba una idea o representaba la historia de un país.

En sus collages, emplea la técnica del **horror vacui**, mediante recortes de fotografías ornamentadas, de excesivos decorados, que pretendían evitar el vacío. Para ello, incluía una gran cantidad de elementos en sus collages, tales como personalidades famosas, paisajes, edificios, personajes de cuento, y escenas históricas y sociales. De esta forma, se reflejaba, tanto la visión del mundo del autor, como la de los artistas en estudio.

Compositivamente, los personajes y edificios más distinguidos se sitúan en la parte **superior** del collage. Por otro lado, en la parte **inferior**, en un orden histórico aproximado, se vislumbran los escritores, políticos y científicos más importantes de cada país. El biombo resultante, (fig.16.) es un collage que refleja una **Europa turbulenta**, ensamblado a partir de fragmentos de los medios de comunicación masivos, tales como los periódicos ilustrados, junto a grabados en madera y fotografías.

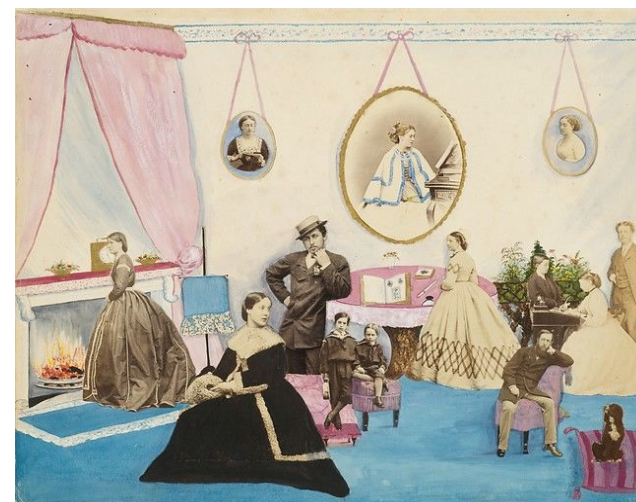

Fig.13. Mary Georgina. *Filmer Album* - Fotocollage Victoriano. 1865

Fig.14. Georgina Berkeley. *Album de Berkeley*. 1831-1919

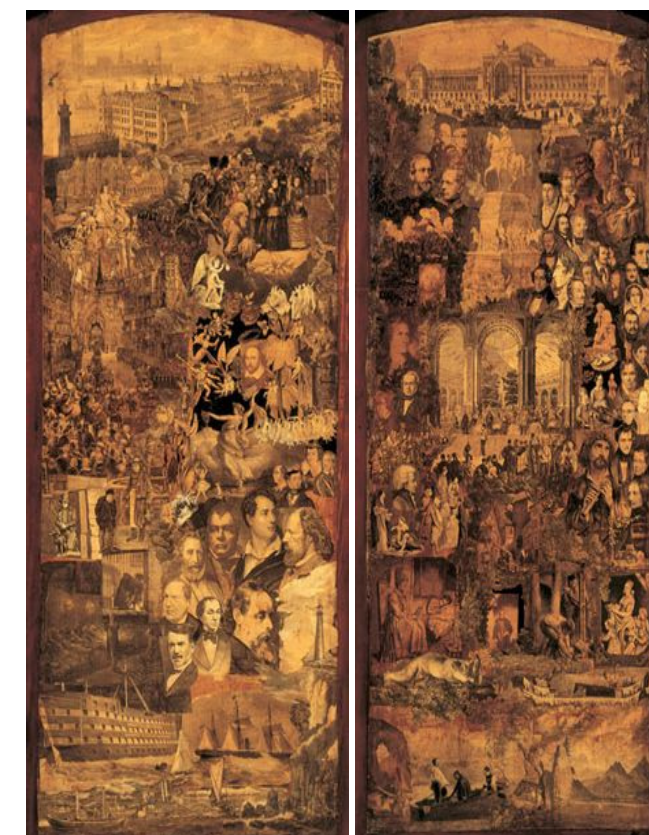

Fig.15. Hans Christian Andersen. Fragmentos de *Seite aus Bilderbuch für Agnete Lind*. 1873

Fig.16. Hans Christian Andersen. *Seite aus Bilderbuch für Agnete Lind*. 1873

2.1.2. Origen e historia del Collage: Desde la primera década del siglo XX hasta la contemporaneidad

Aunque se considera que fue **Picasso** quien inventó el collage, en 1912, con su pintura *Naturaleza muerta con silla de rejilla*, no se sabe con exactitud si fue primero Picasso o Georges Braque el padre de esta técnica. Picasso, había pegado fotografías en sus dibujos en 1899, y posteriormente en 1912, incorporó *Hule en forma de rejilla* a su pintura *Naturaleza muerta con silla de rejilla*. Por otro lado, **Georges Braque**, realizó en 1912, los primeros papiers collés, al incorporar a sus obras **recortes** de papel pintado comercial que imitaba a la madera. Un ejemplo de papier collé, sería su obra *Tête de femme* (fig.17.). Ambos, introdujeron en sus pinturas recortes de diarios o revistas, etiquetas de licores o cigarrillos, y también papeles coloreados.

Juan Gris, también empleó dicha técnica, siendo el primero en presentar un collage en una exposición. En 1914, **Juan Gris** (fig.18.), se volcó en la técnica del **papier collé**, creando más de cuarenta composiciones que mezclaban materiales de dibujo y papeles cotidianos con pintura sobre lienzo, generando collages a partir de fotografías. El collage, a su vez tuvo una gran influencia en las **vanguardias históricas** de principios del siglo XX tales como el Futurismo, el Cubismo, el Dadaísmo, el Surrealismo o incluso el Constructivismo Ruso. En el presente trabajo, se hará especial mención a la influencia del **Surrealismo** en el ámbito del collage, sin embargo cabe mencionar también que dentro de otras vanguardias como el **Dadaísmo**, destacaron artistas como Hans Arp, **Marcel Duchamp**, **Hannah Höch** (fig.19.), **André Breton**, Kurt Schwitters o George Grosz.

Mencionando especialmente a **Hannah Höch**, conocida por sus collages meramente políticos, Hannah Höch se apropió y recombino imágenes y textos de los medios de comunicación para **criticar** la **cultura popular**, los **fracasos** de la **República de Weimar** y el **papel** de las **mujeres** en la **sociedad**. En palabras de Hannah Höch *"La mayoría de nuestros colegas masculinos continuaron durante mucho tiempo considerándonos aficionadas encantadoras y talentosas, negándonos implícitamente cualquier estatus profesional real"*¹² Cabe destacar a su vez, que durante esta época, los **dadaístas berlineses** inventaron la técnica del **fotomontaje**, realizada a partir de la fotografía en combinación o no con la tipografía impresa. Dentro de ella, destacan **El Lissitzky**, **Aleksandr Ródchenko** o Salomón Telingater.

Finalmente, actualmente, el **collage contemporáneo** desarrolla una **visión crítica** de la **sociedad consumista** con el uso de nuevos materiales y el empleo de la tipografía digital. En dicha sociedad, el ser humano se encuentra en una profunda deconstrucción de valores, sentimientos e ideas caóticamente ordenadas. En el **collage contemporáneo**, destacan la fusión de mensajes encriptados, el conjunto *des-estructurado* de conceptos y materiales a los que se les dota de un nuevo significado dentro de una dimensión abstracta. Los artistas en estudio; **Matthias Jung** y **Lara Lars**, expresan al **individuo** como un **ser aislado** que se encuentra al borde del **colapso emocional y existencial**. (fig.21.) Su idea principal es el pragmatismo y los sueños, convergiendo ambos en el *imaginario artístico* del collage contemporáneo.

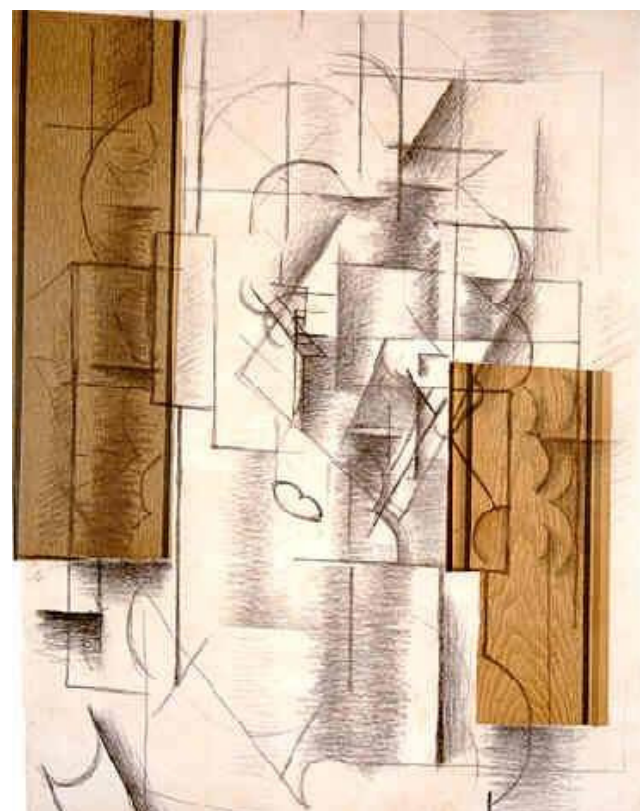

Fig.17. Georges Braque. *Tête de femme*. 1912

Fig.18. Juan Gris. *Le Journal*. 1914

Fig.19. Hannah Höch. *Feel the Brain*. 1889-1978

Fig.20. Hannah Höch. *Corte con cuchillo de cocina a través de la barriga cervicera de la República de Weimar*. 1966

Fig.21. Matthias Jung. *Occidente*. 2015

¹² Hannah Höch en Edouard Roditi, *Entrevista con Hannah Höch*, Arts Magazine 34, no. 3 (diciembre de 1959): 29.

Haciendo un análisis dentro del ámbito del **collage contemporáneo**, cabe mencionar a los dos artistas en estudio; **Matthias Jung** y **Lara Lars**; diseñador gráfico y arquitecta. En primer lugar, **Matthias Jung**, con su serie **Häuser**, presenta una serie de alzados arquitectónicos, recogidos de fotografías tomadas en sus viajes por los paisajes del norte de Alemania. Dichos elementos arquitectónicos, los dispone de manera *flotante* (fig.22.) sobre paisajes inhóspitos en algunos casos, y en otros, sobre extraños pedestales que *flotan* sobre el agua o sobre mares (fig.23.), creando así una particular **arquitectura surrealista**. Su clara intención, revela un cierto escapismo para dotar a dichos elementos de un significado diferente al original.

Comenzando como un pasatiempo en el laboratorio fotográfico de su padre, su interés por el collage, se convirtió en parte de su profesión como diseñador y arquitecto. Cada composición, evoca un elemento arquitectónico, presentando una dicotomía entre **orden y desorden** y **homogeneidad y diversidad**. Por ejemplo, a través de las ventanas de celosía yuxtapuestas, junto con la frialdad de las paredes de hormigón, hace resaltar los materiales con los que los espectadores pueden relacionarse. Jung, primero conecta la casa con un sentido de estabilidad y normalidad y posteriormente, entrelaza elementos que transforman *lo ordinario* en un estado de ensueño.

Por otro lado, destaca la arquitecta **Lara Lars**, diseñando collages compuestos por lo que ella llama **mujeres florero** de los años 50

y 60; símbolo de la represión de la **figura femenina** en dicha sociedad, **edificios brutalistas**; símbolo de la arquitectura de poder y **ovnis flotantes** en el cielo; símbolo de la incertidumbre de las futuras generaciones.

Lara Lars, ha conseguido con sus collages, generar un **estilo propio** en el que las **figuras femeninas**, se convierten en el elemento protagonista, despojándose del **machismo** de la época. La artista, se dedica al arte de la ilustración a través del coleccionismo de **láminas vintage**, es así como denomina a sus collages. De esta forma, su interés por la representación de las mujeres de los anuncios de los años 50, le han hecho recontextualizarlas y convertir a dichas figuras en personajes empoderados. (fig.24.)

En palabras de la artista “*Para el Anuario, lo que intenté fue inspirarme en mi propia visión del hedonismo pero colocando en el foco visual a Valencia en las arquitecturas que rodean la gastronomía. Cuando pienso en Valencia me vienen a la cabeza la multitud de brillos que tiene gracias a la cantidad de diferentes acabados de los materiales que la revisten. Quería que tuviese ese tono de luz blanca que tiene el cielo en Valencia, también que tuviese ese toque de arquitectura clásica, mezclándolo con los azulejos de las tabernas de toda la vida, o los mosaicos que decoran la ciudad, que también tienen un gran valor estético y en mi caso hedonista*”

13

Fig.22. Matthias Jung. *Mientras tomaba café, Claudine pensaba a menudo en el mar.* 2020

Fig.23. Matthias Jung. *Los largos plazos.* Fondo: Ulrich Schmidt. 2020

Fig.24. Lara Lars. *Surrealismo madrileño.* 2020

Fig.25. Lara Lars. *Santiago de Compostela.* 2020

03

Evolución del Collage en la Representación Arquitectónica

“El collage es un documento que fija un pensamiento en un lugar de manera vaga, deformada y deformable... fija una realidad para poder trabajar con ella.”¹⁴

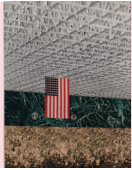
Fig.26. Collage realizado por Miranda Arévalo Luna para Proyectos II. 2019.

¹⁴ Gonzalo García Moreno, *Miralles Photos & Collages. Homenaje a Miralles*, Centre d'arts Santa Mònica, Metalocus, Barcelona, 2021 <https://www.metalocus.es/es/noticias/miralles-photos-collages-homenaje-a-miralles>

CONVENCIONES

3.1. La Técnica del Collage en la Representación Arquitectónica

3.1.1. Introducción a los usos del Collage en la Representación Arquitectónica: El nacimiento de la fotografía y de los primeros collages

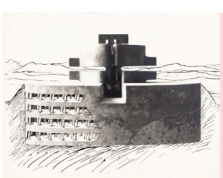

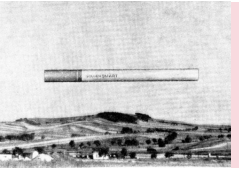

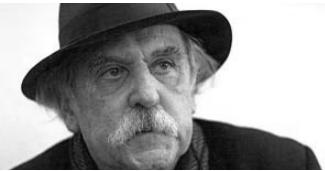

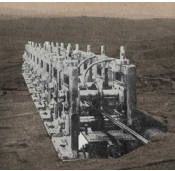
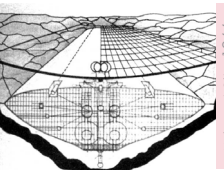
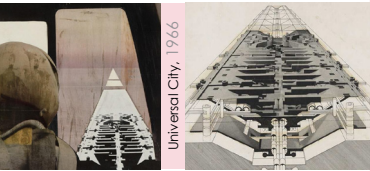
Alvar Alto		Sanatorium de Paimio, 1928 	
Mies Van der Rohe		El Pabell, 1921-1922 Pabellón Alemán Exposición Barcelona 1928-1929 Proyecto Resor House, 1939 Proyecto Museo 1941-1943 Proyecto Salón Convenciones 1954 	

3.1.2. ¿Cómo afectó a la percepción de la ciudad el uso del Collage?

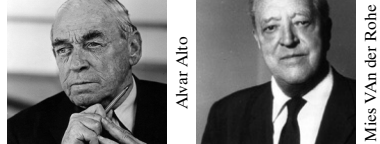
Alexander Rodchenko		Fotomontaje poemario <i>Ler</i> , 1923 Sin título, 1923 Fotomontaje libro <i>Pro Eto</i> , 1923 Los Grandes Fotógrafos, 1956 	
Marianne Brandt		Nuestra ciudad desconcertante 1926 La Nueva Mujer de- trás de la cámara 1926 Arquitectura de la ciudad, 1926 Pariser Impressionen, 1926 	

Kazimierz Podsadecki		Ciudad Molino de la vida, 1929 Composition, 1930 	
-------------------------	---	--	--

3.1.3. El Collage en la percepción de la ciudad como espacio habitable: Arquitectos y proyectos referentes: Desde la década de los años 20 hasta la contemporaneidad

Walter Pichler		Estudio ciudad subterránea, 1936 Compact City, 1962 Hollein-Pichler Arktektur, 1963 	
Hans Hollein		Todo es arquitectura, 1968 Transformations 1963 Transformations New York, 1963 Portaviones Ciudad en paisaje, 1964 	
Raimund Abraham		Megabridge, 1964 Transplantation, 1964 Glacier City, 1964 Universal City, 1966 	

Archigram	 Instant City, 1950 Walking City, 1964 Jardín Exposición, 1964 Fotomontaje para ceramiento de piscina 1972 	
Superstudio	 Cartel Exposición Superarchiteutura, 1966 Inundaciones en hielo seco, 1966 Monumento Continuo Invade New York, 1969 El Cementerio de Módena, 1971-72 Rescate Centros histó- ricos Italianos, 1972 	
Haus- Rucker-Co	 Balloon for Two, 1967 Yellow Heart, 1968 Palm Tree Island Oasis, 1971 Oasis, 1972 	
Rem Koolhaas - OMA	 Ampliación del Kunstmuseum, 1992 Ampliación del Kunstmuseum, 1992 Ampliación del Kunstmuseum, 1992 Concurso Museo Nacional de arte de China, 2010 	

3.1. La Técnica del Collage en la Representación Arquitectónica

3.1.1. Introducción a los usos del Collage en la Representación Arquitectónica: El nacimiento de la fotografía y de los primeros collages

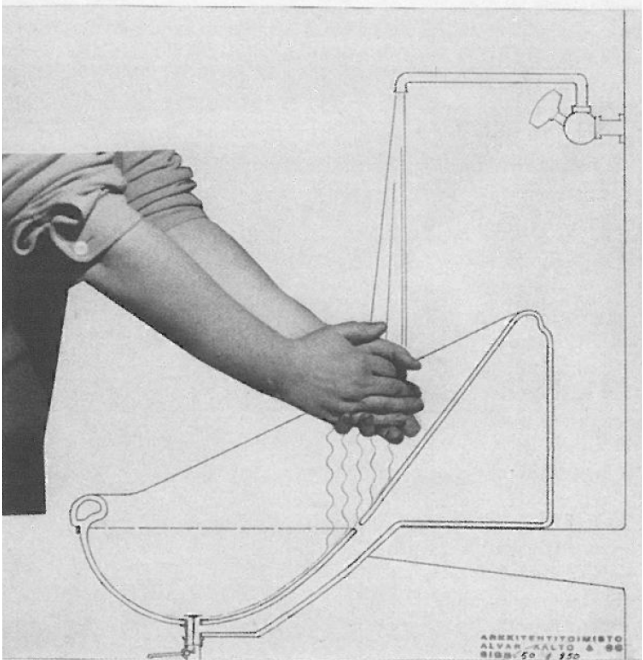
"El collage, puede ilustrar la distancia entre las utopías especílicas de nuestra profesión y sus medios y posibilidades profesionales reales, y, además, se pueden viviseccionar las corrientes y tendencias arquitectónicas mediante collages cuyas imágenes compuestas se acercan más a la arquitectura real que a la palabra escrita" ¹⁵

La **representación arquitectónica**, siempre ha estado influenciada por técnicas y movimientos artísticos muy variados, teniendo estos **gran influencia** en la representación de los **proyectos arquitectónicos**. A mediados del **siglo XIX**, aparece un **nuevo sistema** de representación, la **fotografía** y casi sesenta años después aparece lo que se conoce como **daguerrotipo** (fig.28.). Es a través de los daguerreotipos donde se encuentran los primeros ejemplos de representaciones arquitectónicas utilizando **fotografías** para desarrollar la posterior técnica del **collage**.

El proyecto representado en la fotografía, adquiere una mayor credibilidad por el hecho de encontrarse en ella, por ello, **el fotomontaje**, no se quedó en la simple concepción de simular la realidad proyectada, puesto que la fotografía adquirió gran importancia en cada una de las fases del proyecto. De esta manera, **los arquitectos** empezaron a modificar sus **sistemas de representación**, introduciendo las imágenes como un método de representación final, desde las fases más iniciales del proyecto, hasta los propios de-

talles constructivos. Un claro ejemplo es la fotografía del arquitecto **Alvar Alto**, con las manos ejemplificando el uso y la calidad del lavamanos proyectado. (fig.27.)

Cabe hacer especial mención a su vez al arquitecto **Mies Van der Rohe**, con la intención de analizar dos de sus métodos de expresión gráfica utilizados durante de su etapa alemana: los fotomontajes, propios de sus **arquitecturas de papel**, presentadas en los concursos, y la **técnica del papel pintado**; utilizada en algunas de sus exposiciones. Estas **arquitecturas dibujadas**, creadas para contextos temporales, fueron las que le convirtieron en uno de los arquitectos más relevantes del siglo XX. Por tanto, los collages de Mies, sirvieron como **herramientas conceptuales** que le ayudaron a visualizar y comunicar sus ideas arquitectónicas, puesto que no eran meras expresiones artísticas, sino partes de su proceso de diseño, que ilustraban las cualidades espaciales y materiales que pretendía lograr en sus edificios. Del mismo modo, sus collages a menudo, enfatizaban la interacción del **espacio abierto**, la **luz** y la **materialidad**, utilizando fotografías, imágenes recortadas y, a veces dibujos, para crear composiciones basadas en la transparencia, la simplicidad y la claridad estructural. A su vez, se caracterizaban por el empleo de líneas limpias, formas geométricas y colores sobrios. Por lo tanto, tales elementos servían para reflejar sus obras arquitectónicas, enfatizando el minimalismo, el funcionalismo y una conexión perfecta entre los espacios interiores y exteriores.

Alvar Aalto Sanatorium de Paimio. 1928

Fig.27. Alvar Alto. *Sanatorium de Paimio*. 1928

Fig.28. Louis Daguerre. *Primer Daguerrotipo*. 1839

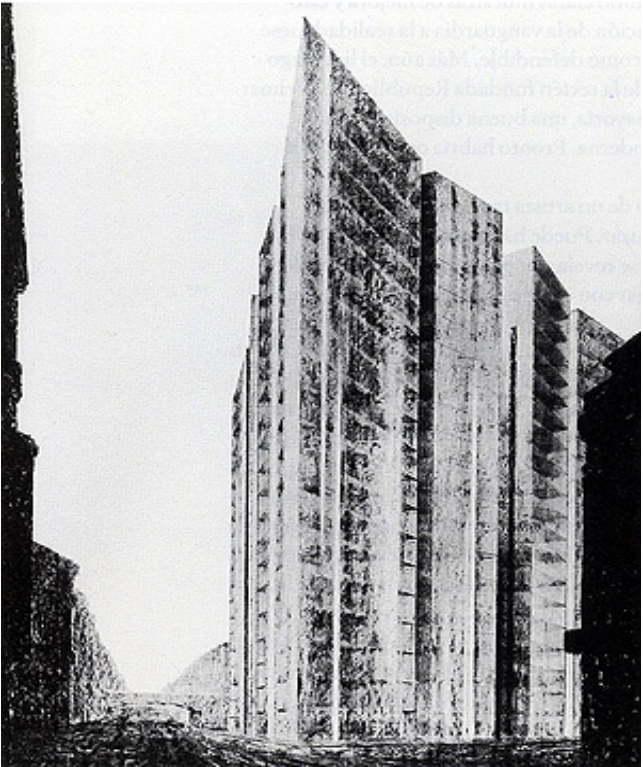

Fig.29. Mies Van der Rohe. *El Panal*. 1921-1922

Los collages de **Mies**, exploran las relaciones entre los distintos **elementos arquitectónicos** y la **escala humana**, manipulando diferentes proporciones y yuxtaponiendo varios elementos para así percibir y experimentar los espacios. Algunos de los collages de Mies, incluyen elementos contextuales, como paisajes o entornos urbanos, proporcionando una idea de cómo sus edificios interactuarían con su entorno. Esta conciencia contextual, subraya su enfoque *holístico* de la arquitectura, donde el entorno construido, se integra armoniosamente con el *lugar*. A su vez, sus obras muestran su compromiso con los ideales modernistas, enfatizando la claridad, la simplicidad y la interacción del espacio y el material. Al utilizar técnicas de fotomontaje, Mies pudo experimentar con proporciones, escalas y relaciones espaciales, mostrando su visión arquitectónica. Sus collages, no sólo reflejan su enfoque innovador del diseño, sino que también sirven como testimonio de su proceso reflexivo en la creación de las obras arquitectónicas. Cabe destacar que Mies, no combinó las técnicas gráficas y fotográficas sobre un tablero de dibujo, sino que utilizó la **fotografía impresa** sobre **lienzos de tela o cartón** como mecanismo que revestía las paredes de sus edificios.

Según Neumann.D “(...) *proceso de rollos de papel pintado usando plantillas fotográficas (...), así como los procesos de impresión comercialmente estandarizados (el relieve, la planografía y el fotograbado).*” ¹⁶

El papel pintado resultante conseguía nuevos efectos visuales; en particular “*lograba una sensación de profundidad sin precedentes, pudiendo reproducir fielmente cualquier imagen fotográfica.*” ¹⁷

Mies, se interesa por plasmar la **Nueva Objetividad Fotográfica**, interesada en el esplendor de la industria representativa de la era de la máquina y el progreso, observando las posibilidades que le ofrecían las nuevas técnicas gráficas. Uno de los ejemplos más relevantes de este arte gráfico fue el **Pabellón de la Electricidad Alemana**, construido para la **Exposición Internacional de Barcelona** de 1929, un edificio ideado a partir de un ambiente interior, materializado con **fotografías**, (fig.30.) que se grabaron sobre textiles. Del mismo modo, importó la fotografía impresa a Estados Unidos, en un primer momento formando parte de los proyectos teóricos de transición y más tarde, reflejando la exposición que él mismo diseñó para presentar su obra en el **Museum of Modern Art de Nueva York**, en 1947. Este concepto, tuvo su final en el **Teatro de Mannheim** y en el **Convention Hall de Chicago**, en el que Mies transmite su último ideal arquitectónico en forma de un gran **collage** dividido en tercios. El tercio de la base, representa la **humanidad y la época**; el central representa la materia, la construcción; y el superior, la técnica, representada en una **compleja estructura**, capaz de cubrir un espacio de cuarenta mil metros cuadrados **sin soportes**.

Fig.30. Mies Van der Rohe. *Pabellón Alemán, Exposición Internacional, Barcelona, España, Perspectiva interior.* 1928-1929. Archivo MoMA Mies van der Rohe.

Fig.31. Mies Van der Rohe. *Proyecto Resor House, Jackson Hole, Wyoming, perspectiva interior del salón y pared de cristal sur.* 1939. Archivo MoMA Mies van der Rohe.

Fig.32. Mies Van der Rohe. *Proyecto Museo para una Pequeña Ciudad, Perspectivas interiores.* 1941 – 1943. Archivo MoMA Mies van der Rohe.

Fig.33. Mies Van der Rohe. *Proyecto Museo para una Pequeña Ciudad, Perspectivas interiores.* 1941 – 1943. Archivo MoMA Mies van der Rohe.

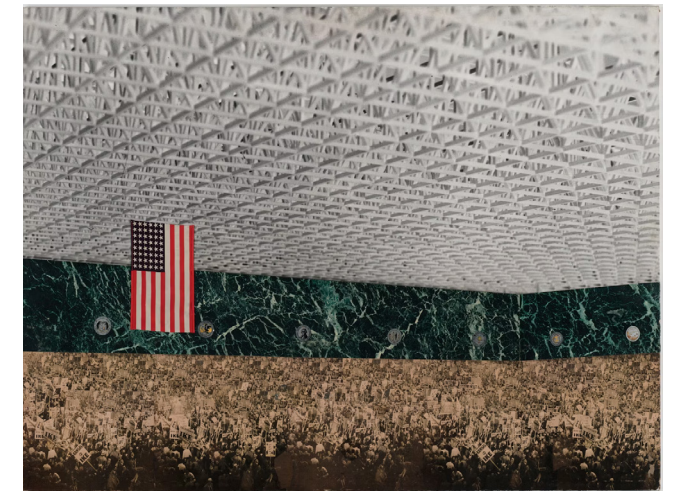
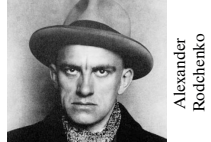

Fig.34. Mies Van der Rohe. *Proyecto Salón de Convenciones, Chicago. Perspectiva interior.* 1954. Reproducciones cortadas y pegadas, fotografía y papel sobre tablero de composición, 33 x 48" (83,8 x 121,9 cm). Archivo Mies van der Rohe, donación del arquitecto.

¹⁶ Neumann, D., *Wallpaper with art landscapes*, 2008, pp. 265.
¹⁷ Ibidem, pp. 270.

Alexander Rodchenko

3.1.2. ¿Cómo afectó a la percepción de la ciudad el uso del Collage?

Por otro lado, cabe mencionar la figura de **Alexander Rodchenko**, quien destacó dentro de la vanguardia del **Constructivismo Ruso**. Después de abandonar la pintura, Rodchenko, tuvo un especial interés en **fusionar el arte con la vida y con la sociedad**, dando lugar al **nuevo estilo de vida soviético**. (fig.35.) Así mismo, se convirtió en miembro fundador del **Grupo de Trabajo Constructivista** en 1921, que definía la **creación artística** como una forma de experiencia y trabajo profesional, y no como una vocación espiritual.

En palabras de un historiador de arte anglófono *"Rodchenko nos mostró una atroz variedad de cosas: pinturas suprematistas (precedidas por las primeras cosas geométricas que he visto, 1915, hechas con un compás), grabados en madera, cortes de linóleo, carteles, diseños de libros, fotografías, decorados de cine, etc. [Él] mostró mucha satisfacción por haber dado el golpe mortal a la pintura."*

18

Rodchenko, llegó a la fotografía a través del **fotomontaje**, y ello se refleja en su interés por abandonar la **composición tradicional** y en renovar el contenido de la imagen. De esta forma, la composición se establece en un encuadre característico y proporciona **dinamismo** a las imágenes, al tiempo, que las dota de un carácter simbólico y una **cualidad poética**.

Sin el contenido socio-político que impregnan sus fotografías, posiblemente, hubieran sido consideradas como experiencias meramente formalistas. Debido a esto, **Aleksander Ródchenko**, en 1921, abandona sus investigaciones como pintor destacado en la abstracción, para abarcar las vanguardias del **Constructivismo** y el **Productivismo**.

Posteriormente, en 1924, Ródchenko inicia una **nueva etapa** en la que desarrolla importantes obras; especialmente en la combinación de fragmentos de **fotografías realistas** para expresar una **postura crítica** ante la **realidad**, en el lenguaje del diseño de libros, revistas, anuncios publicitarios, escenografías y, fundamentalmente, en el campo de la **fotografía**. En sus collages, destacan como elementos característicos los **aviones**, los **tanques**, las **multitudes**, los elementos pertenecientes al **transporte**; como trenes o neumáticos y sobre todo en todos ellos, aparecen edificios que estallan por las **bombas** de la guerra. (fig.36.)

Según Rodchenko *"Hemos de liberar al mundo de lo visible. Hemos de revolucionar nuestro pensamiento visual. Debemos apartar la cortina de nuestros ojos (...) Y sólo la cámara puede captar el espíritu de la vida moderna."*¹⁹ Para Rodchenko, **el como** se retrataba el mundo era tan importante como **lo que** se retrataba. Según él, era necesaria una **nueva estética** para abordar una **nueva realidad social**. (fig.37.)

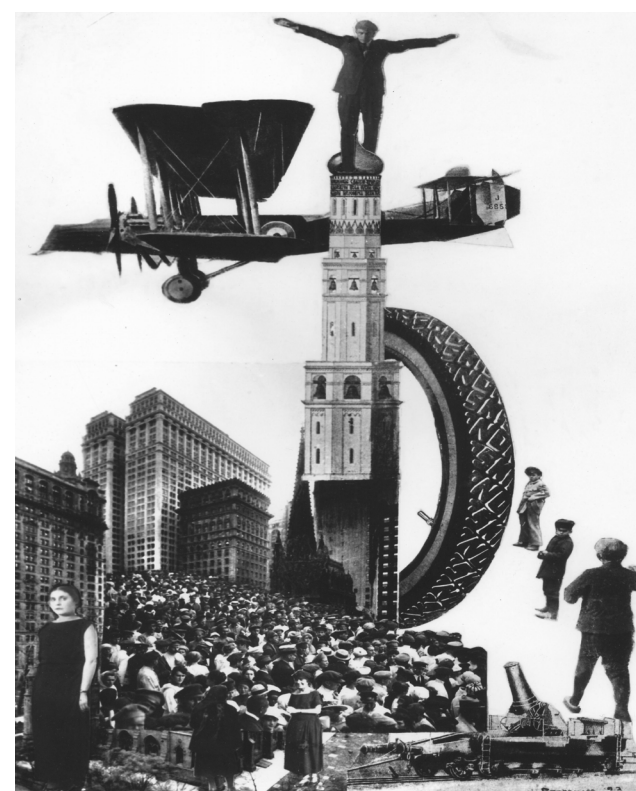

Fig.35. Alexander Rodchenko. *Los grandes fotógrafos*. 1956.

Fig.36. Alexander Rodchenko. *Fotomontaje para el poemario "Let"*. Papel, lápiz, fotomontaje. Colección del Museo Casa de Fotografía de Moscú / Museo de Arte Multimedia de Moscú. 1923

Fig.37. Alexander Rodchenko. *Sin título*. 1923.

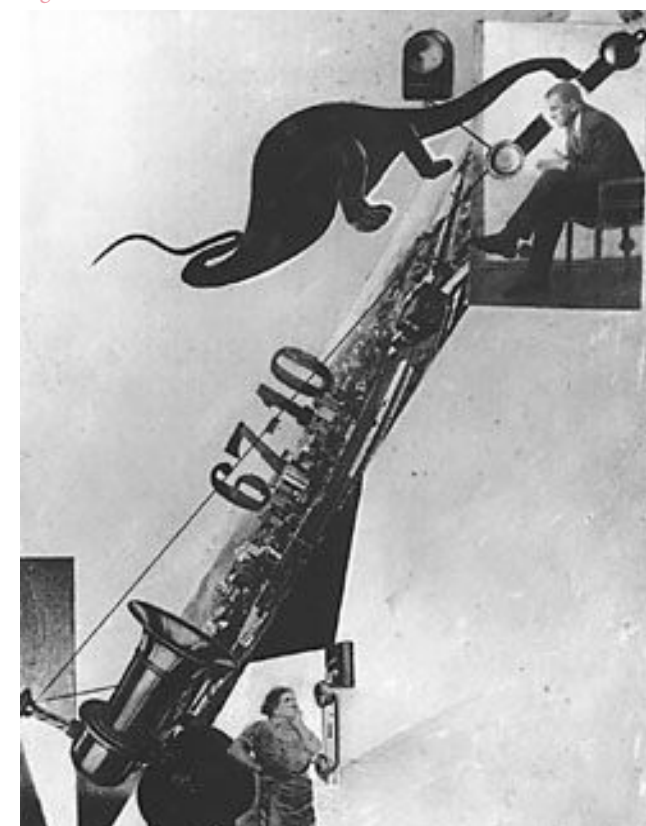

Fig.38. Alexander Rodchenko. *Fotomontaje para el libro "Pro Eto" de Vladimir Mayakovsky*. 1923.

18 Historiador de Arte Anglófono, *La muerte de la pintura*, 1927. <https://historia-arte.com/obras/>

19 Salva Torres, *Ródchenko, a pesar de Stalin*, El Mundo, 2024. <https://www.elmundo.es/comunidad-valencia-na/2018/03/14/5aa826eb268e3e44128b458d.html>

Marianne Brandt

Tras la publicación de *Collage City*, de Colin Rowe y Fred Koetter en 1978, la arquitectura inaugura una etapa donde se vale del collage como herramienta y medio de expresión, reflexión y experimentación, libre de intenciones políticas. Cabe realizar una especial mención a *La Bauhaus*, escuela alemana en la que se unificaron arquitectura, artesanía y artes plásticas, la que ha ejercido una gran influencia en la arquitectura contemporánea, recurriendo al collage como una de las técnicas más utilizadas. Empleando los mínimos elementos compositivos, se valían del fotomontaje para reflexionar sobre nuevas ideas. Dentro de *La Bauhaus* destacan figuras como Marianne Brandt, Iwao Yamawaki o Moholy Nagy. Dichos representantes, consideraban que el collage nos permite aunar entre paisaje, personas y emociones, elementos fundamentales en el diseño arquitectónico, en una sola imagen.

En palabras de Marianne Brandt “Al principio no me aceptaron con agrado; pensaban que no había lugar para una mujer en un taller de metal. Más tarde me lo confesaron y, mientras tanto, expresaron su descontento encargándome todo tipo de trabajos aburridos y aburridos. ¿Cuántos pequeños misterios martillaba pacientemente en plata nueva y quebradiza, pensando que así tenía que ser y que todos los comienzos son difíciles? Después las cosas se calmaron y nos llevamos bien.”²⁰ Entre 1924 y 1932, Brandt realizó cincuenta collages a los que alternativamente denominó *Montagen o Photo-montagen*. Cada uno, es un panel de color neutro en el que ensambla una mezcla de

recortes de periódicos y revistas en blanco y negro, sepia y en color (fig.39.) y (fig.40.). Todos ellos, presentan figuras femeninas que representan los rasgos propios del movimiento feminista alemán conocido como *Neue Frau (Mujer Nueva)*.

El carácter fragmentario del fotomontaje, permite incidir en el hecho de que las mujeres suelen ser representadas como fragmentos de cuerpo erotizados, antes que como una entidad. Esto es con lo que la artista en estudio Lara Lars, pretende acabar, ensalzando en sus collages el papel femenino para despojarlo de su represión social. Cabe destacar que lo que se visualiza en el collage *Pariser Impressionen* (fig.42.), no es una mujer, sino un sujeto dotado de identidad: unas piernas, un fragmento fetichizado de cuerpo femenino sobre el que volcar fantasías y deseos. La composición, está compuesta por alusiones al panorama parisino: bailarinas, cabareteras y el rostro sonriente de Josephine Baker. En resumen, Marianne Brandt, deja traslucir la ambivalencia, que oscila entre la admiración por las bailarinas y, la certeza de que la modernidad residía en mayor libertad y comodidad para las mujeres de a pie.

Fig.39. Marianne Brandt. *La Nueva Mujer detrás de la cámara*, 1926. Montaje de recortes de periódico sobre papel. 63 x 50 cm. Galería Nacional de Arte, Nueva York.

Fig.40. Marianne Brandt. *Nuestra ciudad desconcertante*, 1926. Montaje de recortes de periódico sobre papel gris grueso. 63 x 50 cm. Colección Galerie Berinson, Berlín/UBU Gallery, Nueva York.

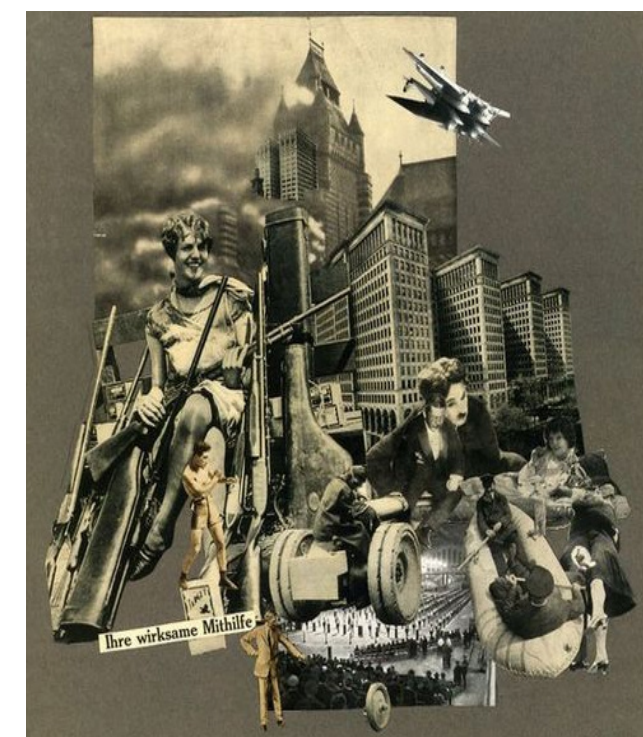

Fig.41. Marianne Brandt. *Arquitectura de la ciudad*, 1893-1983. Montaje de recortes de periódico sobre papel. 63 x 50 cm. Galería Nacional de Arte, Nueva York.

Fig.42. Marianne Brandt. *Pariser Impressionen*, 1926

²⁰ Marianne Brandt, *Carta a la generación más joven*, 1970. <https://handmadeworlds.commons.bgc.bard.edu/marianne-brandt/>

Por otro lado, cabe mencionar a **Kazimierz Podsadecki** con su obra ***Ciudad Molino de la Vida***, (fig.43.). Dicha obra, pertenece al género de ***Visiones del futuro*** que surgen de **observar la realidad urbana contemporánea**, pero son su **transformación lejana**, al igual que hace el artista en estudio Matthias Jung, el que fotografía las ciudades de sus viajes para su posterior reflexión o crítica de estas. Esta *performance*, se ubica entre las **fantasías arquitectónicas futurológicas** creadas en 1929. La composición, está **dominada** por las formas apiladas de los **rascacielos modernos**, constituyendo una **masa compacta**, dinamizada por el contraste de diferentes perspectivas espaciales en las que se presentan los edificios individuales.

Parece que hay pocos elementos en esta obra propios del género de **distopía urbana** popular en aquella época. Se contempla un **espacio urbano hostil** que **amenaza** a sus **habitantes**, cuyo mejor ejemplo es ***Metropolis*** de Fritz Lang. El collage, se caracteriza por ser una imagen que se basa en el **crecimiento de la ciudad** en la **era** de la **civilización técnica desarrollada**. A su vez, **Kazimierz Podsadecki**, encarna el lema de ***Tadeusz Peiper (ciudad, masa, máquina)***, creando fotomontajes de estilo constructivista y grotesco, inspirado en el **Surrealismo** y la nueva fotografía. El artista, empleó fotografías y películas modernistas, de forma que esto era único no sólo para el **Constructivismo polaco**, sino también para el **arte modernista europeo** de la época.

En palabras de Przemysław Strożek *"Hoy ya no hay necesidad de compasión, amor y sacrificio. La sociedad reemplazó todo esto con inventos e instituciones apropiadas."* ²¹

Posteriormente, en 1933, reveló el papel del hombre en un mundo dominado por el **progreso** de la civilización y también plantea el **futuro** de los **sentimientos humanos** frente a la progresiva **mecanización** de la **vida**.

Fig.43. Kazimierz Podsadecki. *La ciudad: el molino de la vida*. 1929

21 Przemysław Strożek, *Kazimierz Podsadecki, "Robot sentimental"*, Instituto Adam Mickiewicz, 2018. <https://culture.pl/pl/dzielo/kazimierz-podsadecki-sentymentalny-robot>

Walter Pichler

3.1.3. El Collage en la percepción de la ciudad como espacio habitable: Arquitectos y proyectos referentes: Desde la década de los años 20 hasta la contemporaneidad

"La arquitectura, es una cuestión brutal... aplasta a quienes no pueden soportarla." ²²

Entre 1961 y 1963, el escultor y diseñador **Walter Pichler**, en colaboración con el arquitecto **Hans Hollein** y apoyándose en **Raimund Abraham** y **Friedrich Achleitner**, introdujo una nueva plasticidad en el ámbito de la arquitectura, proponiendo **prototipos imaginarios** en los que las ciudades podrían quedar enteradas bajo tierra como si fueran una sola. En sus collages, componía **unidades dispersas** como **topografías escultóricas** continuas en el paisaje; cuyas viviendas pueden consistir en células de comunicación, cuevas emotivas o torres de vigilancia. A su vez, se construían espacios sagrados a partir de los intersticios entre formas monumentales. (fig.44.)

Los **Prototipos** de Pichler, poseen formas tomadas de conceptos de diseño **utópicos** de la época y de una estética mercantil más tradicional. Según la organización Drawing Matter, en palabras de Pichler *"La utopía ya está presente en la palabra prototipos, no es necesario hacer nada más; No deberían convertirse en una serie."* ²³ De esta forma, los collages de **Pichler**, reflejan su perspectiva crítica sobre la sociedad y la tecnología contemporáneas, imaginando realidades alternativas que desafiaban el **status quo**. A su vez, exploran con frecuencia formas y espacios no convencionales. Su interés por las cualidades escultóricas de la arquitectura es evidente, ya que manipula formas y volúmenes para crear composiciones dinámicas y, a menudo, surrealistas.

A su vez, Pichler, utilizó una variedad de materiales en sus collages, incluidas fotografías, dibujos e imágenes. Este enfoque de diversos medios, le permitió crear obras que transmiten una sensación de profundidad y complejidad. Muchos de los **collages** de **Pichler**, pueden verse como proyectos arquitectónicos conceptuales que pretenden ser visiones provocativas cuestionando la naturaleza y el propósito de la arquitectura. A través de sus collages, Pichler desafió los paradigmas arquitectónicos convencionales y ofreció nuevas formas de pensar sobre el entorno construido.

Con el título **Hans Hollein, Walter Pichler: Architektur**, (fig.46.), la exposición, fue una declaración sobre el futuro de una Austria libre de **utopías**. Desde una perspectiva actual, la propuesta de Pichler parece haber poseído menos, una dimensión política o social, que una emocional, incluyendo referencias a portaaviones y torres antiaéreas. En palabras de Pichler *"Era importante exagerar cosas así (...) La forma de una obra arquitectónica no se desarrolla a partir de supuestos materiales de un propósito. Una obra arquitectónica debe mostrar su propia forma de uso, no es expresión de una estructura ni de un diseño, no es una carcasa, ni un refugio. Una obra arquitectónica es ella misma. La arquitectura no tiene propósito."* ²⁴

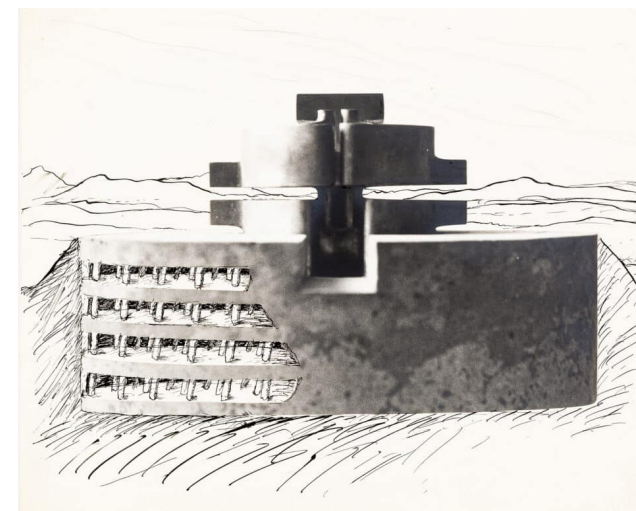

Fig.44. Walter Pichler. *Estudio para una ciudad subterránea*. 1936.

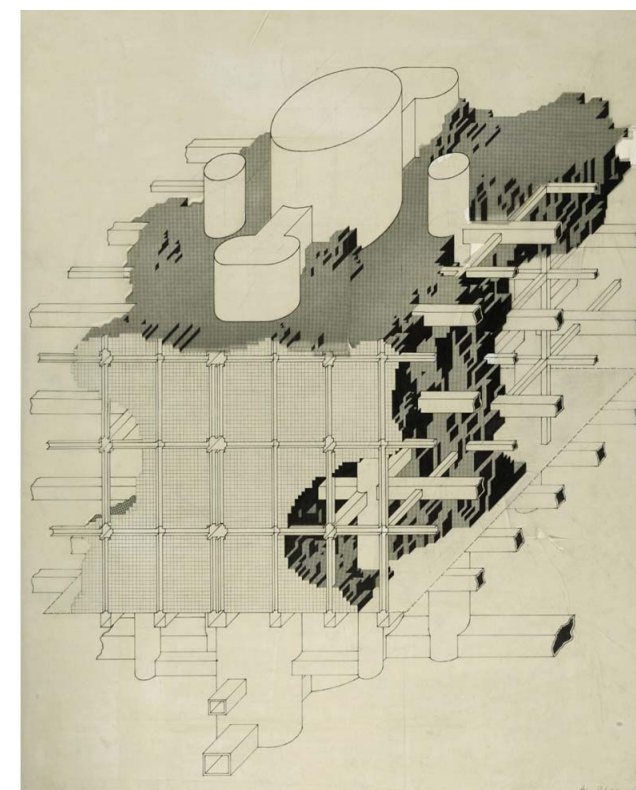

Fig.45. Walter Pichler. *Compact City*. 1962.

Fig.46. Walter Pichler. *Hans Hollein, Walter Pichler: Architektur*. 1963.

Fig.47. Hans Hollein. *Todo es arquitectura*. 1968.

²² Organización Drawing Matter, *WALTER PICHLER: 20 BOCETOS DE LOS ARCHIVOS 1962*, 2015. <https://drawingmatter.org/architect/pichler-walter/>

²³ Drawing Matter, *Walter Pichler: Radical – Arquitectura y Prototipos*, Dibujo Materia, 2024. <https://drawingmatter.org/exhibitions/pichler-radical/>

²⁴ Pichler/Hollein, *Architettura assoluta*, 1962. <https://www.gizmoweb.org/wp-content/uploads/2015/04/austria-.pdf>

Hans Hollein

"L'architettura è elementare, sensuale, primitiva, brutale, terribile, potente, dominante."

25

Esta exposición, por otro lado, tiene la intención de recordar el momento cultural e histórico de la década de 1960, en su **crítica original** de la **modernidad**, la ocurrencia de **auto-reflexión histórica** y la **emancipación social**, dando paso al **Posmodernismo**.

El **manifiesto** de **Hollein**, promete una arquitectura que no terminó por llegar del todo. En palabras de Hans Hollein "*Menos edificios y más efectos especiales*"²⁵, efectos especiales producidos por tecnologías, especialmente los medios de comunicación, (**fig.48.**) e incluso mediante drogas psicotrópicas. De esta forma, todo podía ser arquitectura, quedando atrás la construcción en piedra y madera o en acero y vidrio. En palabras de Hans Hollein "*Hoy todo se convierte en arquitectura. Arquitectura, es sólo uno de sus muchos medios, sólo una posibilidad. El hombre crea condiciones artificiales. Eso es arquitectura. Física, Psíquicamente el hombre repite, transforma, expande su esfera física y psíquica. Determina el "ambiente" en el sentido más amplio. De acuerdo con sus necesidades y sus deseos usa los medios necesarios para satisfacer esos deseos y cumplir con sus sueños. Expande su cuerpo y su mente. Comunica. La arquitectura es un medio de comunicación.*"²⁷

Los collages de Hollein, *desdibujan* los **límites** entre arquitectura y arte, reflejando su creencia de que la arquitectura es una expresión cultural integral. Sus obras, suelen incorporar

elementos de diversas disciplinas, incluidas las bellas artes, el diseño gráfico y la cultura popular. Muchos de los collages de Hollein, tienen un componente **satírico** y **crítico**, (**fig.49.**) que desafía las normas arquitectónicas convencionales y las expectativas sociales. A través de sus composiciones imaginarias, **cuestionó** las prácticas arquitectónicas establecidas y propuso **visiones alternativas** para el entorno construido. Además, Hollein, ensambló fotografías, recortes de revistas, dibujos y textos, de forma que esta mezcla ecléctica, le permitió crear composiciones dinámicas que transmiten ideas complejas.

En resumen, los **collages** de **Hollein**, se basan en explorar temas de la modernidad, la tecnología y el impacto de la industrialización en la **sociedad**. Para ello, Hollein, se centraba en cómo los avances tecnológicos podían transformar la arquitectura y la vida urbana, y esto se refleja frecuentemente en sus obras (**fig.51.**). En sus collages, se representan **paisajes urbanos visionarios** (**fig.52.**), proponiendo **cambios radicales** en los entornos urbanos. Estos proyectos especulativos invitan a repensar el potencial de los espacios urbanos y el papel de la arquitectura en el ámbito de las experiencias humanas. Por consiguiente, Hollein, utilizó los collages como herramienta para comunicar sus **ideas radicales**, imaginar nuevas posibilidades para los entornos urbanos y desafiar el **status quo**.

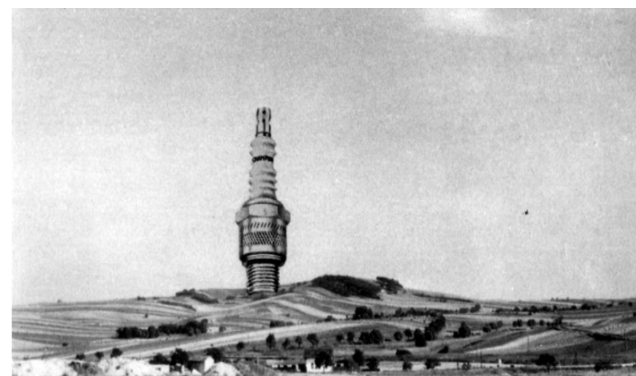

Fig.48. Hans Hollein. *Trasformations*. 1963

Fig.49. Hans Hollein. *Trasformations New York*. 1963

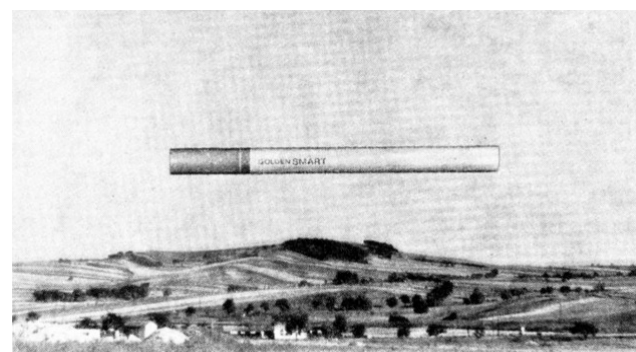

Fig.50. Hans Hollein. *Trasformations*. 1963

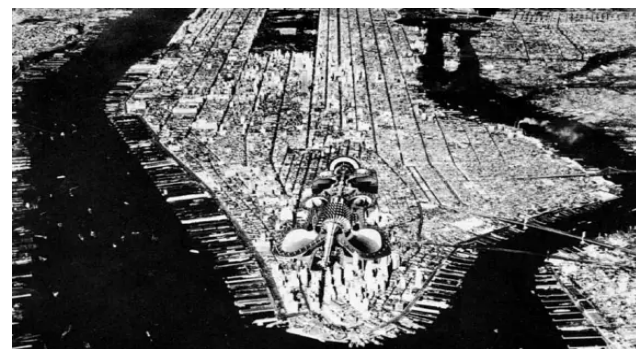

Fig.51. Hans Hollein. *Trasformations Nueva York*. 1963

Fig.52. Hans Hollein. *Trasformations Vienna*. 1963

"El hombre tiene un cerebro. Sus sentidos son la base de la percepción del mundo que nos rodea. Los medios para la definición y el establecimiento de un mundo se basan en la extensión de esos sentidos. Esos son los medios de la arquitectura."²²

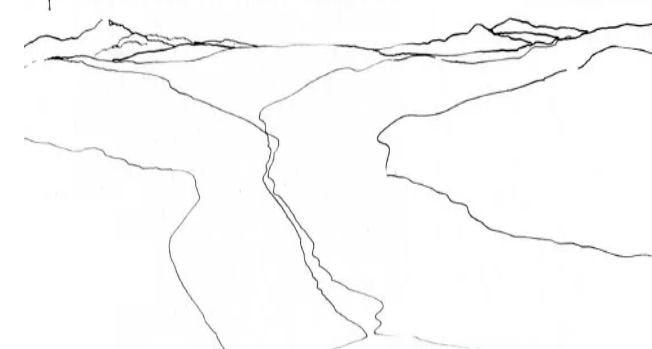

Fig.53. Hans Hollein. *Portaaviones Ciudad en paisaje*. 1964

25 Alejandro Hernández Gálvez, *Hans Hollein: todo es arquitectura*, Revista Arquine, 2014 <https://arquine.com/hans-hollein-todo-es-arquitectura/>

26 Ibidem

27 Pichler/Hollein, *Architettura assoluta*, 1962 <https://www.gizmoweb.org/wp-content/uploads/2015/04/>

Dentro de la **arquitectura radical austriaca** de la década de 1960, sobresale a su vez **Raimund Abraham**, un arquitecto que centró su trabajo en el desarrollo de propuestas experimentales y teóricas, a partir del dibujo como medio primordial de expresión. Entre sus obras, destaca la **exposición de collages MAK**, en la que habla de arquitectura imaginaria, proyectos no realizados y edificios ejecutados. Dicha exposición, está basada en sus dibujos como estímulo para el **pensamiento** y la trama de sus creaciones arquitectónicas, utilizando collages, modelos y prototipos de mobiliario para mostrar sus diseños, proyectos y logros arquitectónicos. Estos, se basan en explorar las diferencias entre **lo individual** y **lo sociopolítico** de su tiempo. Sus propuestas, se componen de artefactos autosuficientes, transportables y sostenibles que pueden ser implantados en nuevos territorios.

En la propuesta **Universal City** de 1966, una enorme **megaestructura** se extiende de manera ilimitada, en un crecimiento infinito que posibilitaría **construcciones anulares** rodeando la Tierra. Como si fueran valles artificiales, su aspecto ideal, permite la inserción en cualquier lugar y su aplicación universal. (fig.55.) En otro de sus collages, (fig.54.), un ser observa a través de una ventanilla de una **nave espacial**, desde donde el **futuro habitante**, caracterizado como astronauta, contempla la panorámica de la **neociudad** que se pierde en el horizonte. Como en muchas de sus representaciones gráficas, el paisaje es **hostil y desértico**, (fig.57.) una **visión extraplanetaria** de un territorio árido, identi-

ficado como un **nuevo mundo** donde asentarse. Se establece por tanto, una clara relación entre sus propuestas arquitectónicas, la **tecnología aeroespacial** y la influencia de los medios de comunicación de masas (fig.56.), especialmente el cine, en su género de ciencia ficción, y el cómic o la publicidad. **Raimund Abraham**, interesado por una **arquitectura radical** y planteamientos utópicos, renunció a construir, de forma que sus formas ideales y sus estructuras urbanas imaginarias, quedan plasmadas en dibujos arquitectónicos de gran calidad gráfica que, en muchas ocasiones, han sido identificados como **poemas visuales**. A su vez, utiliza el **dibujo** como **principal medio de expresión**, puesto que se enriquece con el empleo del collage y los fotomontajes, continuando con la experimentación gráfica iniciada en la década de los años sesenta.

De esta forma, siguiendo la tradición de la **Escuela Vienes**, su arquitectura presenta un carácter claramente **escultórico y monumental**. Sus formas, se reducen a piezas elementales y rotundas, arquetipos arquitectónicos de reminiscencias arcaicas. Del mismo modo, introduce el concepto de **megaestructura** mediante el **monumentalismo geométrico** y el **cambio de escala** con lo que llama **Megabridge**, (fig.56.) sistema de comunicación de ciudades lineales con escala monumental, ya sea extendiéndose de manera horizontal por el territorio o como **ciudad-hito** vertical. Sus visiones arquitectónicas, se basaban en la **máquina**, no como inspiración estética, sino como posibilidad de crecimiento y expansión.

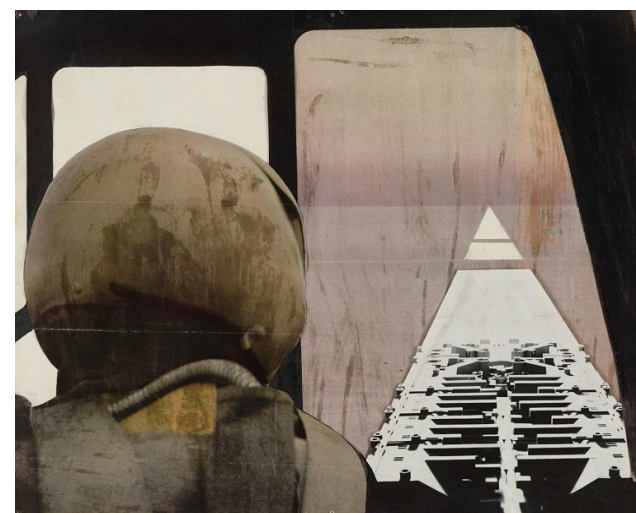

Fig.54. Raimund Abraham. *Universal City*. 1966

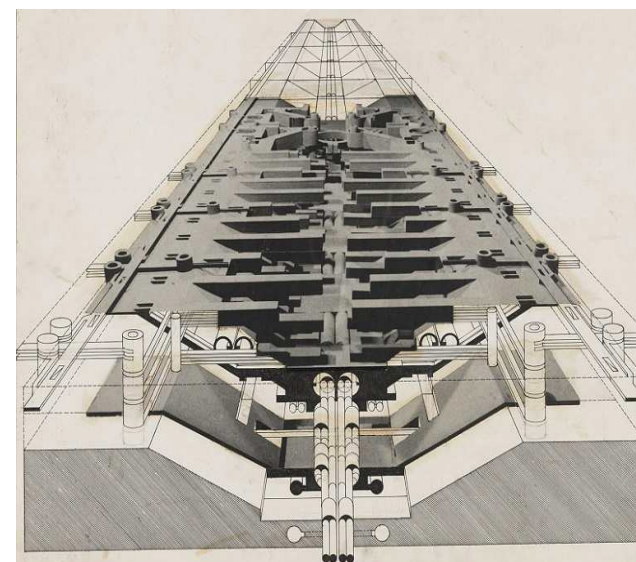

Fig.55. Raimund Abraham. *Universal City*. 1966

Fig.56. Raimund Abraham. *Megabridge*. 1964

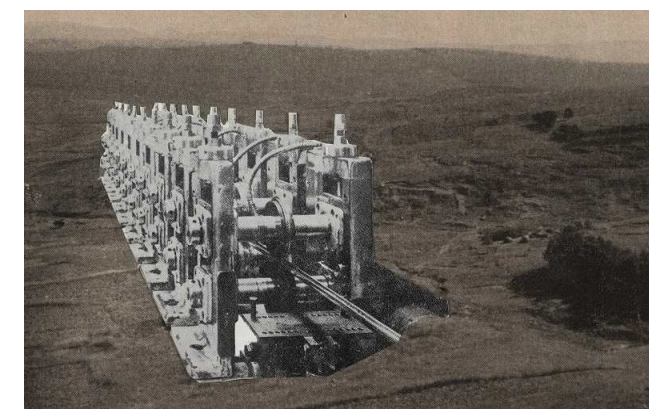

Fig.57. Raimund Abraham. *Transplantation*. 1964

"Intento manifestar la presencia de los horizontes; mis ojos se convierten en fragmentos proyectados hacia la tierra de un cuerpo ingravido, sin dimensión, sin posible modulación en el espacio o en el tiempo." ²⁸

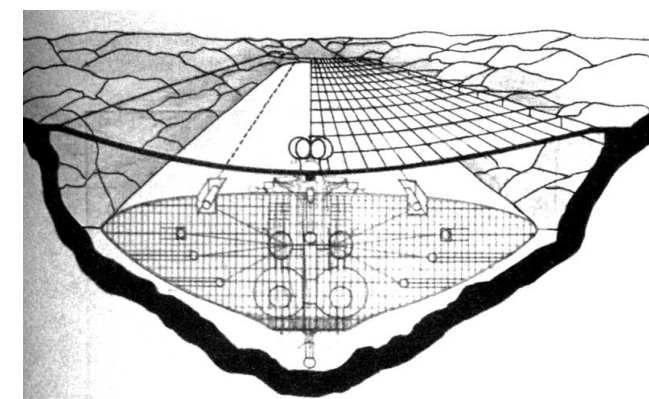

Fig.58. Raimund Abraham. *Glacier City*. 1964

28 Raimund Abraham, *Fragmento de un poema escrito por Raimund Abraham para el proyecto La cosmología de la Casa: Universo del Hombre*, 1973, Nueva York - Viena. <https://arquitecturayempresa.es/noticia/no-construir-arquitectura-la-obra-de-raimund-abraham>

Archigram

Junto a **Superstudio**, destaca el grupo **Archigram**. **Archigram**, fue un grupo de arquitectos surgido en 1961, conocido por sus ideas visionarias y utópicas sobre arquitectura y urbanismo. Los miembros del grupo incluían a **Peter Cook, Warren Chalk, Ron Herron, Dennis Crompton, Michael Webb y David Greene**.

El trabajo de Archigram, especialmente sus collages, se centró en articular sus visiones **futuristas** y en desafiar las arquitecturas convencionales, a través del **pop-art** a escala urbana. Los **collages** de **Archigram**, se basan en reflexionar sobre visiones futuristas de ciudades y edificios. A menudo, representan **entornos dinámicos** impulsados por la **tecnología**, que desafían las nociones tradicionales de arquitectura y urbanismo. A su vez, se caracterizan por incorporar elementos del estilo **pop-art**, reflejando la influencia de los **medios de comunicación** y una **cultura de consumo** contemporáneos, así como una creencia **optimista** en el potencial de la tecnología para **transformar la sociedad**. Dichas obras, se componen de imágenes lúdicas y provocativas, empleando colores vivos, formas caprichosas y yuxtaposiciones surrealistas. De esta forma, se generan composiciones atractivas que invitan a la reflexión como ocurre en el collage **Instant City** (fig.60.).

Muchos otros collages, se centran en temas de modularidad y movilidad, de forma que Archigram, reflexionaba sobre **edificios y ciudades** que podrían reconfigurarse, **moverse** y adaptarse a las necesidades cambiantes, reflejando un enfoque de diseño flexible y dinámico (fig.59.).

Si bien los collages son visualmente impactantes, también sirven como **comentarios críticos** sobre la **arquitectura** y la **sociedad contemporáneas**, cuestionando la permanencia de la arquitectura tradicional y proponiendo alternativas más fluidas y adaptables.

Es decir, Archigram, se basaba en el **fotomontaje** para poder explicar sus obras, difuminando los límites entre la **utopía** y la **realidad**. A su vez, plasmaban **proyectos futuristas** inspirados por las **nuevas tecnologías** para reflejar una **nueva realidad**, de forma que se puede decir que Archigram, rechaza el *legado histórico* y deja a un lado la rigidez de la arquitectura y la ciudad. En sus **collages**, mezclan **símbolos de comics** (fig.61.) junto a otros elementos expresivos que anticipan la revolución de la información, mediante el uso de **estructuras camufladas**, módulos plegables y disposiciones telescópicas para generar artilugios móviles imprescindibles. En definitiva, la intención del grupo, es **ensamblar las nuevas formas** en lugares **no convencionales**, sobre el agua o en el espacio. El grupo, del mismo modo, asume una lógica consumista y admite la arquitectura como un hecho intercambiable que se produce de manera industrial y se descarta con el tiempo. Sus ideas arquitectónicas giraban en torno a una premisa: *"Las personas son arquitecturas andantes."*

²⁹ Por ello, la arquitectura debía potenciar la capacidad de trasladarse a las personas y adaptarse a sus necesidades cambiantes.

Fig.59. Archigram. *Walking City*: 1964

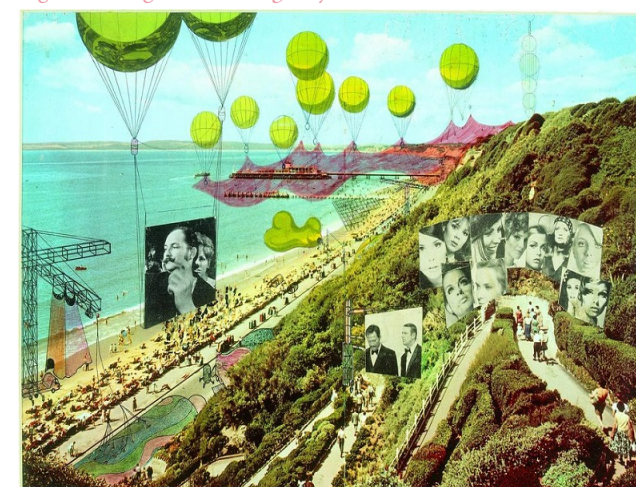

Fig.60. Archigram. *Instant City*: 1950

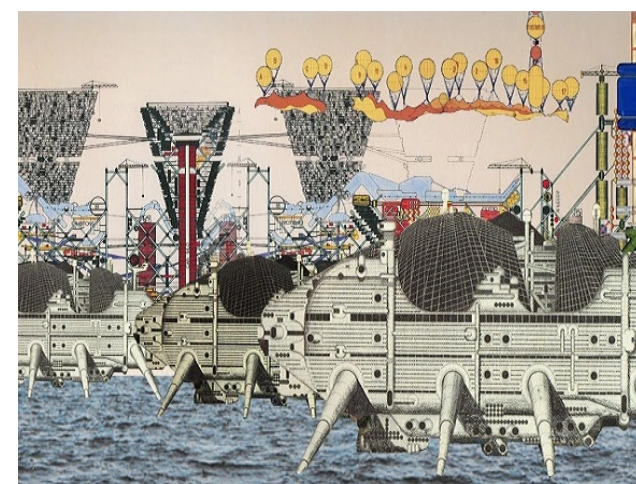

Fig.61. Archigram. Dibujo del proyecto *Walking City*: 1964

Fig.62. Archigram. Fotomontaje *Jardín Exposición - Commonwealth Institute*: 1964

Fig.63. Ron Herron. Fotomontaje de *Cerramiento de piscina para Rod Stewart*: 1972

²⁹ Rowan Moore, *El Mundo según Archigram*, The Guardian, 2018. <https://www.theguardian.com/artanddesign/2018/nov/18/archigram-60s-architects-vision-urban-living-the-book>

Superstudio

Cabe destacar a su vez al grupo **Superstudio**, conformado en 1966, por **Cristiano Toraldo di Francia, Adolfo Natalini, Roberto Magris, Gian Piero Frassinelli, Alessandro Magris y Alessandro Poli**. En algunos de los diseños de Superstudio, como en *Monumento Continuo*, (fig.66.) el grupo utiliza lo que se conoce como *táctica de guerrilla de la redundancia formal*, de forma que la arquitectura modifica su significado a través de interminables repeticiones. **Superstudio**, forma parte de lo que se conoce como **Arquitectura Radical**, movimiento que surge en 1960 con el grupo Archigram. Este movimiento, se inspira en las **nuevas tecnologías** para crear proyectos hipotéticos y futuristas desde una postura **pro-consumista**. Con sus collages, el grupo, se centra en enfatizar como las innovaciones del momento, podían afectar al modelo de **ciudad existente**. De esta forma, explican sus proyectos a través de fotomontajes sugerentes y películas haciendo que el espectador se introduzca en el nuevo mundo que se está proponiendo.

Superstudio, destaca por la *dimensión distópica* de sus proyectos, a diferencia de otros grupos radicales. (fig.65.) El **objetivo de los collages de Superstudio**, es hacer que el **ser humano** experimente la **vida sin objetos**, aprendiendo que estos, son el **medio de represión** a través del cual el sistema es capaz de perpetuarse. Para promover dicha crítica, Superstudio emplea lo que se conoce como *utopía negativa* o *distopía*.

El método de trabajo de Superstudio, se basa en **radicalizar las propuestas** y mostrar *lo iló-*

gico de nuestro sistema, permitiéndonos mirar a la realidad más abiertamente. De esta forma, la arquitectura, se convierte en un **manifiesto social**, y el arte en acción política, revelando las consecuencias de llevar adelante las tendencias del momento. Por consiguiente, la intención de la propuesta de Superstudio, es la de servir como **elemento disuasorio**, que solo es efectivo al realizarse de forma exagerada, haciendo ver al ser humano como la globalización quiere absorberlo todo. Hay que destacar que, en vista de como se desarrolla el mundo, el futuro que se presenta es el de una sociedad de interdependencia y conexión ininterrumpida. Del mismo modo, los collages de estos artistas, crean una forma de arquitectura que representa esto negativamente a través de una **gigante estructura anónima** (fig.66.) en la que desaparecen las culturas e identidades de cada localidad, para hacer ver el mundo al que nos lleva este comportamiento.

"El único rescate es la destrucción, para alcanzar el estado inicial del organismo en el que vivimos, que nació para dar lugar al hombre, se convirtió en su cárcel y finalmente en su tumba." ³⁰ Con esta célebre frase, por último, el grupo plantea una serie de actuaciones a las que denomina **Salvataggio di centri storici italiani**. (fig.68.) En estas propuestas, se exponen los problemas de cada ciudad, surgidos por el comportamiento del ser humano.

Fig.64. Superstudio - Archizoom. Cartel para la exposición *Superarchitettura*. 1966

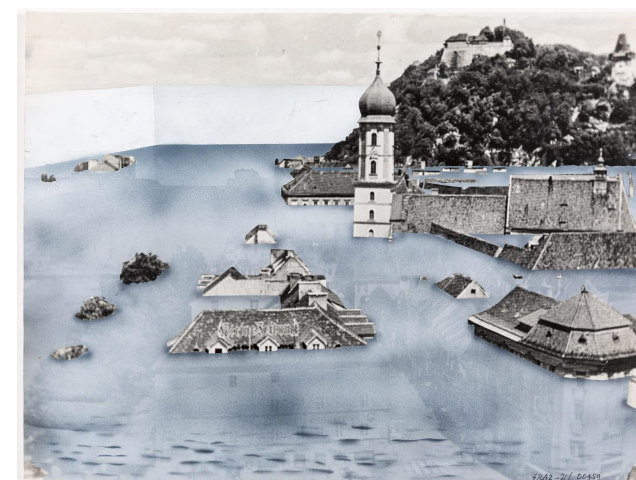

Fig.65. Superstudio. *Inundaciones en hielo seco*. Austria. 1966

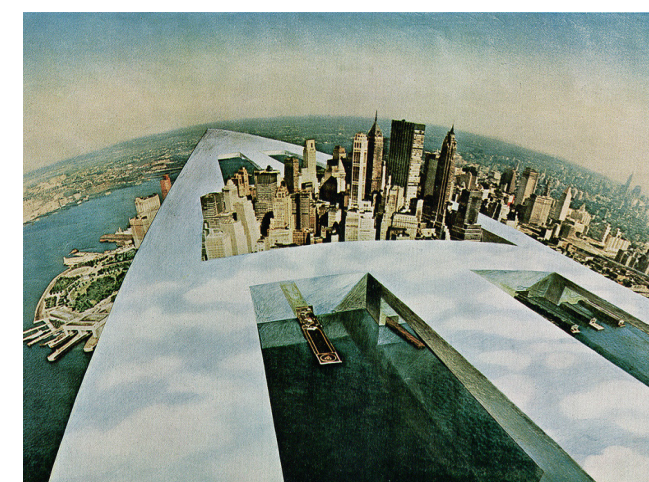

Fig.66. Superstudio. *El Monumento Continuo invade Nueva York*. 1969

Fig.67. Superstudio. *El Cementerio de Módena*. 1971-1972

Fig.68. Superstudio. *Rescate de Centros Históricos Italianos - Florencia*. 1972

30 Lacasta, Miquel, *Superstudio, la antiutopía radical*, Blog axonométrica, 2012. <https://axonometrica.wordpress.com/2012/10/22/superstudio-la-antiutopia-radical/>

A principios de la década de 1970, el colectivo vienés de arte y arquitectura **Haus-Rucker-Co**, produjo una serie de collages y dibujos que yuxtaponían **formas inflables** junto a estructuras arquitectónicas preexistentes. (fig.69.)

Dicha colección de collages denominada **Oasis (Oase)**, representaba **orbes inflados** que sobresalían de edificios, se colocaban dentro de ellos o los envolvían por completo (fig.69.). A menudo, contenían elementos del paisaje tales como hierba, cielos azules, picos de montañas y palmeras, como ocurre en los collages de Matthias Jung, los que se insertan en amplios paisajes naturales. Las características utópicas de las **burbujas**, contrastaban con los interiores estériles y vacíos de las estructuras que albergaban. Uno de los collages de esta serie titulado **Air Unit, (Pneumatische Wohneinheit)**, 1971, ilustra el diseño de una **burbuja transparente** suspendida de la fachada del **Museo Fridericianum de Kassel**.

Al igual que en los collages de Matthias Jung, Haus-Rucker-Co, elabora **burbujas** en cuyo interior se disponen **celosías de acero** reflexionando sobre la llegada de la **era de la industrialización** y su repercusión sobre la **ciudad** mediante lo que sería una **teatralización** de los elementos que componen sus collages (fig.70.). Dichas burbujas, *flotan* en el vacío de la ciudad, como ocurre con las casas de las obras de Matthias Jung y, en su interior simulan un oasis con vegetación. Esto, se expresa de forma clara en su collage **Balloon for Two, (Balloon für Zwei)**, de 1967.

Por otro lado, Matthias Jung, en su colección **Flying Hotels**, realiza composiciones a través de dirigibles que flotan en el aire, los cuales desplazan a los fragmentos de un lugar a otro. Sin embargo, **Haus-Rucker-Co**, dispone los dirigibles sobre las cornisas de los elementos arquitectónicos, transmitiendo una intención de desplazamiento de dichos elementos de su lugar de origen. De esta forma, destaca la arquitectura utópica como un elemento en blanco y negro (fig.71.). Por otro lado, en el collage **Joe's Bar**, se visualiza una burbuja más alargada, también con unas estructuras de acero en su interior, simulando la **arquitectura del hierro** como un componente **psicodélico**. En la serie **Oasis, Ifni, Marruecos, (Oase Ifni Marrokko)**, 1971, diseñaron las estructuras inflables como vitrinas y cápsulas de tamaño natural, de forma que podrían preservar los paisajes existentes y a los seres humanos de la vida de la extinción. La **burbuja**, símbolo que representaba a la vez un **ideal platónico** y un **catástrofismo inminente**. (fig.73.)

Como explica Peter Sloterdijk *"El funcionamiento crítico de la esfera, radica precisamente en su capacidad para permanecer aislada, incubada y herméticamente sellada de su entorno; La inmunidad en forma interior es nuestro estado más natural."* (...) *"El corazón amarillo te da la oportunidad de abandonar el entorno real durante un tiempo determinado, visitar un espacio en fuerte contraste con el entorno natural y relajarte"*

31

Fig.69. Haus-Rucker-Co. *Environment Transformers* de izquierda a derecha: "Flyhead", "Viewatomizer" y "Drizzler". 1968

Fig.70. Haus-Rucker-Co. *The Cocoon*. 1971

Fig.72. Haus-Rucker-Co. *Joe's Bar*. 1971

Fig.71. Haus-Rucker-Co. *Rooftop Garden*. 1971

Fig.73. Haus-Rucker-Co. *Palm Tree Island Oasis in New York*. 1971

31 Peter Sloterdijk, *Esfera, Volumen 1: Burbujas*. Traducido por Wieland Hoban (Los Ángeles: Semiotexte/ MIT Press, 2011), p.46. Véase también Peter Sloterdijk, *Teoría de las esferas: hablar conmigo mismo sobre la poética del espacio*, Revista de diseño de Harvard 30, 2009, p.1-8.

Cabe destacar que del mismo modo en que la **arquitectura** está continuamente influenciada por otras disciplinas, así mismo, el **collage**, ha sido el medio principal para introducir en las **composiciones arquitectónicas**, figuras coloridas, paisajes y cielos recortados de revistas, postales y libros, entre otros. Desde las sobrias composiciones de **Mies van der Rohe**, con las que comenzó dicho trabajo, los **collages pop** de **Archigram**, hasta los collages digitales de **OMA**; los collages constituyen una **parte de la historia** de la **representación arquitectónica**.

El collage, posibilitó lograr un **dibujo más fuerte, duro y provocador**, dando énfasis al valor **conceptual** frente a su carácter representativo. La utilización de fragmentos, texturas e imágenes aleatorios, dieron a estos trabajos una **continuidad histórica**, estableciendo referencias a trabajos pre-existentes y a sus predecesores. De esta forma, se puede decir que los collages de **OMA**, son una herramienta para la **exploración conceptual**, que permite a los arquitectos experimentar con ideas, formas y relaciones espaciales de una manera flexible y dinámica. Dichas representaciones, sirven como medio para visualizar marcos teóricos y estrategias urbanas, reflejando un **análisis crítico** de las condiciones arquitectónicas y urbanas contemporáneas. De esta forma, OMA, utiliza el collage para cuestionar las **normas** predominantes en la **sociedad** y proponer propuestas alternativas, a menudo destacando cuestiones relacionadas con la **globalización**, la expansión urbana y la dinámica sociopolítica.

Muchos de los collages de OMA, representan propuestas urbanas y arquitectónicas visionarias, de forma que estas obras a menudo juxtaponen diferentes escalas, desde edificios individuales hasta vastos **paisajes urbanos**. Del mismo modo, emplean imágenes y diseños poco convencionales para provocar pensamientos e involucrar a los espectadores con las ideas subyacentes, como ocurre en el collage elaborado para el concurso del **Museo Nacional de Arte de China** (fig.77.).

A su vez, gracias a los avances en el campo del diseño digital podemos ver como, el collage, se ha convertido en una forma de **expresión artística contemporánea**. Se puede decir que el **collage** es una **mezcla** que ensambla distintos tipos de **lenguaje gráfico** para obtener algo totalmente nuevo. En palabras de Pedro Navarro *"En las últimas dos décadas, los museos no solo se han convertido en más y más grande, sino que han llegado a un nivel en el que ya no pueden entenderse como grandes edificios, sino sólo como pequeñas ciudades. Teniendo en cuenta el área que cubren, el gran número de obras de arte que albergarán, el número de visitantes que atraen inevitablemente, la facturación de las exposiciones que tendrá que alojar, NAMOC puede ser el primer museo del mundo desarrollado sobre la base de este nuevo paradigma, el primer museo concebido como una pequeña ciudad."*³²

Fig.74. Rem Koolhaas - OMA. *Propuesta para la ampliación del Kunstmuseum de Basilea, Suiza. 1992*

Fig.77. OMA. *Entrada al concurso del Museo Nacional de arte de China. 2010*

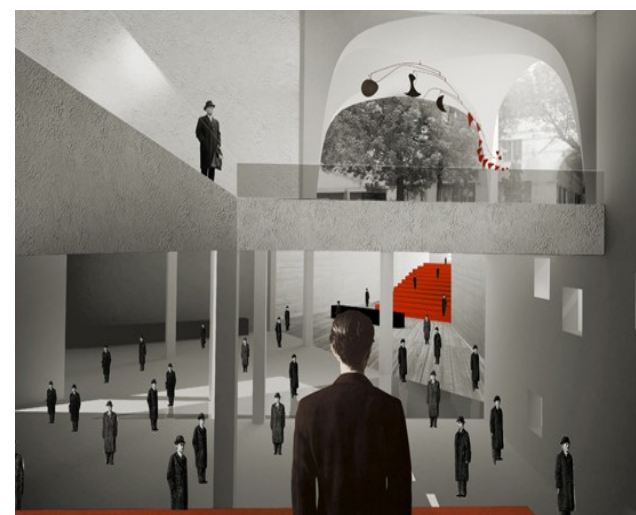

Fig.75. Rem Koolhaas - OMA. *Propuesta para la ampliación del Kunstmuseum de Basilea, Suiza. 1992*

Fig.78. OMA. *Entrada al concurso del Museo Nacional de arte de China. 2010*

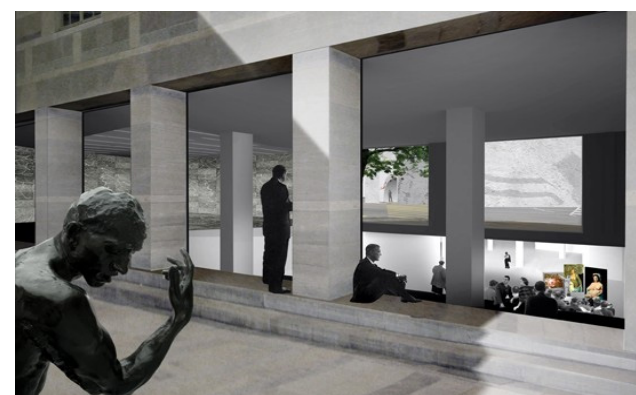

Fig.76. Rem Koolhaas - OMA. *Propuesta para la ampliación del Kunstmuseum de Basilea, Suiza. 1992*

Fig.79. OMA. *Entrada al concurso del Museo Nacional de arte de China. 2010*

³² Pedro Navarro, *Propuesta para el NAMOC en Pekín*, Metalocus, 2012. <https://www.metalocus.es/es/noticias/oma-propuesta-para-el-namoc-en-pekín>

04

Manifiesto del Surrealismo en el Collage y la Arquitectura

*“No podéis expulsarme del
movimiento surrealista porque yo
soy el Surrealismo.”³³*

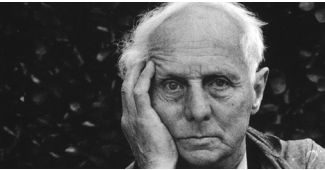
Fig.80. Collage realizado por Miranda Arévalo Luna para Proyectos II. 2019.

33 Salvador Dalí, *Salvador Dalí i Domènech*, Fundació Gala, 1989 <https://www.salvador-dali.org/es/dali/bio-dali/>

CONFINADOS

4.1. El origen del Collage Surrealista
4.1.1. ¿Qué es un Collage Surrealista? Max Ernst y la técnica del *Frottage*

Max Ernst

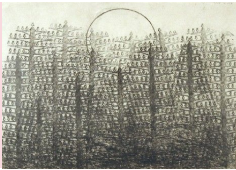
Ruiseñor Chino
1920

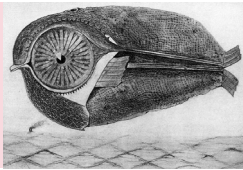
Comaranes
1920

Forest and Sun
1926

Historia Natural
1928

El Gran Bosque
1927

Paul Citroen

Metropolis
New York, 1919

Metropolis
Stadt, 1922

Metropolis
MOMA, 1923

Metropolis
Schöbe, 1923

Metropolis
Self Portrait, 1946

4.2. Evolución del Collage Surrealista: Desde la década de los años 20 hasta la contemporaneidad
4.2.1. ¿Cuáles fueron sus máximos representantes?

Marcel Duchamp

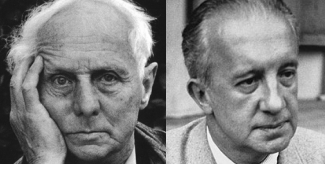
Pechos, pelo y queso, 1920

Dadá Collage, 1920

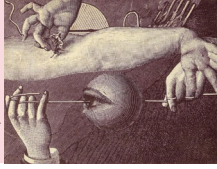
Max Ernst-
Paul Éluard

Répétitions, 1921

Ilustraciones para Répétitions, 1922

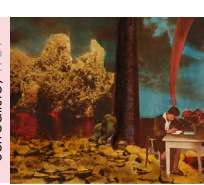

4.2.2. André Breton, Paul Éluard y Suzanne Muzard y la técnica del *Disautomatismo Psíquico*

André Breton
Paul Éluard &
Suzanne Muzard

La Révolution Surréaliste, 1931

La Révolution Surréaliste, 1931

4.2.3. André Breton y la técnica de *Cadáver Exquisito*

André Breton

Cadáver Exquisito, 1938

Cadáver Exquisito, 1938

4.2.4. Arquitectos y proyectos referentes en el ámbito del Collage Surrealista

Nils Ole Lund

The Tower of Babel, 1970

First the building then the site, 1982

The Triumph of Postmodern, 1985

The Triumph of Postmodern, 1987

Marshall Brown

Academia Cívica Dequindie, 2016

Un Lugar Afortunado, 2016

Niños en el Paisaje, 2016

A Choice to do Both, 2019

Repetition As a Form of Chance, 2019

Francesca Sacco

La Avana, 2018

Città verticale 2018

Nápoli, 2018

Pilar Ferrer

Architecture in Barcelona, 2020

¿Corteni, 2021

Hello Madrid, 2021

Tiempo de Sevilla, 2022

4.3. Creación de Arquitectura Surrealista mediante el empleo del Collage Digital

Víctor Enrich

City Portraits 2006

City Portraits 2006

City Portraits 2006

Ilusiones Ópticas 2006

Jim Kazanjian

Structure, 2007

Aberations, 2007

Sin título, 2007

Sin título, 2007

Laurent Chéhère

Seguimiento, 2012

The Hell Cabaret 2017

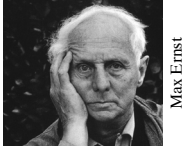

Rose, 2017

Notre Dame, 2019

Max Ernst

4.1. El origen del Collage Surrealista

4.1.1. ¿Qué es un Collage Surrealista? Max Ernst y la técnica del *Frotage*

En 1920, el conocido como **Movimiento Surrealista**, dió lugar al estilo creativo que recibe el nombre de **Collage Surrealista**. Dicho método, se basa en el ensamblaje de distintos fragmentos entre sí, para producir una única imagen original y fantástica con un **mensaje escondido**. La combinación de materiales **inesperados**, es una de las características más relevantes del **Collage Surrealista** (fig.81.), de forma que para producir una imagen que desafíe la realidad y la lógica, el artista puede fusionar elementos de varias épocas, lugares y civilizaciones. Otra de las características de este tipo de collage, es la exploración del **subconsciente** y los **sueños**, utilizando imágenes **oníricas** y **simbólicas** para representar emociones, pensamientos y deseos. Los fragmentos que componen un collage, pueden no tener conexión entre sí, pero juntos crean una imagen que evoca una **sensación** o estado de ánimo. Cabe destacar que con el empleo del collage, se pretende llevar a cabo una **protesta social y política** del **panorama del momento**. De esta forma, los artistas, **critican** las **normas sociales y políticas** de su época utilizando imágenes y objetos de la **cultura y arquitectura popular**, combinados con **fragmentos** de su **subconsciente**. (fig.82.)

Entre los artistas más relevantes, destaca **Max Ernst**, con varias técnicas que se van a mencionar a continuación, destacando el **Frotage**, desarrollado en 1925, cuyo término se deriva del francés y significa **frotar**. **Max Ernst**, fue un pintor y escultor alemán que formó parte del Movimiento Dadaísta de Colonia, destacando que desde 1919 realizaba obras

que pueden considerarse surrealistas. Ernst, practicó diversas técnicas pictóricas, siempre dentro de la estética de **lo absurdo** y dictadas por el **Automatismo Surrealista**. Así mismo, empleó durante toda su vida el procedimiento del **collage**, destacando en **La mujer de cien cabezas** (1929). Por otro lado, mediante el balanceo de una lata de pintura agujereada, experimentó la técnica del **goteo**, antecedente de la técnica del **dripping** de Jackson Pollock.

También es importante destacar el recurso de la **Decalcomanía**, con el que duplicaba manchas de forma simétrica, y el método del **Frotage**, mencionado anteriormente, el que consistía en la reproducción de texturas al pintar sobre un papel superpuesto a una superficie con relieves. Con este procedimiento, a su vez trabajó sus colecciones de **Bosques** (fig.83.) y (fig.84.) y de la **Historia Natural** (fig.85.) entre 1926 y 1928. Gran parte de su producción, se caracteriza por poseer una **temática inquietante** y por la aparición de formas orgánicas y minerales que crean un ambiente de **ensueño**. En palabras del artista *"El Surrealismo es una revolución del espíritu, contra la lógica, pero no contra la razón."*³⁴ *"El arte es una forma de autoterapia, una manera de sanar nuestras heridas internas"*³⁵

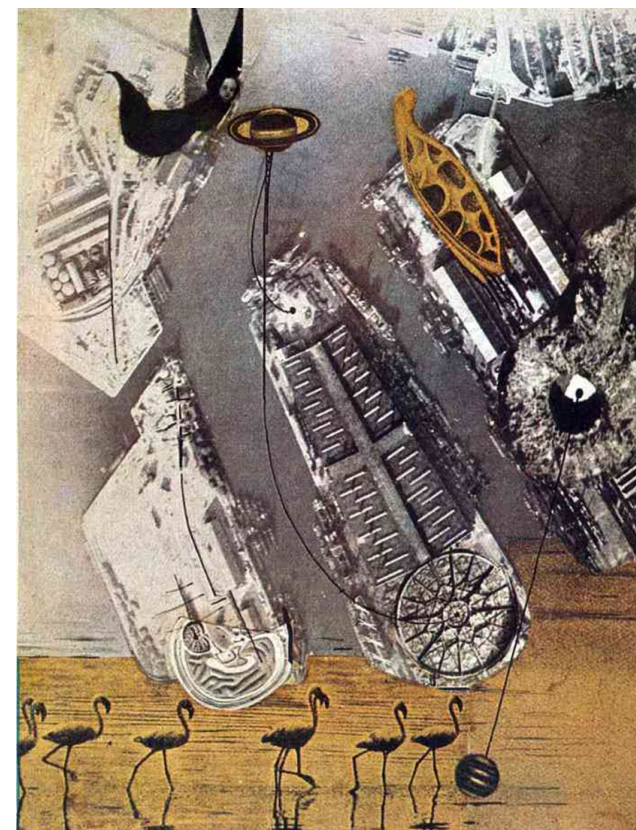

Fig.81. Max Ernst. *Cormoranes*. 1920

Fig.82. Max Ernst. *Ruiseñor Chino*. 1920

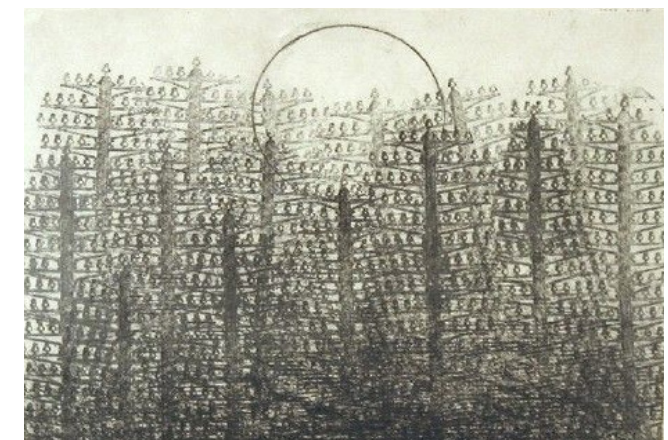

Fig.83. Max Ernst. *Forest and Sun*. 1926

Fig.84. Max Ernst. *El Gran Bosque*. 1927

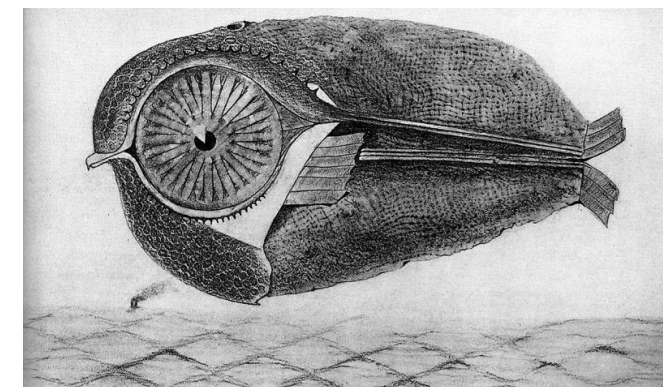

Fig.85. Max Ernst. *Historia Natural*. 1928

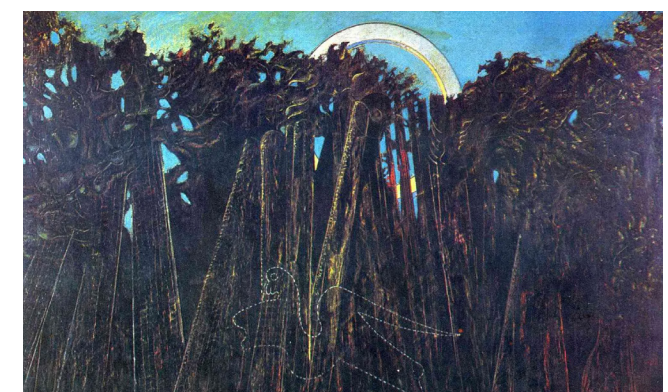

Fig.86. Max Ernst. *Bosque Embalsamado*. 1933

34 Schwarsstein Galería, *Frases Max Ernst*, 2024 <https://bsgaleria.mx/adicionales/frases-celebres-sobre-arte/>
35 Ibidem, pp.1-2

Paul Citroen

En el seno de la **Bauhaus de Weimar**, mencionada anteriormente, el **Collage Surrealista** tuvo su **máximo esplendor** de la mano de profesores como **Herbert Beyer**, **Paul Citroen** o **László Moholy-Nagy**.

Paul Citroen, fue un artista y fotógrafo alemán conocido por sus innovadores collages, los que forman una parte importante de su legado artístico. Sus collages, influidos por el **Dadaísmo** y el **Constructivismo**, ofrecen una visión única de la vida urbana y la modernidad del siglo XX. El artista, con sus collages, no se basa en reconstituir una **ciudad moderna**, sino que actúa como visionario, creando una **ciudad estratificada**, un **teatro simbólico** de la lucha de clases. Para ello, combina fotografías recortadas de revistas, generando escenas surrealistas y dinámicas. Se combinan diferentes texturas y tonos, añadiendo a las obras **profundidad** y **complejidad**.

Sus collages, reflexionan sobre la **vida** en la **ciudad**, reflejando la fuerza y el **caos** de la modernidad. A su vez, cabe destacar que a través de sus composiciones, explora el impacto de las **nuevas tecnologías** en la sociedad de su época, como hace Matthias Jung, a través del empleo de elementos surrealistas y abstractos. Para ello, utiliza alternativamente vistas en ángulo alto y en ángulo bajo desde los **rascacielos**, donde vive la **élite capitalista**, hasta el suelo, donde el **proletariado**, el que proporciona aquello que hace posible que la clase alta se desarrolle. (fig.28.)

Metropolis, 1923, (fig.29.) uno de los collages más relevantes del siglo XX, refleja una visión *caleidoscópica* de una ciudad moderna. En el collage, se combinan doscientos fragmentos de imágenes de **periódicos** y **postales**, sin huecos, de forma que cada perspectiva convierte la composición en una fachada irregular de **arquitectura** que parece ser **infinita**. El collage, pretende generar un **micro-mundo** que se puede sostener en la mano, empleando la **yuxtaposición** de elementos para dar lugar a una imagen caótica que nos revela la identidad de la ciudad moderna. A su vez, existe un **orden subyacente**, de forma que la **parte inferior** de la composición, tiene una apariencia de **vida callejera**, desde donde se elevan los edificios. Por otro lado, en la **parte superior** hay un **horizonte**, sobre el que se extiende lo que podría ser un biplano. Destacar que el collage, se expuso en la exposición inaugural de la Bauhaus y fue incluido por **László Moholy-Nagy** en su libro, *Malerei, Fotografie, Film*, 1925.

Por otro lado, el collage **Metropolis Self Portrait**, fue modificado por Citroën después de 1925, para modificar bordes y esquinas dañados u otras pérdidas. Sin embargo, esta pequeña impresión, (fig.32.), no refleja estos cambios, sino que se aprecia como un collage con bocetos propios de Paul Citroen y un **autorretrato**, superpuesto sobre el fondo de edificios, en color sepia, observando al espectador.

Fig.87. Paul Citroen. *Metrópolis New York*. 1919

Fig.88. Paul Citroen. *Metrópolis Stadt*. 1922

Fig.89. Paul Citroen. *Metrópolis MOMA*. 1923

Fig.90. Paul Citroen. *Metrópolis Self Portrait*. 1946

4.2. Evolución del Collage Surrealista: Desde la década de los años 20 hasta la contemporaneidad

4.2.1. ¿Cuáles fueron sus máximos representantes?

La aparición de los primeros Collages Surrealistas, supuso **un cambio** en la **representación** y en la **pintura**. Según Javier Maderuelo, en palabras de Santiago de Molina *"El collage paso de ser una técnica de construcción de imágenes a convertirse en uno de los principios sobre los que se apoya la idea de vanguardia."*³⁶

Varios acontecimientos tales como La Primera Guerra Mundial (1914-1918), la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) o la Revolución Rusa (1917), influyeron en el pensamiento de los artistas. De esta forma, como consecuencia, los precursores de las vanguardias, se apropiaron del **collage** como medio de expresión que reclamaba las bases de una **nueva sociedad**. Posteriormente, el uso del collage, se extendió al resto de vanguardias que ya estaban comenzando a surgir en Europa. El **Movimiento Dadaísta**, vino de la mano de **Marcel Duchamp**, con **collages** a base de fotografías que había manipulado con anterioridad para crear una **imagen nueva** como ocurre con los collages de los artistas en estudio. A su vez, dentro del **Futurismo Italiano**, **Carlos Carrà**, representa en sus obras **un carácter reivindicativo** de la **situación social** que se está viviendo. Por otro lado, dentro del **Surrealismo** de **Dalí**, el **collage** se utilizó como **medio de expresión** de su **pensamiento**.

En este mismo año, en el Dadaísmo, destacaron artistas como **Marcel Duchamp**, **Hanna Hoch**, **Kurt Schwitters** y **Max Ernest**, mencionados anteriormente.

Para ellos, su **paradigma social**, es una **sociedad de posguerra**, con un **mundo lleno de desesperación y decadencia**. En sus collages, reivindican dicha situación y otorgan a los materiales un **tratamiento irónico**.

Max Ernst, junto con **Paul Éluard**, fue uno de los **primeros artistas** en utilizar la técnica del collage dentro del **Movimiento Surrealista**, produciendo obras como **La mujer 100 cabezas**, 1929. En dicho libro, Ernst, combinó **fotografías** de mujeres con **cabezas de animales** y **objetos inanimados** para crear una **imagen surrealista** de una mujer con muchas cabezas. La imagen, no tiene una **conexión lógica** con la **realidad**, pero evoca una sensación de **extrañeza** e **inquietud** en el **espectador**. Por otro lado, en la figura inferior, encontramos uno de los collages que se recogen en el libro, en el que el cuerpo femenino aparece combinado junto a cabezas de pájaros. (fig. 93.) En palabras de Max Ernst *"Para mí, la pintura no es ni un entretenimiento decorativo ni la invención plástica de la realidad sentida; debe ser siempre: invención, descubrimiento, revelación."*³⁷

Estos sentimientos, le llevaron a una visión del **mundo moderno** como **irracional**, una idea que se convirtió en la base de su obra de arte. (fig.94.) La visión artística de Ernst, se reflejó en su trabajo, de forma que contradijo las convenciones tradicionales, creando obras **no figurativas**, burlándose de los íconos religiosos, dando lugar a nuevos medios de creación de obras de arte para expresar la condición de modernidad.

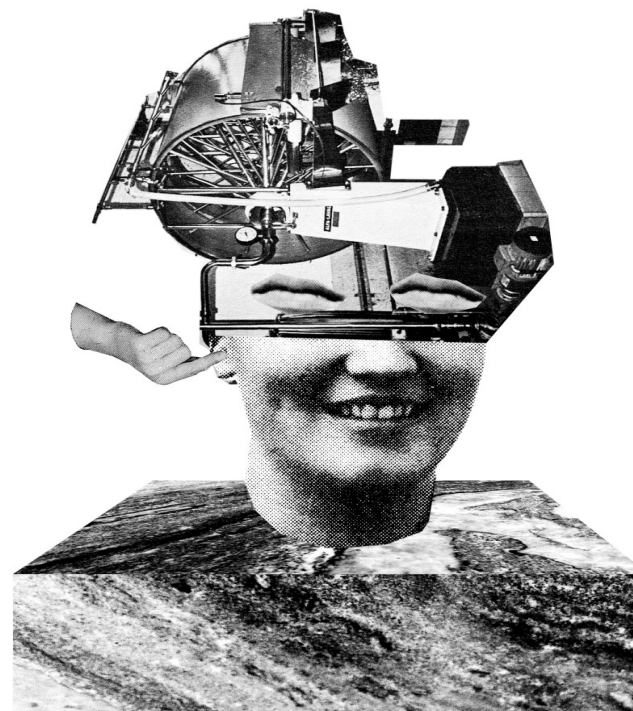

Fig.91. Marcel Duchamp. Dadá Collage. 1920

Fig.92. Marcel Duchamp. Pechos, pelo y queso. 1920

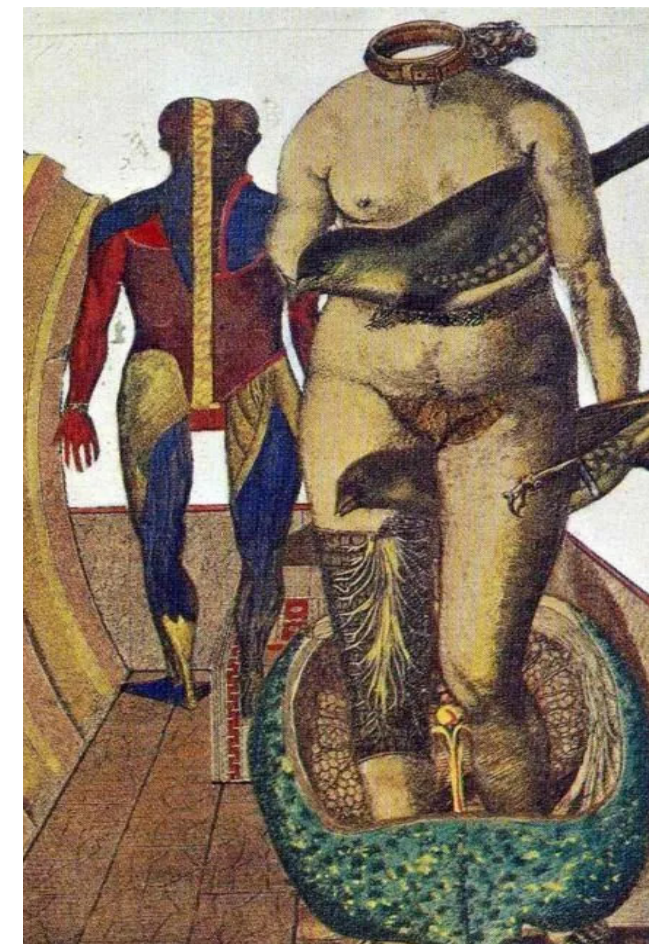

Fig.93. Max Ernst, Paul Eluard. Répétitions (La Palabra, Mujer Pájaro). 1921

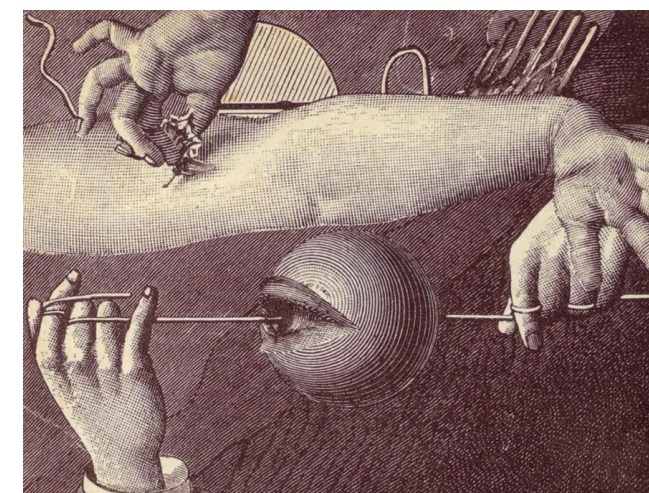

Fig.94. Max Ernst, Paul Eluard. Ilustraciones para Répétitions. 1922

36 Javier Maderuelo, *El collage: una fuerza inconcebible*, en Santiago de Molina Collage y arquitectura: la forma intrusa en la construcción del proyecto moderno, (Recolectores Urbanos Editorial, Sevilla, 2014).

37 Ibidem

4.2.1. André Breton, Paul Éluard, Suzanne Muzard y la técnica del *Disautomatismo Psíquico*

El **Surrealismo**, llevó la creatividad a explorar el **subconsciente humano**. De esta forma, uno de los pilares fundamentales de este movimiento fue el **Automatismo Psíquico**, una técnica que permitía a los artistas liberar sus impulsos **subconscientes** sin la intervención **consciente**. Su máximo representante fue **Joan Miró**. De esta forma, el término **Automatismo**, fue acuñado por el fundador del **Surrealismo**, **André Breton**, en el primer **Manifiesto Surrealista** de 1924.

Breton, definió el **Automatismo Psíquico** como la escritura o creación artística, sin la intervención consciente, permitiendo que los pensamientos fluyeran libremente desde el **subconsciente**. Inspirado por las teorías de **Sigmund Freud**, **Breton** y otros artistas surrealistas, buscaban explorar la **mente humana** y liberar las fuerzas creativas. Por otro lado, el proceso conocido como **Disautomatismo Psíquico**, implica la investigación del **subconsciente** mediante la producción de **collages** sin el uso de un esquema planificado o una **lógica**. (fig.95.)

Fig.95. André Breton, Paul Éluard y Suzanne Muzard. *La Révolution Surréaliste*. 1931

Fig.96. André Breton, Paul Éluard y Suzanne Muzard. *La Révolution Surréaliste*. 1931

Dicho enfoque, fue desarrollado en la década de 1920 por los artistas surrealistas, basándose en la idea de que **la mente humana** es capaz de producir **ideas y concepciones** que trascienden la **lógica** y la **razón**.

El **Disautomatismo Psíquico**, en el contexto del collage, se refiere por lo tanto a la **creación espontánea** de imágenes **sin un diseño o boceto previo**. Los artistas, eligen **imágenes al azar** y las combinan. De esta forma, dicha técnica, tiene como objetivo ceder a los artistas la **libertad y espontaneidad** necesarias para expresar sus **sentimientos** y **pensamientos más profundos**, permitiendo ensamblar las imágenes que de otro modo no habrían sido coherentes, dando lugar a obras que exploran **significados imprevistos**. (fig.96.)

4.2.2. André Breton y la técnica llamada *Cadáver Exquisito*

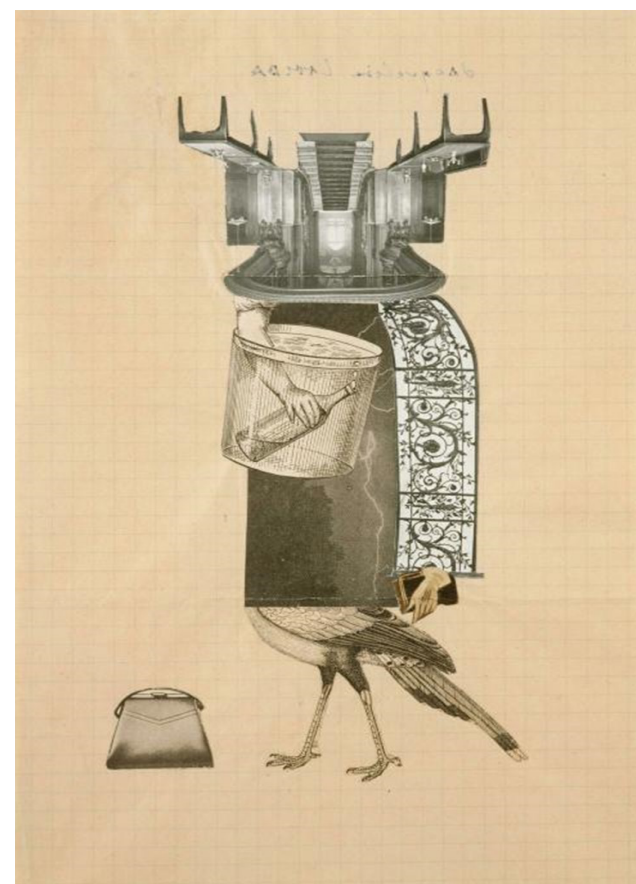

Fig.97. André Breton. *El Juego Surrealista del Cadáver Exquisito*. 1938

Cadáver Exquisito, (fig.97.) así es como los artistas del movimiento surrealista llamaron en 1920, al método que se basaba en la creación de arte desde el **subconsciente** y de **forma espontánea**, de **forma colectiva**. Cada uno de los artistas, dibujaba un elemento en una hoja en blanco y la iban pasando sin ver el dibujo del artista anterior, de forma sucesiva hasta que todos intervinieran. Dicho método, se deriva de *Consecuencias*, donde cada uno aportaba su creación artística siguiendo la regla **sustantivo - adjetivo - verbo**, surgiendo la frase **Le cadavre - exquis - boiré le vin - nouveau**, la que se traduce como **El cadáver exquisito beberá el vino nuevo**.

"Lo emocionante para nosotros en ese tipo de producciones era la certeza de que, para bien o para mal, representaban algo que no era posible por el trabajo de una sola mente." ³⁸ Los collages, distaban de la realidad e introducían **lo onírico** como inspiración. Los elementos del collage, tenían como objetivo **descubrir el subconsciente**, desvelando tanto las ideas **individuales** como las **grupales**. Aquello que cada artista escondía en su mente, debía ser plasmado, incluso mediante hipnosis. La **no previsibilidad** del producto final generado de forma **colaborativa**, materializaba el carácter del grupo, dando paso a una serie de **interpretaciones surrealistas**. En **Cadáver Exquisito**, participaron **Max Morise**, **Joan Miró**, **Salvador Dalí** y **Paul Éluard**, siguiendo el hilo de su propulsor, el **fundador del Surrealismo**, **André Breton**. (fig.98.)

Fig.98. André Breton. *El Juego Surrealista del Cadáver Exquisito*. 1938

38 Claudia Tirado, *Cadáver Exquisito: El juego de los surrealistas para crear de forma colectiva*, Vice Media Group, 2016 <https://www.vice.com/es/article/ypqn7b/cadaver-exquisito-el-juego-de-los-surrealistas-para-crear-de-forma-colectiva>

4.2.3. Arquitectos y proyectos referentes en el ámbito del Collage Surrealista

Con referencia a la **utopía** presente en los collages, cabe mencionar a **Nils Ole Lund**, arquitecto danés conocido por sus collages arquitectónicos, con los que realiza una **crítica** de la **arquitectura moderna** y **urbana**. Sus collages, son característicos por su **enfoque satírico** y su capacidad para combinar elementos arquitectónicos en formas inesperadas y provocativas. Nils Ole Lund, se introdujo en el mundo del collage, ayudándose de él para plasmar su pensamiento, generando un **vínculo** entre este y la **arquitectura**.

En palabras de Lund *"Como arquitecto en ejercicio y más tarde como crítico, he aprendido cómo funciona la profesión, de dónde sacan los arquitectos sus ideas y cómo las traducen en formas. Como la arquitectura es un arte de lo practicable y lo limitado, no puede, por supuesto, responder a todos los nuevos cuerpos de pensamiento, y cuando los arquitectos lo intentan desesperadamente, sus esfuerzos crean tensiones entre el contenido y la forma, tensiones que pueden ser explotadas y convertidas en imágenes. En los collages es posible mezclar el mundo de las ideas con el de la construcción y las imágenes resultantes pueden leerse de una manera que complementa el diálogo profesional normal."*³⁹

De esta forma, la **ironía**, adopta un **punto cómico** para representar la **Arquitectura Moderna** y la **tecnología** del momento, destacando las **acciones negativas** de la **arquitectura** en la naturaleza y en la **ciudad**, así como la **escasa personalidad** de las **obras del momento**. La nueva arquitectura (**fig.99.**) presente en sus collages, contiene gran in-

-fluencia del Movimiento Surrealista con el fin de *"perturbar o distorsionar la realidad de una manera fantástica que resulta verosímil dentro de una continuidad espacial"*⁴⁰

Sus trabajos, experimentan una síntesis formal e **irreal y la materialidad**, generando nuevas arquitecturas e ideas. Lund utiliza sus collages para **criticar** el **estado** de la **arquitectura** y la **planificación urbana**. Sus collages, reflejan una perspectiva sobre las tendencias arquitectónicas, a veces ridiculizándolas o subrayando sus contradicciones.

Además, en sus collages, Lund mezcla edificios icónicos de diferentes estilos y épocas, creando composiciones que parecen olvidar la coherencia en la arquitectura. A su vez, toma elementos arquitectónicos y los sitúa en contextos inesperados, generando una reflexión más profunda sobre la disonancia entre la arquitectura y su entorno.

Por otro lado, en relación a su estilo visual, sus obras suelen tener una estética densa, logrando una complejidad que refleja la compleja naturaleza de las ciudades modernas. Entre sus collages, se distinguen **tres tipos**; el **primer tipo**, junta fragmentos arquitectónicos para representar una **imagen conjunta y única**. (**fig.99.**) El **segundo tipo**; tiene por objetivo **descontextualizar** la **arquitectura**, dando paso a una **nueva forma de pensamiento** entre emplazamiento y arquitectura. (**fig.100.**) Por último, el **tercer tipo**; apuesta por el **cambio de escala**, (**fig.102.**) combinando distintas escalas territoriales y arquitectónicas de diferentes períodos históricos, dando lugar a una nueva realidad urbanística.

Fig.99. Nils Ole Lund. *The Tower of Babel*. 1970

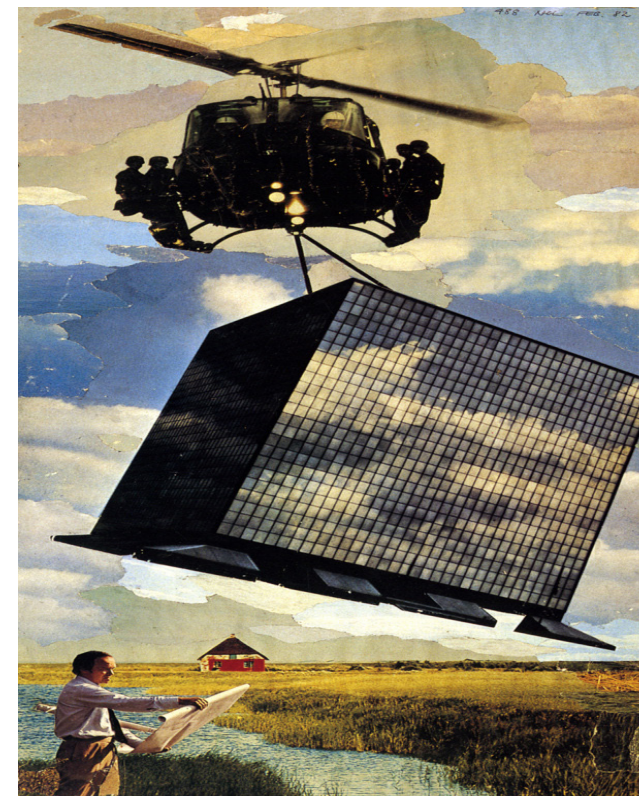

Fig.100. Nils Ole Lund. *First the building then the site*. 1982

Fig.101. Nils Ole Lund. *Perspectiva Arquitectónica*. 1987

Fig.102. Nils Ole Lund. *The triumph of Postmodern*. 1985

39 Lund, N, *Collage Architecture*, 1990, p.5. (El énfasis, es mío).
40 Shields, J, *Collage and Architecture*, Nueva York: Routledge, 2014, p. 256.

Marshall Brown

A su vez, destaca **Marshall Brown**, el que utiliza en sus collages, una **arquitectura especulativa**, para ofrecer una **visión progresiva** de una **civilización radical** y sin límites en Estados Unidos. Mirando más allá de nuestro momento presente de crisis ambiental y aislamiento social, Brown propone un **futuro** dirigido a la **propiedad social** y la **independencia colectiva**.

Marshall Brown, es un arquitecto **futurista** y **urbanista** cuyo trabajo, crea nuevas conexiones, asociaciones y significados entre **restos arquitectónicos** y **urbanos desconectados**. (fig.103.) Los proyectos de Marshall Brown, dan forma a las interacciones entre la **arquitectura**, el poder y los actos de creación del mundo. De esta forma, Brown, se mueve entre **varias escalas arquitectónicas** y diversos **marcos conceptuales**. El arquitecto, inmerso en la **historia material** de esta, construye visiones de **mundos urbanos** venideros utilizando collages, bocetos en papel vegetal, maquetas, objetos y proyectos construidos. (fig.104.) Del mismo modo, trata de crear **nuevos espacios** y formas, que muestran nuevas relaciones entre **el uno** y **el muchos**, usando las propiedades históricamente disruptivas del collage y el montaje.

Por ejemplo, el nombre de la exposición, ***Je est un autre***, hace referencia al **rechazo** de Brown a las visiones **puristas** o **reduccionistas** del mundo a través de sus obras. En dicha exposición, se destacan varios collages a los que cabe hacer especial referencia.

Por otro lado, en **Galería 1, (fig.105.)** Brown expande su abstracción de la **fotografía arquitectónica** con una serie de collages que crean **percepciones dinámicas** del espacio, la escala y la orientación. Por tanto, en dichos collages, **Brown** muestra imágenes de fotografías tomadas durante la **Edad de Oro** de la **fotografía arquitectónica** de **posguerra**. En sus collages, destacan las fachadas contundentes, sombras rígidas y los detalles estructurales, se apoyan entre sí para formar espacios arquitectónicos únicos. En palabras de Zach Mortice, miembro de *Architect Magazine* "*Brown no está tratando de hacer que los edificios se parezcan más a los collages. Está tratando de hacernos reconocer que los edificios son collages, y que el futuro de "hacer una nueva historia" viene de volver a ensamblar las piezas de lo viejo.*" ⁴¹

A su vez, por último, en la **Galería 2, (fig.106.)** Brown presenta una **instalación multimedia** que detalla la historia futura de **Daniel Freeman**, un **arquitecto** convertido en **ciudadano-colono** después de que una **gran inundación** destruyese Chicago en 2033. La historia de Freeman, la refleja además de con los collages, con dibujos arquitectónicos en dibujo de vitela, bocetos en papel de calco y maquetas en madera a escala.

Fig.103. Marshall Brown. *Hacia una unidad de coordenadas desde la Academia Cívica Dequindre*. Bial de Arquitectura de Venecia. 2016

Fig.105. Marshall Brown. *A Choice to do Both*. 2019

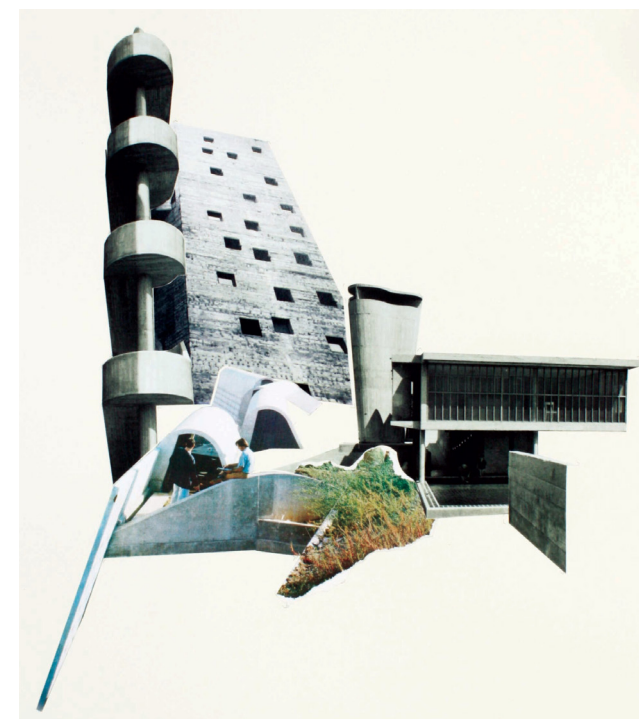

Fig.104. Marshall Brown. *Un lugar afortunado*. 2016

Fig.106. Marshall Brown. *Repetition as a Form of Change*. 2019

⁴¹ Zach Mortice, *Marshall Brown is Putting the Pieces Together*, Architect Magazine, 2017. <https://zachmortice.com/2017/11/06/marshall-brown-putting-pieces-together/>

"Al desafiar las reglas de la arquitectura y la perspectiva, trato de hacer que mis ciudades hablen a través de los detalles, invitando al espectador a sumergirse en la historia contenida en esos lugares." ⁴²

Francesca Sacco, consideraba que expresarse a través de imágenes era un método incompleto y así es como se introdujo en la técnica del collage. La artista, sentía gran vocación por **recomponer**, volver a poner en su lugar lo que antes había sido separado, manteniendo unidas historias de la vida que no sólo son personales, sino que **reflexionan** sobre el **mundo exterior** y escenifican aquello que sucede en la **vida cotidiana** del ser humano. Así es como nació su obra, a partir de la idea de combinar diferentes elementos dispuestos a convivir en el espacio del collage.

En sus collages, destacan **elementos arquitectónicos** como columnas, balcones, arcos, ventanas, puertas, cornisas y techos, los que encuentran un nuevo espacio en la historia, reuniendo lo antiguo y lo moderno, el lujo y la pobreza, lo habitado y abandonado. Es precisamente la fragmentación de la vida cotidiana, la que se desprende de las obras de Francesca, haciendo una reflexión sobre los **recuerdos** que se mantienen sobre una ciudad o un viaje. Recomponer el encanto de lo cotidiano para poder contarlo, es así como se ensamblan los collages de Francesca Sacco, puesto que son **retazos** de **recuerdos** que escriben **una nueva historia**.

"Me escapo de mi estudio todos los días sin moverme ni un centímetro, recompongo recuerdos a través de trozos de papel y como cuando por la mañana intentas contar lo que acabas de soñar, pongo en escena un teatro de retazos a veces confusos y desordenados pero llenos de la vida." ⁴³

Sus collages, ensamblan **imágenes vintage** con **elementos contemporáneos** para crear nuevas obras visuales. Su estilo distintivo, se caracteriza por una mezcla de imágenes retro, fotografías antiguas y elementos contemporáneos, generando un **contraste** que invita a la reflexión sobre temas como la **memoria**, la **identidad** y la **percepción del tiempo**. A su vez, en sus collages, **Francesca Sacco** utiliza una técnica de superposición y recomposición de imágenes, donde yuxtaponen fragmentos de fotografías y recortes de revistas o libros antiguos con ilustraciones y gráficos modernos. El resultado, es una **narrativa visual** que desafía la lógica tradicional y juega con la percepción, creando composiciones surrealistas que sugieren nuevos significados e interpretaciones.

En definitiva, la **obra** de **Francesca Sacco**, ha sido exhibida en diversas galerías y plataformas, destacando por su **habilidad** para combinar elementos **disparejos** en un **todo** coherente y estéticamente atractivo. A través de su trabajo, busca explorar la relación entre el pasado y el presente, así como cuestionar la manera en que construimos y recordamos una historia visual colectiva.

Fig.107. Francesca Sacco. *La Avana*. 2018

Fig.108. Francesca Sacco. *Città Verticale*. 2018

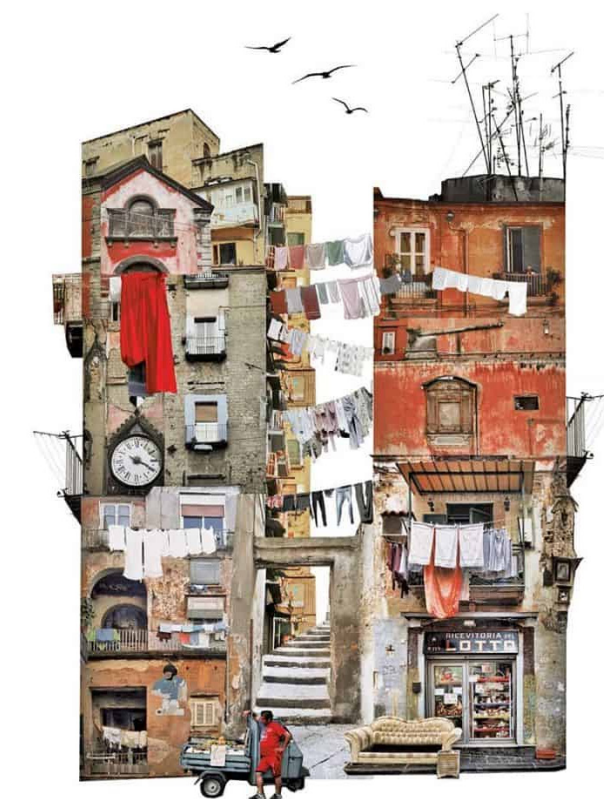

Fig.109. Francesca Sacco. *Nápoli*. 2018

⁴² ArsCity, *Los Collages Artísticos de Francesca Sacco para viajar estando en casa*, 2020. <https://arscity.com/2020/05/i-collage-artistici-di-francesca-sacco-per-viaggiare-stando-a-casa.html>
⁴³ ArsCity, *Los Collages Artísticos de Francesca Sacco para viajar estando en casa*, 2020. <https://arscity.com/2020/05/i-collage-artistici-di-francesca-sacco-per-viaggiare-stando-a-casa.html>

Pilar Ferrer

Por otro lado, destacan los collages de la arquitecta madrileña **Pilar Ferrer**, conocida como *PilsFerrer*. En palabras de la arquitecta Pilar Ferrer *"Para mí la creatividad es darle la vuelta a una situación o a un mundo y crear universos diferentes. También encontrar la manera de que piezas muy diferentes encajen como en un collage que tengo con una imagen de una tortuga y una alcachofa y en el que, al final, las piezas encajan y tienen sentido."* ⁴⁴

En sus obras, refleja **la sociedad**, combinando **fragmentos** de aquello que identifica a dicha **sociedad**, con otros procedentes de su **subconsciente**. En el collage de la derecha (**fig.108.**), la ciudad de Barcelona, el **todo**, se refleja a través de sus **partes**; su arquitectura (Columnas del Parque Güell y fachada Casa Batlló), potenciando dichos elementos arquitectónicos siempre, por una **figura femenina** ante estas construcciones, semejante a la técnica que emplea Lara Lars. En el collage siguiente (**fig.107.**), se puede deducir de que ciudad nos está hablando, puesto que se ha creado con los fragmentos de los que se compone la ciudad de Madrid; sus principales construcciones arquitectónicas como son el **Edificio de Torres Blancas** de Sáenz de Oiza o **Edificio Capitol**, siempre mezclados con la gastronomía típica y una figura femenina que se antepone ante ellos para ensalzar el valor de dichos elementos. Es decir, en los collages de **Pilar Ferrer**, se vislumbra una yuxtaposición de elementos de forma clara con un **tono vintage**.

De esta forma, la arquitecta, plasma su trabajo con especial interés en la ciudad de **Madrid**, aunque también abarca otras ciudades de España, como pueden ser **Barcelona** o **Sevilla**.

Seguidamente, en el collage (**fig.107.**), se puede visualizar una yuxtaposición de fachadas de edificios emblemáticos como el **Cixa-fórum** o la **Puerta de Alcalá**, de la ciudad de Madrid. Sobre ellos, a una **escala mayor**, se antepone una **figura femenina**, para dar valor a dichos elementos. Por otro lado, en el collage (**fig.110.**), se combina uno de los emblemáticos edificios de la ciudad de Sevilla; la **Giralda**, junto a su gastronomía característica; el rebujito y, una figura femenina a gran escala para potenciar su valor.

De esta forma, cabe decir que Pilar Ferrer, es un **claro influyente** en los **collages** de **Lara Lars**, puesto que ambas emplean el collage como una **lámina vintage** que reflexiona sobre distintas ciudades de España. En definitiva, dichos collages, son capaces de revelar la propia ciudad mediante la yuxtaposición de los elementos que la componen; arquitectura, gastronomía y seres humanos. Ambas artistas, a su vez, anteponen una **figura femenina** frente a dichas construcciones, resaltando el **papel femenino** en la ciudad. En conclusión, tanto en los collages de **Pilar Ferrer** como en los de **Lara Lars**, se describe la **sociedad española**, los elementos que la identifican y sus costumbres, junto a una **figura femenina a gran escala** para ensalzar su valor.

Fig.110. Pils Ferrer. *Hello Madrid*. 2021

Fig.112. Pils Ferrer. *¿Corten!*. 2021

Fig.111. Pils Ferrer. *Architecture in Barcelona*. 2020

Fig.113. Pils Ferrer. *Tiempo de Sevilla*. 2022

⁴⁴ PilsFerrer, *A veces creo la imagen y otras veces la imagen me encuentra a mí*, (Revista Errante, 2020) <https://www.revistaerrante.com/comunidad/entrevista-pilsferrer-ilustradora-collage-madrid>

Victor Enrich

4.3. Creación de Arquitectura Surrealista mediante el empleo del Collage Digital

Actualmente, en el campo de la **arquitectura**, el **Surrealismo** ha evolucionado de forma considerable, aunque las nuevas prácticas de este movimiento, están más unidas a la **fotografía y el uso del collage**, el cual ha sido siempre una de las **principales herramientas** de este **movimiento artístico**. En el **panorama actual**, podemos destacar el trabajo de varios arquitectos: **Víctor Enrich**, **Jim Kazanjian**, **Laurent Chéhère**, **Matthias Jung** o **Lara Lars**.

En primer lugar, destaca el arquitecto catalán **Víctor Enrich**, el que encuentra su mayor éxito fuera de España, concretamente en Israel, donde su trabajo *Imaginando la Arquitectura*, (fig.72.) intenta mostrar una **versión onírica del mundo real**, construido casi íntegramente mediante programas informáticos, mezclando realidad y ficción. En palabras de Víctor Enrich "Al principio, sólo se trataba de montar piezas de lego y mover cochecitos a escala, pero poco a poco se fue convirtiendo en una obsesión confiesa el arquitecto catalán." ⁴⁵ Desde el año 2006, el artista **Victor Enrich** ha estado trabajando en el proyecto mediante una serie de imágenes manipuladas digitalmente, que transforman fotografías en *ilusiones* arquitectónicas. A lo largo de sus viajes, **Enrich** utilizaba su proyecto para conocer nuevas ciudades, explorar sus límites, y profundizar en su arquitectura. Podemos encontrar así, **construcciones imposibles** basadas en **paisajes y espacios** existentes en el **mundo real**.

Su **método de trabajo**, se basa en la **recopilación** de **fotografías** de **edificaciones** que le atraen para posteriormente integrarlas **entornos tridimensionales** y jugar con ellas a través de la **geometría y la iluminación**, un trabajo que le ha llevado a países como Israel, Italia, Alemania o Estados Unidos. Destaca su trabajo más popular; *88 Variaciones Visuales* que ha realizado sobre un **hotel de Múnich**. (fig.73.) De esta forma, Víctor Enrich, define sus obras como una **mezcla** entre **fotografía y retoque digital**, mostrando una **versión onírica** de la **realidad** que invita a reflexionar entre la **arquitectura real y el sueño** de las **estructuras imposibles**. (fig. 74.) Estos collages, se componen de **edificios imposibles** que se **plegan** o **estructuras insostenibles**, así como de **edificios del revés**, **doblegados** o **deformes**, los que dan lugar a un conjunto de obras que traspasan la **imaginación** de cualquier observador.

Sus obras, mitad realidad, mitad ficción, están realizadas en base a **software informático** y al retoque detallado de sus fotografías, aunque, como añade Enrich, "la herramienta principal son mis ojos, sin los cuales sería imposible hacer lo que hago." ⁴⁶ "Tras los ojos, están mis manos y el ordenador, convertido en una extensión de ellas. Para realizarlas no necesito más que un metro cuadrado de mesa, una conexión a internet, y silencio y quietud en mi entorno directo y el poder del surrealismo." ⁴⁷

Fig.114. Víctor Enrich. *City Portraits*. 2006

Fig.115. Víctor Enrich. *City Portraits*. 2006

Fig.116. Víctor Enrich. *City Portraits*. 2006

"Tras los ojos, están mis manos y el ordenador, convertido en una extensión de ellas. Para realizarlas no necesito más que un metro cuadrado de mesa, una conexión a internet, y silencio y quietud en mi entorno directo y el poder del surrealismo." ⁴⁸

Fig.117. Víctor Enrich. *Ilusiones Ópticas*. 2006

⁴⁵ Jones Lang Lasalle, *Arquitectura Surrealista: mundos imposibles*, 2024 <https://www.jll.es/es/analisis-y-tendencias/ciudades/arquitectura-surrealista-mundos-imposibles>

⁴⁶ Pau Seguí, *Surrealismo con arquitectura imaginativa*, Arquitecto Técnico Director OVACEN, 2015 <https://ovacen.com/surrealismo-con-arquitectura-imaginativa/>

⁴⁷ Pau Seguí, *Surrealismo con arquitectura imaginativa*, Arquitecto Técnico Director OVACEN, 2015 <https://ovacen.com/surrealismo-con-arquitectura-imaginativa/>

⁴⁸ Ibidem, pp.1-2.

Jim Kazanjian

Por otro lado, destacan las **anomalías de Jim Kazanjian**, presentes en sus fotografías, las que nos revelan **espacios que trascienden de la realidad**. En palabras de Jim Kazanjian "Mi interés en el juego, surge de mi fascinación por la arquitectura y su potencial para generar estructuras narrativas." ⁴⁹

"Mi tiempo en el desarrollo del juego, ha influido definitivamente en mi trabajo fotográfico. Me parece que las cualidades de inmersión en ambos medios tienen una correlación fuerte." ⁵⁰

Al componer fotografías en lugar de *dispararlas*, Kazanjian tiene la libertad de generar espacios en los que **lo familiar**, se convierte en **extraño** y **lo mundano**, en **fantástico**. La técnica que utiliza, se podría considerar como la técnica del **Hiper-Collage**, la que consiste en ensamblar fragmentos de **fotos** a través de un proceso de **estratificación** a modo de **palimpsesto**, fusionando las diferentes partes en una sola para generar el *todo* que nos revelará un significado coherente. (fig.119.) Para elaborar sus obras, se inspira en la **literatura de terror clásica** de H. P. Lovecraft o **Algernon Blackwood**, concretamente en los **arquetipos narrativos** que estos escritores utilizan para transformar el lugar **común** en algo **sinistro** y **amenazante**.

De este modo, en su trabajo, utiliza dichos lugares como un medio para generar **puntos de entrada** para el **espectador**, de forma que se interesa en ocupar un espacio donde *lo mundano* se cruza con *lo extraño* y *lo familiar*, parece imposible. (fig.120.)

Se puede concluir así que Jim Kazanjian, pretende **retratar lo sublime** con sus creaciones.

Los últimos collages, se realizaron juntando imágenes de la **Biblioteca del Congreso**, inspirándose en **HP Lovecraft**. Estos, son un poco más *intensos*, ya que los edificios se acompañan con humo, agua y luz que les dan vida. Cada imagen, está compuesta por entre cincuenta y setenta fragmentos, por ello las obras de Jim Kazanjian están consideradas como collages aunque parezcan fotografías, debido a la gran cantidad de fragmentos que poseen. A su vez, dichos collages, se generan en blanco y negro, para dar una mayor sensación de intriga. En palabras de Kazanjian "Me intrigan los arquetipos narrativos que estos escritores utilizan para transformar lo cotidiano en algo siniestro y amenazador." ⁵¹

"En mi trabajo, prefiero utilizar estos recursos como un medio para generar puntos de entrada para el espectador. Me interesa ocupar un espacio donde lo mundano se cruza con el sentido, intento representar lo sublime." ⁵²

Se puede decir por lo tanto, que **Jim Kazanjian** realiza collages que parecen revelar los **mundos** de la **literatura clásica** de **terror** por como **dispone** sus elementos, por como utiliza en ellos únicamente el **blanco** y el **negro** y por el **tratamiento** que le da a cada uno de los elementos que componen la composición.

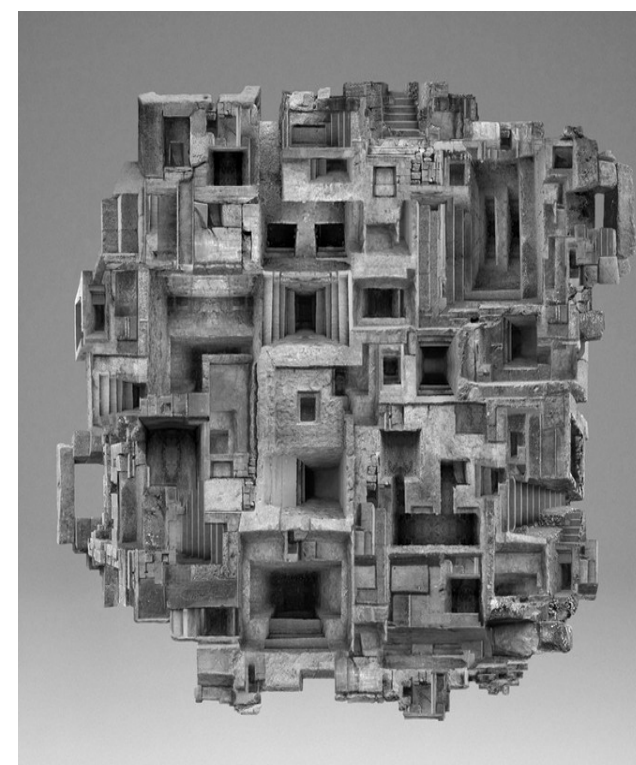

Fig.118. Jim Kazanjian. *Structure*. 2007

Fig.120. Jim Kazanjian. *Sin título*. Revista Colosal. 2007

Fig.119. Jim Kazanjian. *Aberrations*. 2007

Fig.121. Jim Kazanjian. *Sin título*. Revista Colosal. 2007

49, 50 Revista Digital Metalocus, *El Horror Arquitectónico de Jim Kazanjian*, 2016 <https://www.metalocus.es/es/noticias/el-horror-arquitectonico-de-jim-kazanjian>
51, 52 Revista Digital Metalocus, *Aberrations, representando arquitecturas oníricas*, 2016 <https://www.metalocus.es/es/noticias/aberrations-representando-arquitecturas-oniricas>

Finalmente, dentro de este apartado y como gran influyente en los collages de Matthias Jung, destaca **Laurent Chéhère**, fotógrafo francés que se caracteriza por llevar a sus **espectadores** a conocer un **viaje inusual** con sus obras.

Admirado por la arquitectura, el fotomontaje, el cine y el realismo mágico, sus obras, representan **casas parisinas** que **flotan** sobre **el cielo**, con toques **coloridos** e **inverosímiles**, trasladan al **ser humano** a una dicotomía entre lo **infantil** y lo **realista**, la **inocencia** y la **culpa**, y las **desigualdades** entre **clases sociales**. Por ello, cabe decir que Laurent Chéhère, es un **claro influyente** en el desarrollo de los collages de **Matthias Jung**, puesto que ambos representan en sus collages elementos arquitectónicos reales, tomados de fotografías. En los collages de ambos artistas, dichos elementos **flotan**, bien sobre el cielo parisino en los collages de Chéhère o, bien sobre paisajes reales del norte de Alemania, en las obras de Matthias Jung.

De su interés por la **arquitectura**, el **hábitat humano** y su historia en general, en 2012 nace **Casas Voladoras**; una obra en serie que continúa posteriormente en 2016. De entre ellas, destaca **Caravana**, una **denuncia** contra los **prejuicios**, el **racismo** y la **expulsión de viajeros** o **Gran ilusión**, metáfora de la **inmigración africana**, sus **esperanzas** y sus **ilusiones**. Muchas de estas casas, son el reflejo de una **realidad contemporánea: la vivienda pobre**. Para componer sus collages, Laurent Chéhère, se inspira en los **viajes** de **Julio Verne** y en el **Surrealismo** de **Albert Robida**,

lejos de un inventario riguroso y sistemático. **Laurent Chéhère**, **arranca** las casas de su entorno, como hace el arquitecto del que se va a hablar en el presente trabajo, **Matthias Jung**, con el **mismo objetivo**. Por un lado, Chéhère, **transforma** sus **casas** en un **lugar único**, dejándolas como un **solo elemento** que se sostiene en el **cielo (fig.123.)** por sí mismo, revelando de esta forma su belleza o su oscuridad, su drama o su comedia, su realidad o su ensoñación. De la misma forma, **Matthias Jung**, en su serie **Casas Imaginarias**, las hace **flotar**, con **intención** de revelar un **cierto escapismo** de su **lugar original**.

A diferencia de Chéhère, **Matthias Jung** genera unas casas que **flotan** sobre paisajes insólitos o sobre el mar, pero que poseen una cierta intención de reflejar **dinamismo** por la forma en que dispone los elementos que componen el collage o, por las cualidades que les cede a cada uno de ellos. Sin embargo, las casas de los collages de Chéhère parecen ser estáticas, aunque igualmente son **arrancadas** de la propiedad del suelo. Por consiguiente, **las casas** de los **collages** de **ambos artistas**, emergen del anonimato y pretenden **contar historias** y reflejar **vidas** de la **sociedad** de la **época**, criticar la llegada de una determinada época a la sociedad o reflejar las **desigualdades** existentes en las **clases sociales** de las que se compone esta última. Pero la mayoría de las veces, **Laurent Chéhère y Jung**, nos llevan a su propia lectura del mundo, **construyendo** las casas de su imaginación, para que cada uno aborde un significado distinto de sus obras, según su propia experiencia vital.

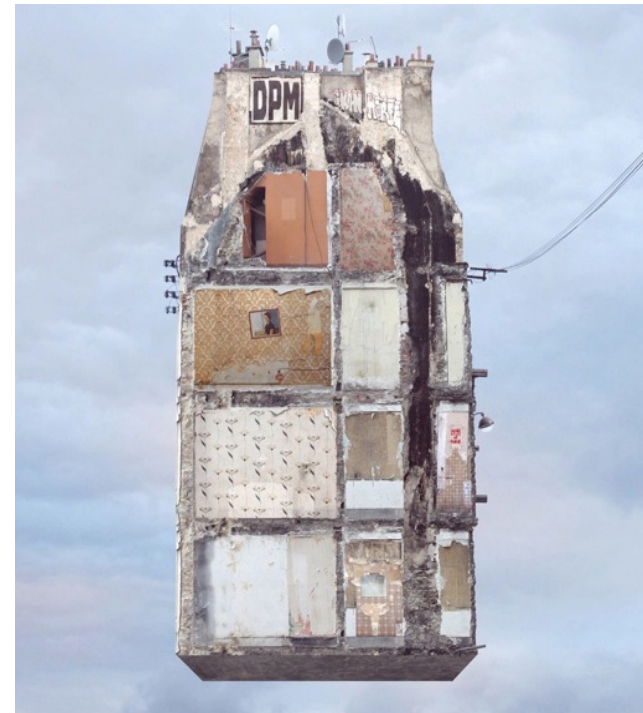

Fig.122. Laurent Chéhère. *Seguimiento*. 2012

Cada trozo de papel pintado cuenta una vida. Al mirar más de cerca, percibimos huellas de presencias humanas, cama, crucifijo, mesilla de noche que el tiempo imprimió como un papel fotográfico. Aquí somos un poco arqueólogos de la vida de los demás.

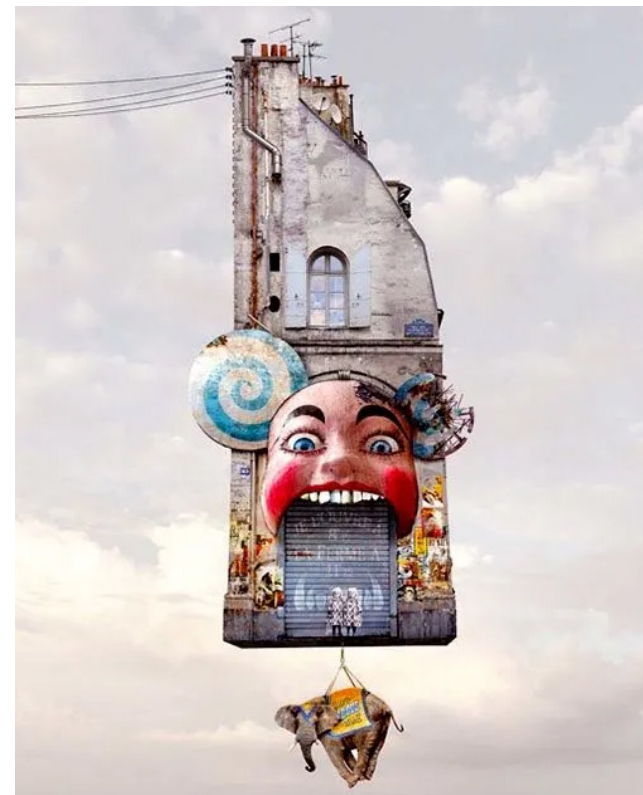

Fig.123. Laurent Chéhère. *The Hell Cabaret / Le Cabaret de l'Enfer*. 2017

Inspirado en el famoso Cabaret The Hell de Montmartre y el mundo del Circo. Destruído en 1950, fue frecuentado por los surrealistas. André Breton vivía justo encima y en los años 20 organizaba sesiones de espiritismo con el poeta Robert Desnos. Hay referencias a la película homónima de Henry George Clouzot, Eraserhead and Elephant Man de David Lynch. En la ventana hay niños enmascarados y el nombre de la calle es irónicamente para gloria de la gente "merecedora".

Fig.124. Laurent Chéhère. *Rose*. 2017

Detrás de esta fachada encantada, se esconde una crítica desilusionada a la destrucción del París medieval en el siglo XIX por la política de urbanización de Napoleón III y del barón Haussmann, que transformaron esta ciudad en largas avenidas. Graffiti contemporáneos, carteles y una bombona de humo que parece un grito de auxilio, dan la impresión de una máquina del tiempo.

Fig.125. Laurent Chéhère. *Notre Dame*. 2019

Está inspirada en la antigua iglesia Saint-Paul-des-Champs de París construida en el siglo VIII y destruida en 1796 durante la Revolución Francesa. Todo lo que queda ahora es una vidriera colgada en un costado de una pared al lado de un edificio. Abajo a la izquierda, se recrea la esquina de la calle Marmousets y St Landry fotografiada por Charles Marville. Un neón pálido ilumina tenuemente la puerta de una discoteca en la parte trasera de un famoso cine parisino Grand Rex. Sugiere una nueva vocación para este templo, nuevos creyentes y nuevos ídolos.

05

Collage Arquitectónico y Surrealismo en la obra de Matthias Jung

“Cuando trabajo en mis collages arquitectónicos, a menudo me sorprende que algunos elementos se refieran tan fuertemente entre sí y otros no.”⁵³

“La arquitectura sin ideas no es nada, sería solo pura forma”⁵⁴

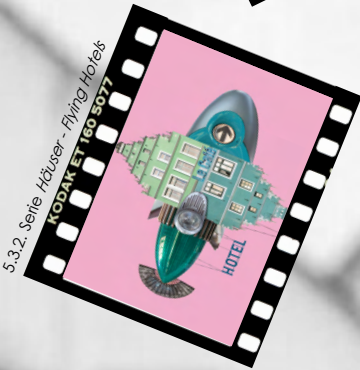
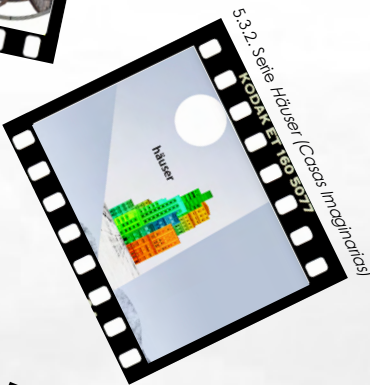
Fig.126. Collage realizado por Miranda Arévalo Luna para Análisis de Formas Arquitectónicas. 2019.

⁵³ Germán Jiménez, *La Utopía Surrealista de Matthias Jung*, Architectural Digest España, 2020 <https://www.revistaad.es/arte/articulos/distopia-coronavirus-utopia-surrealista-matthias-jung>

⁵⁴ Alberto Campo Baeza, *La Idea Construida*, Madrid, 1996 https://www.campobaeza.com/wp-content/uploads/1996/01/1996_LA-IDEA-CONSTRUIDA_07_Idea-luz-y-gravedad-bien-temperados.pdf

MATTHIAS JUNG

Fig.127. SINGULART. Artista fotógrafo, grabador contemporáneo alemán. 2024.

5.1. Breve aproximación biográfica a Matthias Jung

“Los collages son como los sueños o tal vez los sueños sean como los collages.” 55

Matthias Jung, nació en 1972 en Alemania, donde actualmente reside con su hijo, concretamente en Birkmannsweiler, cerca de Stuttgart. Posteriormente, estudió diseño de medios en la **Universidad de Diseño de Schwäbisch Hall**, en **Stuttgart**. A su vez, en su etapa adulta, Matthias Jung, trabajó como ilustrador y posteriormente se dedicó a la pintura tras, finalmente, desarrollar un estilo de collage inconfundible que es el que se conoce actualmente. Cabe destacar que como es un **artista joven** y en auge, apenas hay información sobre la trayectoria de su vida y de sus obras, aunque en el presente trabajo se van a explicar sus obras más relevantes.

Toda la información que se va a explicar a continuación, ha sido extraída de su revista **Zabadú**, en la que expone sus series de collages. Dentro de dicha revista, se pueden consultar tanto un portfolio de collages **Zum Portfolio**, como un Blog llamado **Zu Wollnas-hornbaby - De-Die Welt as Collage**, en el que al artista explica varias de sus obras y su contenido. En dicho Blog, también aparecen otras creaciones, tales como sus series de **cuentos cortos**, **canciones** y otras exposiciones de collages destinados a ser portadas de revistas, libros y discos de música. Según Lauren Razavi en palabras de Matthias Jung *“Para mí, la vida nunca ha sido algo que se dé por sentado. Por eso estoy abierto a nuevas perspectivas y experimentos. En 2020 descubrí al compositor que hay en mí.” 56*

El artista, posee varios **Premios Internacionales**:

- Premio ND 2016, categoría Fotomanipulación, 2º premio.
- 2017 Ipoty – Fotógrafo Internacional del Año, categoría Fotomanipulación, 1er premio.
- Premio Fine Art Photo 2017, categoría Fotomanipulación, nominado.
- 2017 Premios Internacionales de Fotografía de Moscú, categoría Collage, 3er premio.

Cabe destacar, a su vez, varias de sus **exposiciones** más relevantes:

- 2012 Stuttgart – Galería Zwischenkunst, www.zwischenkunst.com
- 2016 San Petersburgo (Rusia) – Centro de Arte en Perinnye Ryady, exposición colectiva, www.artcenter.su
- 2016 Tel Aviv (Israel) – Keren Bar-Gil, exposición colectiva, www.kerenbargil.com
- 2016 Stuttgart – Galería Nieser, www.galerie-nieser.de

Su trabajo, ha aparecido en publicaciones como **The Guardian**, **Stern** y **Archdaily**. En su revista **Zabadu**, se puede contactar al artista a través de una dirección de gmail **info@zabadu.de**, para realizar cualquier petición personal o comprar sus obras.

Fig.128. SINGULART. Matthias Jung Artist. 2024.
55 Lauren Razavi, *Las casas surrealistas de Matthias Jung*, Periódico The Guardian, (2015, 29 de marzo). <https://www.theguardian.com/artanddesign/gallery/2015/mar/28/matthias-jungs-surreal-homes-in-pictures>
56 Revista Zabadú, *Welt As Collage*, 2020 <https://www.zabadu.de/>

5.2. Sobre su método de trabajo

Su interés por el trabajo sobre el collage, comenzó a una edad temprana en el **laboratorio fotográfico** de su padre, en el que menciona que es donde *“se hicieron los primeros edificios fantásticos.”*⁵⁷ Matthias Jung, denomina a sus collages como **poemas cortos de arquitectura**, de forma que para elaborarlos primero toma fotografías de diferentes lugares a lo largo de sus viajes, la mayoría en el norte de Alemania. De esta manera, antes de ensamblar los fragmentos de las distintas fotografías generando una sola pieza cohesiva, abstiene los efectos sensacionalistas y la superficialidad. Se puede decir que Jung crea *disrupciones sutiles* que atraen al espectador más profundamente a su obra al organizar fragmentos de la realidad. A su vez, intensifica la imagen de una manera que el ojo humano solo puede percibir parcialmente.

Cabe destacar que los **collages** de **Matthias Jung**, transportan al espectador a un mundo surrealista en el que cada espectador interpreta un collage a su manera, según su propia experiencia vital. Para hacerlo posible, Matthias Jung, hace *flotar* fachadas de edificios inusuales en medio de insólitos paisajes; de forma que sus puntiagudas cúpulas y ventanas arqueadas, nos recuerdan a los recuerdos de la **infancia**. Los elementos individuales del collage, son versos que generan contrastes entre sí, de forma que dichos contrastes conducen a imaginar **nuevos mundos** en los que se revela toda la belleza de su arte. Según Germán Jiménez en palabras de Matthias Jung *“No se trata de la belleza superficial, sino de la belleza de algo que es profundamente armonioso.”*⁵⁸

Matthias Jung, desde que era niño mostró un gran interés por el collage *“Todo comenzó en el laboratorio fotográfico de mi padre; con tijeras y pegamento. Así surgieron mis primeros edificios fantásticos. Y, básicamente, no hago nada diferente hoy en día. Corto mis fotos y las convierto en nuevas formas.”*⁵⁹ Por su parte, considera que *“las posibilidades digitales en el ámbito del procesamiento de imágenes han hecho que muchos se impresionen artísticamente con programas como Photoshop. Para mí, estos programas no deben determinar el contenido de mi trabajo. Mis fotos deben reflejar la realidad.”*⁶⁰

Es, precisamente, en ese **reflejo** de la **realidad**, donde quien contempla su obra encuentra el juego de un **niño**. Es ahí donde uno halla, para *escapar* de la dimensión habitada y conocida, el componente metafórico y surreal de sus collages, el que los hace interpretables y subjetivos haciendo que parezcan escapar de toda lógica. En palabras de Matthias Jung *“Es un mundo muy personal, un trabajo intuitivo. Mis principios de diseño se basan más en las necesidades del alma que en las leyes de la naturaleza. El arte puede vincularnos con nuestra sabiduría. En estos momentos, la crisis del coronavirus puede inspirarnos para cuestionar la coherencia en nuestra vida. Puede ser beneficioso para hacer un alto. Siento una nueva profundidad existencial durante este estado de emergencia. La gente parece estar más despierta. Mis pensamientos están con la gente en España durante esa dura cuarentena. Espero que todos estén conectados con su fuerza y dignidad durante este momento difícil.”*⁶¹

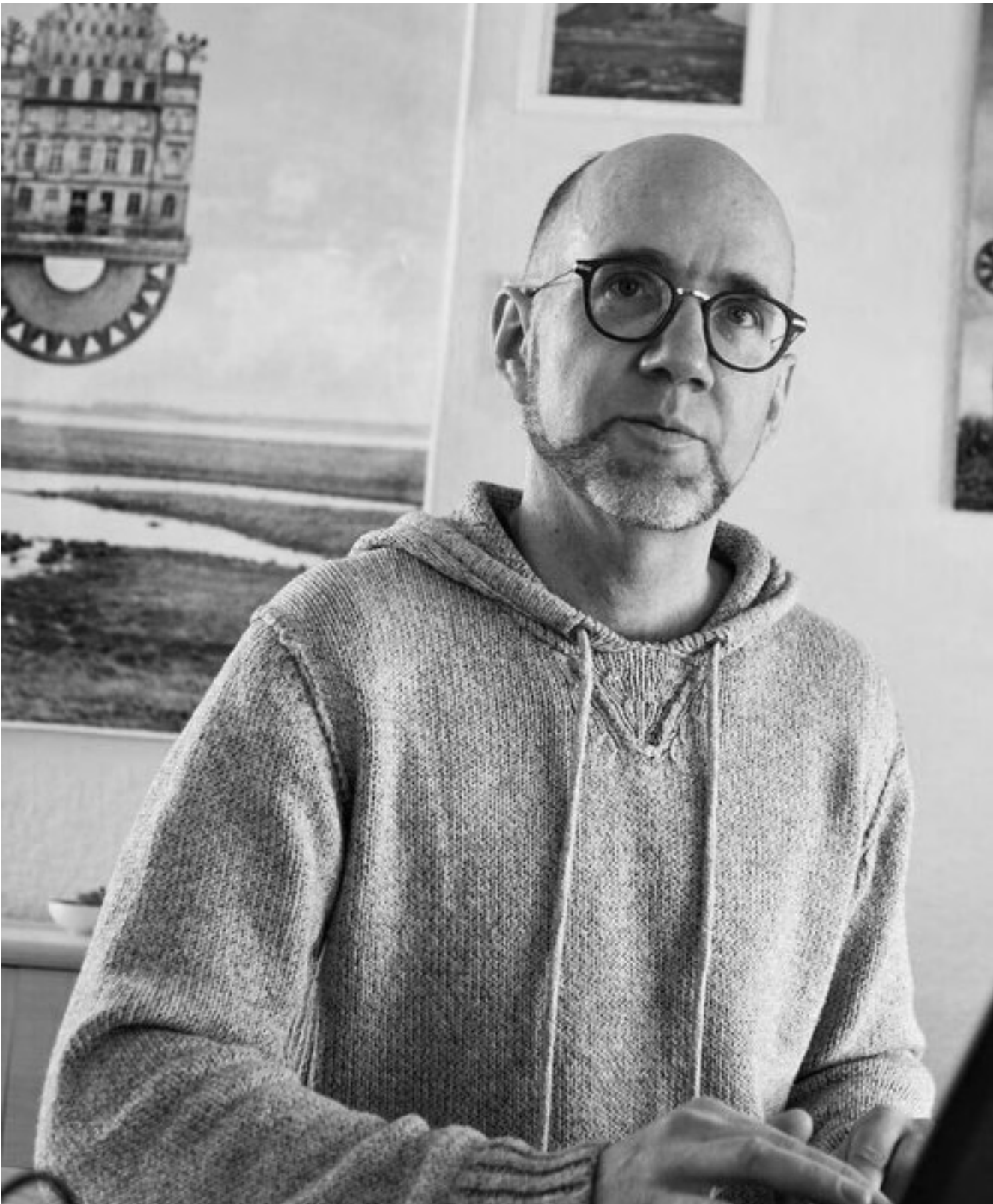

Fig.129. SINGULART. Matthias Jung Artist. 2024.

57 Germán Jiménez, *De la DISTOPÍA del coronavirus a la UTOPÍA surrealista de MATTHIAS JUNG*, Revista AD, 2020 <https://www.revistaad.es/arte/articulos/distopia-coronavirus-utopia-surrealista-matthias-jung/25387>

58 Ibidem, 1-2

59 Ibidem, 2

60 Ibidem, 3

61 Ibidem, 3-4

5.3. Hacia una Arquitectura Surrealista a través del Collage:

5.3.1. Exposición de su obra - Revista Digital ZABADU- Blog Wollnashornbaby

El **diseñador gráfico** alemán **Matthias Jung**, bajo el apelativo de **Zabadu**, (fig.131.) nombra a su vez de la revista en la que expone sus collages; dota a su trabajo de una visión más **fantasiosa y creativa**, **auto-definiéndolo** en su conjunto como **Poemas Cortos de Arquitectura**. También expone otro tipo de obras, tales como poemarios, canciones y portadas de revistas en su blog **Wollnashornbaby**, el que se encuentra contenido dentro de su revista. Se diferencian varias colecciones y series dentro de su trayectoria artística, de forma que en el presente trabajo se va a realizar un estudio en profundidad, concretamente de su serie **Häuser**, aunque tiene varias series más, mencionadas a continuación:

- Serie **Häuser** (**Casas Imaginarias**), en ella destaca la colección **Cartografías del Cielo** y **Flying Hotels**
- Serie **Antimaterie** (**Antimateria**)
- Serie **Zeichen** (**Firmar**)
- Serie **Wesen** (**Seres**)

Matthias Jung, es actualmente uno de los **principales representantes** de la **Arquitectura Surrealista** dentro del ámbito del **collage contemporáneo**. En su trabajo, mezcla **arquitectura y elementos naturales**, utilizando sus **collages** como **reflexiones** sobre la **sociedad**, las distintas **épocas** y sus **clases sociales**. En su serie **Casas Imaginarias**, presenta un conjunto de fachadas arquitectónicas recogidas de fotografías tomadas en sus viajes, ensambladas dentro de paisajes inhóspitos del norte de Alemania, creando así una particular Arquitectura Surrealista. Cada composición, evoca un elemento arquitectónico

diferente, reflejando la dicotomía entre *orden* y *desorden*, *homogeneidad* y *diversidad*. En el proceso de creación de estas obras, Jung primero conecta la casa con un sentido de estabilidad y normalidad y posteriormente, entrelaza elementos que transforman *lo ordinario* en un *estado de ensueño*. En palabras del artista “Yo, por así decirlo, entrelazo las realidades espirituales con las cosas cotidianas.” ⁶²

En dicha serie **Casas Imaginarias** o **Häuser** (fig.132.), encontramos una **similitud** con la serie de collages de **Laurent Chéhère** llamada **Casas Voladoras**. Ambas obras, se componen de **casas** que han sido **arrancadas** de su **lugar original**, para así trasladarlas y dotarlas de un nuevo significado y función. Todas ellas, *flotan* sobre el cielo; en el caso de Chéhère o sobre paisajes insólitos; en el caso de las casas de Matthias Jung, mezclando elementos del **Surrealismo** y del **mundo de los sueños**. Cabe destacar también que Matthias Jung, diseña libros y portadas para la galería municipal **Bad Wimpfen**.

El trabajo de ambos, puede que nunca se traslade a la realidad, puesto que son collages creados a través de software informático para establecerlos, bien como portadas de revistas o bien, los de Jung, destinarlos a su venta por un valor de entre **700€ a 2000€** en la web de **SINGULART** o contactando con el artista directamente. El objetivo de Matthias Jung, es trasladar al espectador a un mundo en el que se invita a soñar con **lo imposible** para reflexionar sobre aquello que se contempla en sus collages. Actualmente, **el collage** es de las pocas **estrategias** que mantiene vivo el **optimismo** de la **arquitectura**.

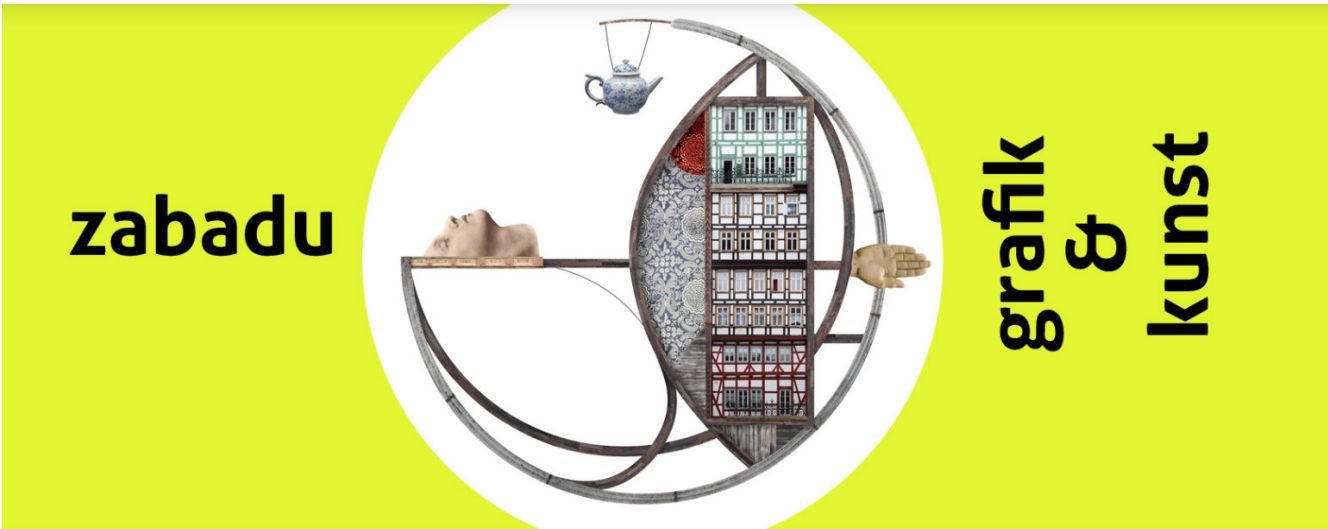

Fig.130. Matthias Jung. Revista ZABADU. 2020.

Fig.131. Matthias Jung. Serie Häuser. Revista Zabadu. 2020.

Fig.133. Matthias Jung. Serie Zeichen. Revista Zabadu. 2020.

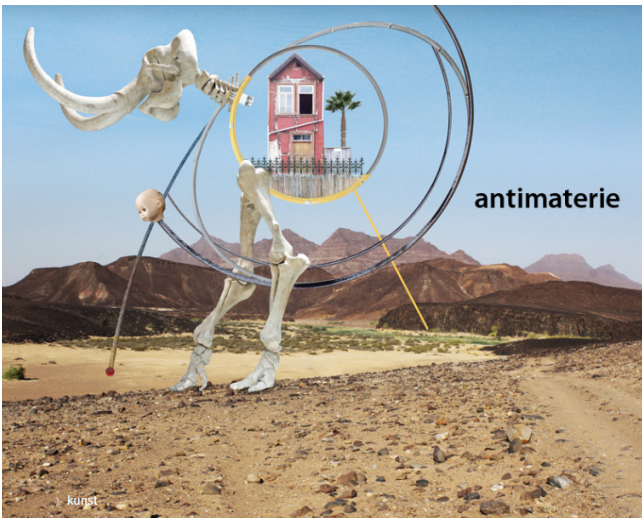

Fig.132. Matthias Jung. Serie Antimaterie. Revista Zabadu. 2020.

Fig.134. Matthias Jung. Serie Wesen. Revista Zabadu. 2020.

62 Aggarwal, Vasundhra, *Casas surrealistas en los collages de Matthias Jung*, ArchDaily, (08 abr 2019). <https://www.archdaily.cl/cl/914640/las-casas-surrealistas-de-los-collages-de-matthias-jung>

5.3.2. Serie *Häuser ó Casas Imaginarias*

Expedition Ostpol

Matthias Jung. Año 2015

Fig.135. Matthias Jung, *Expedition Ostpol / Expedición al Polo Este*. 2015

La compolsición, nos habla sobre una **arquitectura** que parece estar **abandonada**.

La **fachada principal**, parece estar dividida en **tres elementos**, un alzado que sobresale frente a los otros dos laterales, apreciándose una simetría axial del elemento. Dicha fachada, muestra su condición de abandono por como el artista refleja el acabado, puesto que éste, ha quedado dispuesto **a pedazos** en el conjunto de la fachada, dando paso al **ladrillo** rojizo de debajo, como estructura principal.

A partir de la **línea de cornisa** del alzado central de la fachada, encontramos superiormente un **frontón** con una geometría triangular, con pilastras y huecos ciegos con forma de arco ojival. Dicho nivel superior, parece ser lo que en su día se destinó a guardar los productos de la fábrica del nivel inferior. Este elemento, también posee una condición de abandono, pues sus ventanas aparecen con persianas bajadas y descuidadas por el **paso del tiempo**. Todo el conjunto, quiere reflexionar sobre lo que un día fue una fábrica, cómo la llegada de la **era industrial**, ha influido en la arquitectura de la ciudad, produciendo u-

na gran cantidad de edificios que han entrado en **desuso**, bien porque la fábrica ha cerrado o bien porque no se podía mantener. La llegada de la **industrialización**, provocó que numerosas estructuras quedaran en el paisaje como un elemento **esqueletizado**.

Para lograrlo, es necesario **arrancar** el elemento de la propiedad del suelo. De esta forma, será posible **abanonar** la **condición original** que posee. Matthias Jung, con esto, lo que pretende es dotar de una **nueva función** a los elementos que aparecen en sus collages, es por esto, que todos ellos los hace **flotar** en el cielo, siempre sobre paisajes con agua; tales como mares, lagos, charcos, etc. Es así como exagera dicha condición de flotación y hace su intención más visible a aquel que contempla sus collages.

Por debajo de la **línea de flotación** del elemento de fachada, se puede contemplar lo que parece ser un medio sol que brilla en el cielo blanquecino del paisaje. Dicho **sol**, parece ser el elemento que hace posible que el

conjunto flote, puesto que se comporta como un **elemento dinámico** que permite que el **movimiento** sea **posible**. El sol, se comporta como un elemento vivo que posee movimiento y capacidad de dinamismo. Es por esto por lo que Matthias Jung, lo elige como elemento primordial para mantener al conjunto sobre el cielo.

Este elemento, es el que hace capaz que se **pierda** la condición de **abandono** que posea el elemento arquitectónico en su estado original. A su vez, lo dispone con un color dorado que dialoga con el paisaje. De esta forma, al viajar por el cielo, el elemento conocerá **nuevos** lugares, adquiriendo **nuevas** funciones y **nuevos** usos. Es así como la **arquitectura** pasará a ser **reutilizada** y **no** a ser **olvidada** en el paisaje.

Die Suche nach dem Verzauberten Wal

Matthias Jung. Año 2016

"Este objeto volador tiene una extraña dinámica propia. En realidad se compone de edificios industriales abandonados, no muy atractivos. Y, sin embargo, flota sobre el mar. El arte y la vida son a veces como la alquimia. Algo viejo, desgastado, desarrolla su propia dignidad y comienza a volar. Las naves industriales proceden de Berlín." ⁶³

Poemario original

*"Als alle Arbeit getan war,
blieb ich liegen
als nutzloses Gerät.
Eine Idee wiegt nicht viel.
So trug mich ein Wind fort.
Grausam schön ist das Meer."* ⁶⁴

Traducción al castellano

*"Cuando terminé todo el trabajo,
me dejaron allí tirado
como una pieza de equipo inútil.
Una idea no pesa mucho.
Entonces un viento me llevó.
El mar es terriblemente hermoso."*

Fig.136. Matthias Jung. *Die Suche nach dem Verzauberten Wal* / *La Búsqueda de la Ballena Encantada*. 2016

⁶³ Matthias Jung, *Bild und Text - Kommentierte Bilder*, ZABADU, Blog Wollnashornbaby, 2020 <https://www.wollnashornbaby.de/bild-und-text-1/>

⁶⁴ Matthias Jung, *Bild und Text - Wer atmet bekommt keinen Designpreis*, ZABADU, Blog Wollnashornbaby, 2020 <https://www.wollnashornbaby.de/bild-und-text-1/>

En este otro collage, al igual que en el anterior mencionado, se aprecia un elemento que se caracteriza por reflejar su condición de **abandono**. Con él, el artista Matthias Jung, reflexiona sobre la llegada de la **industrialización** y la era de la **máquina** a la ciudad. En primer lugar, en la parte superior del collage, encontramos un elemento arquitectónico que parece estar conformado por dos **sobrias torres** que sobresalen frente a la parte central. En dicho alzado, se configura un elemento que fue en su día una **fábrica**, de forma que el paso del tiempo y el cierre de numerosas industrias, ha provocado el surgimiento de su condición de abandono. Esto, se contempla en las **ventanas tapiadas** y ciegas de la fachada de la fábrica. Por otro lado, por debajo de la **línea de flotación** de dicho elemento, encontramos otra fachada que se asemeja a la anterior en ciertos aspectos, pero que discrepa en otros. Esta fachada, parece estar **invertida** respecto a la línea de flotación, con una intención por par-

te del artista por generar un elemento simétrico al de la parte superior, pero con distintas características en cuanto al empleo de materiales y a la condición que realmente le quiere dar a este nuevo elemento. Es decir, Matthias Jung, con esta simetría, intenta explicar como su intención es la de generar un

edificio simétrico al anterior, que adquiera nuevos usos mediante el empleo de nuevos materiales y, es el reflejo en el agua del mar el que hace posible dicha simetría. Este elemento, parece **flotar**, como ocurre en todos sus collages, pero, a diferencia del collage

anterior, en este, el elemento del paisaje del fondo es el mar. El conjunto, ha sido arrancado de su lugar originario para adquirir una nueva función. Ambas fachadas, poseen en su base **graffitis** en los que se aprecia la palabra **"solo"**. Dichas pinturas, reflejan una vez más su condición de **abandono**. A su vez, los dispone también como base del nuevo elemento simétrico, para reflejar que éste, nace del abandono del anterior, como a partir de la misma **raíz de origen** se puede convertir el primero de ellos en un elemento con **mayor fuerza**.

Este segundo elemento que surge a partir de la **línea de flotación**, se compone de una fachada de ladrillo rojizo con **ventanas tapi-**

das algunas, y otras acristaladas con **geometría fabril**. Sin embargo, se contempla una peculiaridad y es que en la cornisa de dicha fachada, el artista dispone un **elemento vítreo**, en referencia a la arquitectura del vidrio, dejando pasar la luz y los reflejos. Dicho elemento, aparece a modo de **gran lucernario** que recorre toda la parte superior de la fachada de ladrillo. A su vez, parece disponerse boca abajo, mirando al mar para captar el reflejo del agua y transmitirlo al interior del elemento arquitectónico, a modo de espejo. En resumen, el artista Matthias Jung, con estos dos collages, pretende reflejar como la llegada de la **industrialización**, ha repercutido en la arquitectura de la ciudad, dejando numerosas **fábricas**, únicamente como un **esqueleto** en el paisaje. Con sus collages, pretende dar un nuevo sentido a dicha arquitectura que ha quedado obsoleta y esto, sólo será posible haciendo **flotar** dichos elementos, generando a través de su línea de flotación una posible estética nueva de estos, gracias al reflejo del agua.

Du hattest mir ein Lebkuchenherz Versprochen

Matthias Jung. Año 2016

Fig.137. Matthias Jung. *Du hattest mir ein Lebkuchenherz Versprochen / Me prometiste un Corazón de Jengibre*. 2016

Dicha composición, posee una **geometría** levemente **naval**, simulando la de un pequeño barco **remolcador**. Matthias Jung, con su collage, lo que hace es generar una arquitectura de **ecos navales** como lo que podría ser la **barquilla** de un **zeppelin**. Dicho elemento principal, posee una forma levemente aerodinámica y parece estar diseñado para navegar, ya sea en el cielo o en el mar. Entre los fragmentos que lo componen, destaca en la parte delantera una **proa** que parece surgir de lo que sería una estructura de **hormigón**.

Por debajo de la **línea de flotación**, presente en la mayoría de sus collages para generar una nueva estética y función al producirse dicha simetría, encontramos lo que sería una **quilla** surgida de las cubiertas de este nuevo

elemento. Es decir, por debajo de la línea de flotación, aparece un **skyline invertido** de otro edificio. Por otro lado, por encima de la línea de flotación, aparece en lo que sería la **proa** del elemento con arquitectura naval, un extenso y tosco **muro de contención de hormigón**. Sobre él, aparecen **pequeñas gotitas** de color verde turquesa, simulando lo

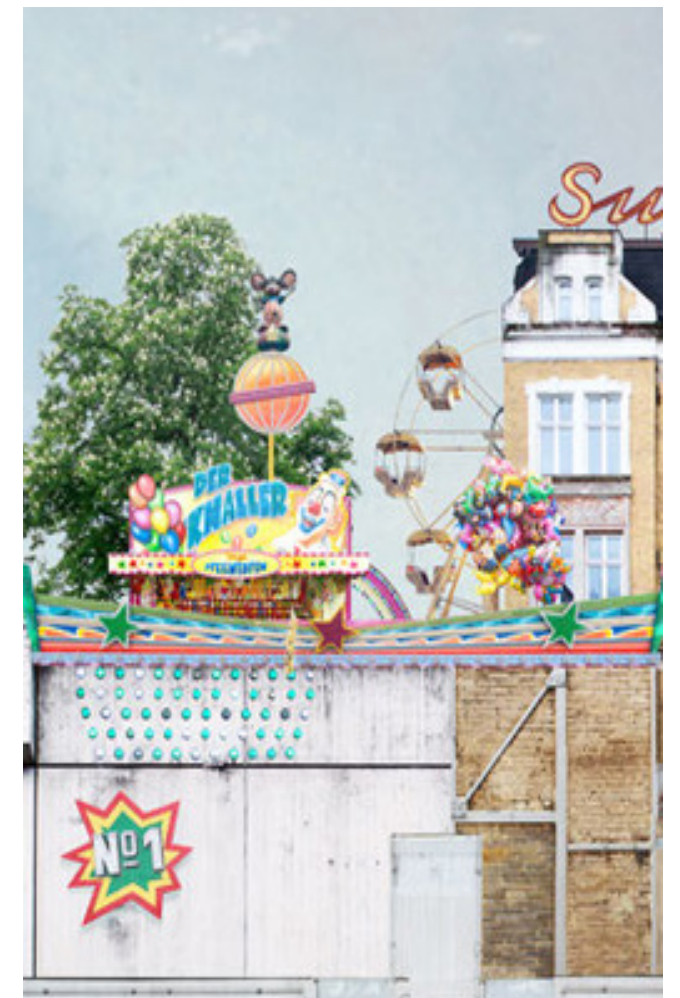
que serían los **portillos** de la **sentina** del elemento naval. Bajo estos, una pintura mural con el N°1 refleja el valor que posee el elemento. Cabe destacar que no son los únicos ventanales que se plasman en el muro, puesto que si bajamos por la parte de la **sentina**, podemos ver unos estrechos y largos ventanales en fondo amarillento, relacionándolos con el tono del ladrillo de la fachada trasera.

Por el contrario, en la zona de la **popa**, aparece el **punto de mando**, en el que se vislumbra un supuesto hotel con una estética totalmente contrastada respecto al gran muro de hormigón. Esto sucede debido a que dicho hotel, posee una fachada conformada por un **ladrillo** en tono **amarillento**, que nada tiene que ver con el tosco hormigón gris de la parte delantera de la estructura. A su vez, la zona que aparece por debajo del muro de hormigón, se refleja **oxidada** con un **tono rojizo**, simulando el **contacto** del elemento con el **agua** del mar.

Además en esta parte, se distinguen varios elementos con **vivos colores**, tales como; un árbol, un payaso, carteles y varias atracciones **feriales**, así como una noria al fondo.

Estos **contrastes**, los emplea el artista para reflexionar sobre lo que es el elemento original y la función que desempeña, respecto a lo que podría ser y el papel que podría desempeñar si fuese desplazado. Sólo el **movimiento** le aportaría un cambio a su estética y a sus funciones. De esta forma, se pueden diferenciar **tres partes** claramente **contrastadas**; la **sentina**, con una zona de hormigón y otra de acero; la **proa**, que por ser el elemento que lleva las riendas al estar en el frente, posee vivos colores, aportando optimismo y dinamismo y; la **popa**, comportándose como un elemento más clásico, junto a un árbol que parece estar seco.

Cabe realizar una especial comparación de dicho collage frente a uno de los muchos que Laurent Chéhère posee. Entre ellos, destaca su collage *The Hell Cabaret*, del año 2017, en el que el artista emplea el mismo procedimiento que Matthias Jung. Sin embargo entre ambos collages existen sendas diferencias y similitudes que se van a mencionar a continuación.

En primer lugar, **Matthias Jung**, basa su idea en hacer *flotar* a los elementos que aparecen en sus collages, conformando un **elemento cohesivo** que *se mantiene* en el cielo, bien sobre el mar o sobre elementos que poseen un medio acuoso. Por el contrario, **Laurent Chéhère**, hace *flotar* los elementos del collage, pero no aparecen sobre fondos

en los que se vislumbra un medio acuoso en la parte más baja del paisaje. Es decir, en sus collages, sus casas *flotan* sobre el **cielo** en su **totalidad** y únicamente son nubes o vacío lo que se aprecia en el fondo, a diferencia de los de Matthias Jung, que en ellos si que se aprecia un **contraste cielo-mar** visible.

Fig.138. Laurent Chéhère. *The Hell Cabaret / Le Cabaret de l'Enfer*. 2017

En el collage superior, **Laurent Chéhère**, reflexiona sobre la estética de **abandono** que posee el elemento del collage. Recuerda la entrada a una tienda abandonada, de forma que lo que hace Laurent Chéhère, es disponer elementos que parecen **feriales**, tanto en la coronación de la entrada, como en ambos laterales, **teatralizando** su condición original.

Atracciones, una noria, globos; aparecen en el collage de Matthias Jung, frente a **carteles del circo** que anuncian domadores, acróbatas y payasos. Ambos artistas, quieren **teatralizar** los elementos a los que les asocian dichos carteles y elementos feriales.

A su vez, en el collage de Laurent Chéhère, se visualiza un **elefante del circo** colgando sobre la parte baja de la entrada; ningún elemento debe ser olvidado en el suelo, todos **deben flotar**.

Es característico como Laurent Chéhère, dota incluso al **elemento** que **corona la entrada** de esa **condición de abandono**, a pesar de sus colores vivos, está estropeado. Así mismo, dos **niños** contemplan **esperanzados**, el cierre del local a las puertas de la entrada, esperando que algún día vuelva a abrirse.

Uroborus

Matthias Jung. Año 2016

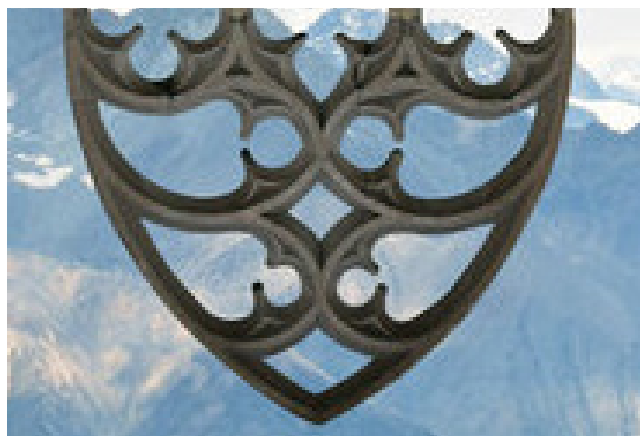

Fig.139. Matthias Jung. Antecedentes: Oliver Abraham. *Uroborus / Uróboros*. EE.UU. Imágen de fondo de Alaska por Oliver Abraham. 2016

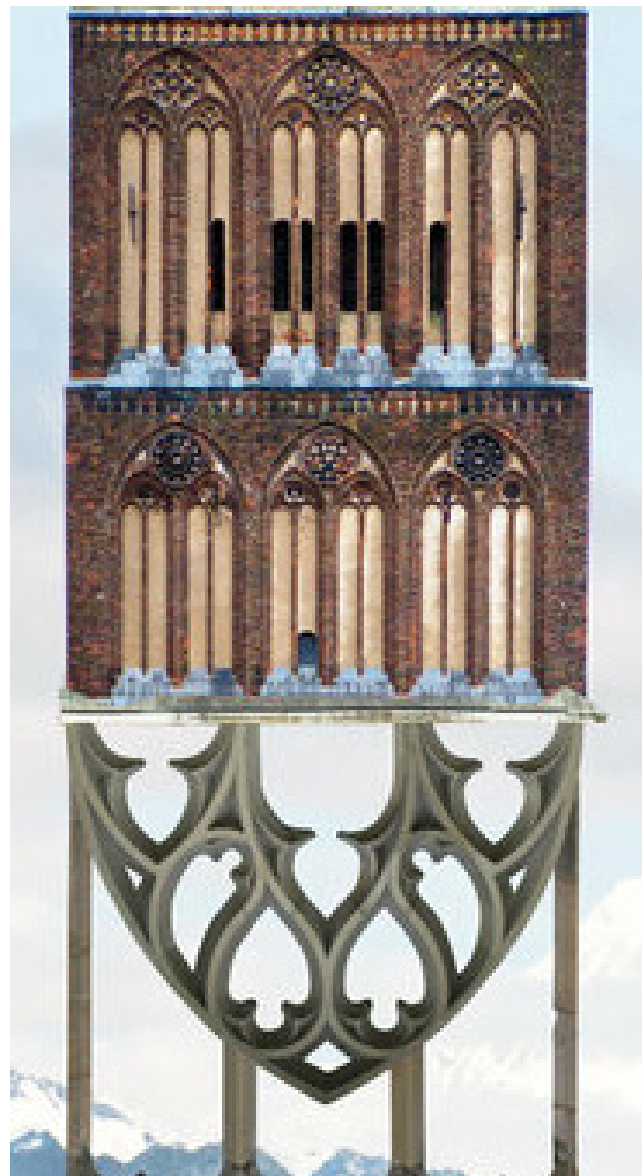

Este collage, a diferencia de los anteriores, parece querer trasladarnos a principios del **siglo XX**, a una arquitectura propia del **grupo expresionista** de la **Alemania de entreguerras**, conocido como **El Grupo de la Cadena de Cristal**, liderado por **Bruno Taut**.

El artista Matthias Jung, con el propio título del collage, nos revela su intención. **Uroboros**, el uróboro es un símbolo que muestra a una **serpiente** o **dragón** engullendo su propia cola y formando un círculo con su cuer-

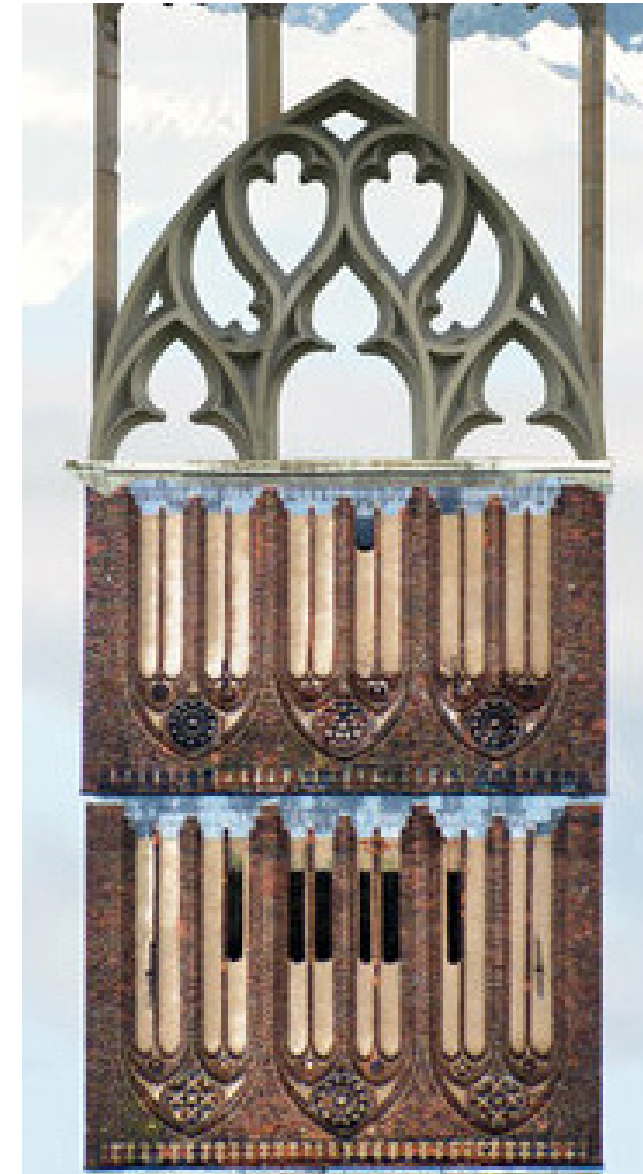

po. A su vez, simboliza el **ciclo eterno** de las cosas, también el **esfuerzo eterno**, la **lucha eterna** o bien el **esfuerzo inútil**, ya que el ciclo vuelve a comenzar a pesar de las acciones realizadas para impedirlo. En cuanto a la composición de la fachada, encontramos un **alzado central**, retranqueado frente a las **dos torres laterales**.

En la **coronación** de la fachada, aparece una **cúpula de cristal** que recuerda a la arquitectura expresionista de Bruno Taut con e-

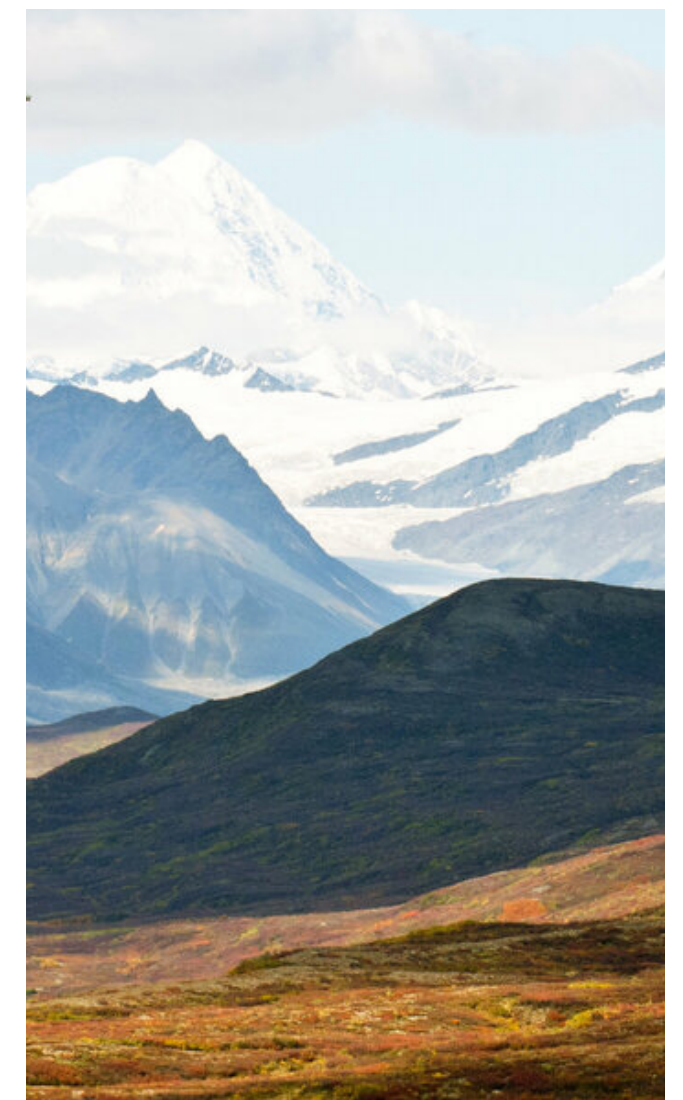
dificios como el **GlasPavillon** de Colonia, de 1914. Sin embargo, esta cúpula es más apuntada que la de dicho edificio y se compone

de un vidrio más traslúcido. Por debajo de la línea de flotación, Matthias Jung, emplea la **tracería** para evocar lo que sería la forma completa de la torre. El artista, con dicha simetría, pretende hacer una alusión a la cola del uróboro.

Así mismo, el conjunto, se encuentra **flotando** sobre un gélido paisaje de Alaska, fotografía

-do por **Oliver Abraham**. Cabe destacar que una serie de collages de Matthias Jung, poseen como fondo sendas fotografías del fotógrafo **Oliver Abraham**. En este caso, la fotografía del fondo, pertenece a un paisaje real de Estados Unidos, concretamente un entorno natural de **Alaska**. De esta forma, en dicho paisaje, el hielo de la montaña del fondo, se contrasta con el elemento herbáceo con un tono amarillento de la parte frontal del paisaje. El empleo de este paisaje aporta frialdad al conjunto, revelando una atmósfera de tonos invernales.

Mein vater war Gewürzhändler

Matthias Jung. Año 2017

"Ya había terminado una primera versión de esta imagen en la primavera de 2017 y, de alguna manera, siempre estaba insatisfecho con ella. El palacio veneciano estaba construido de forma muy elaborada; me esforcé por mantener el equilibrio en las proporciones. Pero todo parecía estéril, casi cursi. Luego renové la subestructura, agregué detalles técnicos y utilicé el paisaje del río etíope (foto de Oliver Abraham) como fondo.

Finalmente parecía que había vida y una historia. Esta es la única vez que he usado imágenes compradas hasta ahora. Las casas venecianas y el rosetón proceden de contraventanas. Tuve la tentación de deleitarme con el esplendor de esta arquitectura. Sin embargo, rara vez he luchado tanto con un motivo como aquí.

El poder de la arquitectura medieval era tan grande que resultaba difícil contenerlo y situarlo en un contexto más amplio. Las construcciones angulares bajo el palacio eran necesarias para que la construcción voladora fuera creíble como parte de nuestro mundo con sus leyes naturales. Siempre es un buen momento cuando una imagen resulta "redonda". Por cierto, las franjas azules son varillas de vidrio que fotografié desde un soplador de vidrio." ⁶⁵

Fig.140. Matthias Jung, *Mein vater war Gewürzhändler / Mi padre era comerciante de especias*, 2017

⁶⁵ Matthias Jung, *Bild und Text - Kommentierte Bilder*, ZABADU, Blog Wollnashornbaby, 2020 <https://www.wollnashornbaby.de/bild-und-text-1/>

Con el diseño de este collage, Jung, siempre quedaba **insatisfecho**. El artista, tuvo un interés por mantener el equilibrio en las **proporciones** del **palacio veneciano**, frente al **frontón** de la coronación; el que recuerda al de la **Basílica de San Marcos** de Venecia, de **Domenico I Contarini** y de **estilo románico-bizantino** y **gótico**. Para ello, Jung, intro-

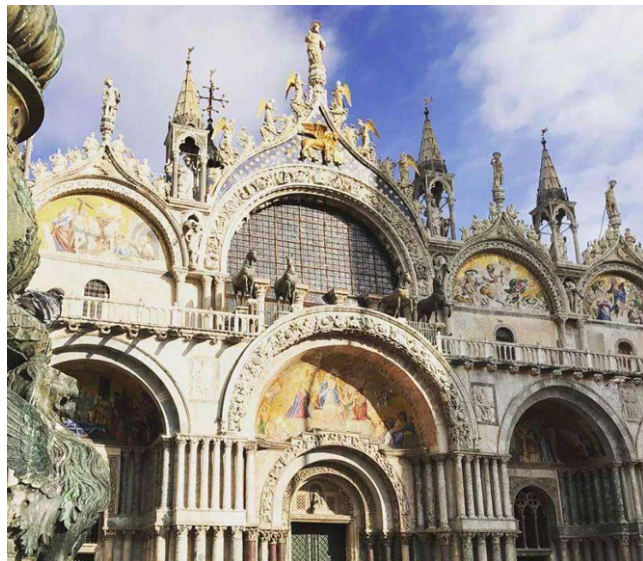
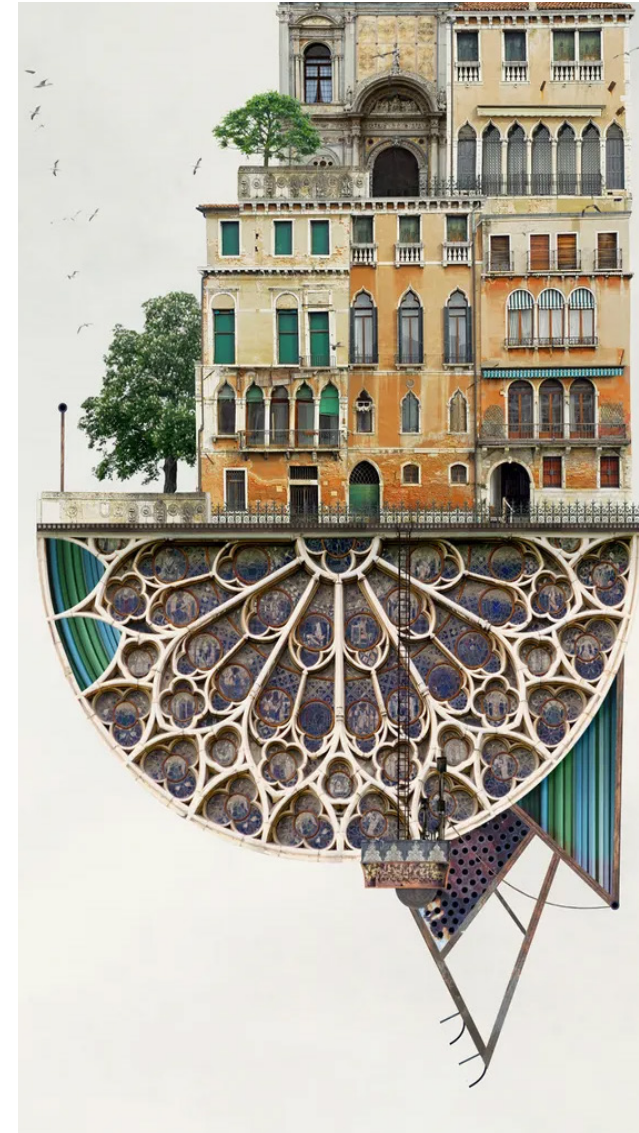

Fig.141. Tcalo. *Basílica de San Marcos*. 2024

dujo una nueva subestructura, agregando detalles e incorporando un paisaje de fondo; el río etíope **Omo**, en el **Valle de Rift**. Esta fotografía que aparece como elemento de fondo, es también perteneciente al trabajo del fotógrafo **Oliver Abraham**. De esta forma, el artista consiguió dotar al collage de una historia que originalmente no tenía.

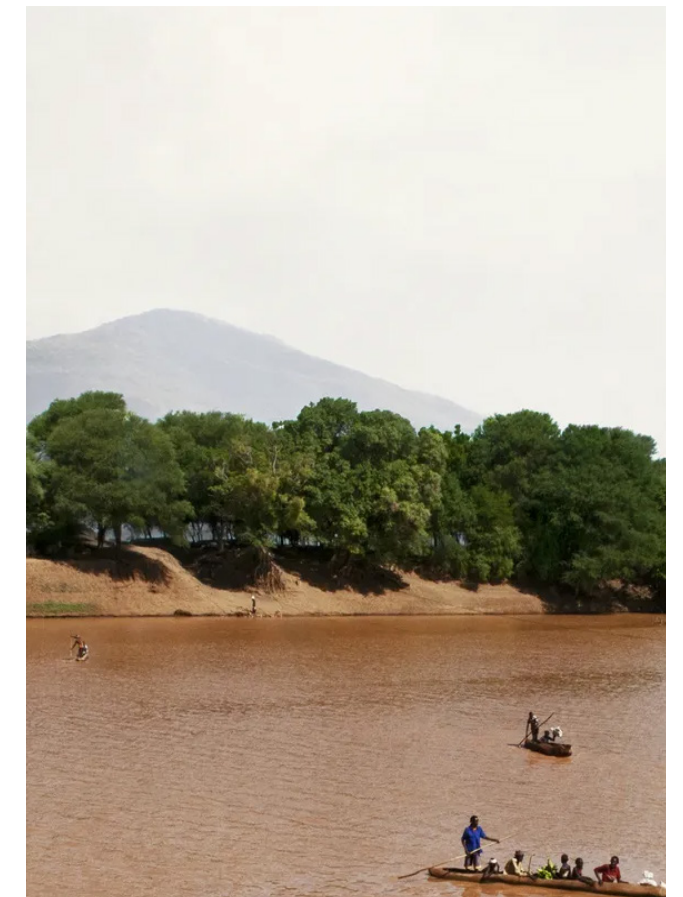
Bajo la **línea de flotación**, Matthias Jung, introduce una serie de **construcciones angulares**; destacando el **gran rosetón** con **vidrieras de colores** y una **tracería** que las sostiene.

A su vez, tanto en una de las puntas del rosetón como tras él, el **color azul** de las varillas de vidrio que el artista fotografió a través de un soplador, dialoga con el de las **ventanas** del **palacio veneciano**.

Por otro lado, el **color anaranjado** de la fachada, contrasta con dichos tonos azules, pero se asemeja al **color tostado** del río **Omo**. Tales contrastes, provocan una **estética sugerente** a la hora de realizar la lectura del elemento en su conjunto, generando un clima que parece **contar una historia**.

El paisaje de la fotografía inferior, pertenece a una de las zonas practicables del río **Omo**, situada en el interior del **Valle de Rift** del continente africano. A diferencia del collage anterior, el que poseía un paisaje con predominancia del hielo y de tonos fríos, propio de **Alaska**; en este, predominan los **tonos cálidos**, ligándose con el color predominante en la fachada del palacio. Cabe destacar a su vez, la vegetación como elemento que el ar-

tista dispone a ambos lados de la línea de flotación, puesto que aparece en uno de los laterales del palacio en ambos niveles y a su vez, en una de las orillas del río. Dicha **vegetación**, siempre esta presente en los collages de Jung, bien en forma de árbol solitario o en conjunto.

De nuevo, con este collage, se pretende realizar una **comparativa** con otra de las obras de **Laurent Chéhère**. Su collage **Notre Dame**, del año 2019, posee ciertas semejanzas y discrepancias frente al collage de **Matthias Jung**. En primer lugar, ambos emplean elementos que parecen ser **resquicios** de la **Arquitectura Gótica** de finales del **siglo XII**.

Dichos resquicios, se aprecian tanto en los detalles de las fachadas como en el rosetón de la portada de ambas construcciones. Ambos collages, hablan sobre un mismo estilo, pero **reflexionan** de **diferente manera**. Los contrastes de los detalles son un claro ejemplo de estas diferencias, el rosetón de la fachada de Jung, se presenta cuidado estético y estructuralmente frente al del collage

de Chéhère, que parece haber sido roído por el paso del tiempo.

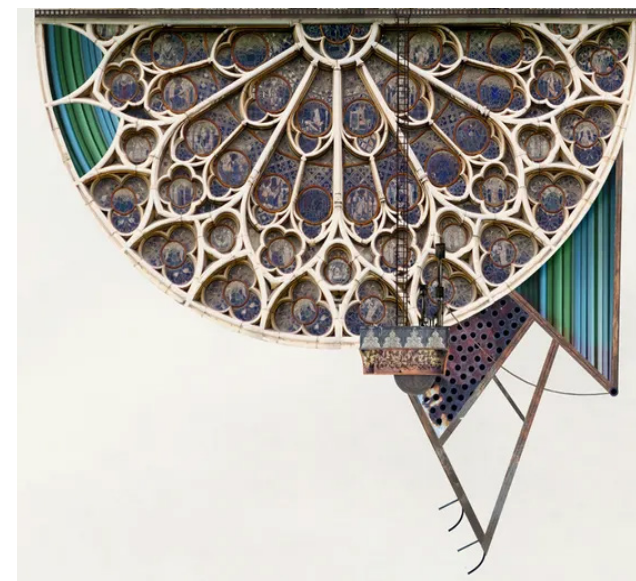
A su vez, **compositivamente**, no se ensamblan de la misma manera, puesto que el elemento del collage de Jung, presenta una línea de flotación que de alguna manera separa al rosetón de la geometría de la fachada, cuando debería estar contenido en ella. Sin embargo, el de la fachada de Chéhère, se presenta como en la realidad se construye, ensamblado a la estructura.

Fig.142. Laurent Chéhère. *Notre Dame*, 2019

Además, el collage de Jung, flota en el cielo, sobre el mar **Omo** y no sobre el cielo en su totalidad. Ambos collages, poseen elementos flotantes pero con **esética** diferente.

En la imagen de la derecha, se puede vislumbrar una torre con una **fachada vidriada** y de cuyo interior, emana una luz cálida para contrastar con la **oscuridad** de la noche. Por otro lado, destaca el **gran rosetón oscuro** y **desgastado**, frente a los **vivos colores** que posee el del collage de Jung en sus vidrieras. Además, Chéhère, lo que hace es disponer el rosetón en la fachada de la construcción arquitectónica, atribuyéndole una **estética desgastada** por el paso del tiempo. A su vez, la fachada del collage de Chéhère, se caracteriza por ser un elemento de **ladrillo**, inacabado en su parte superior, frente a la fachada del collage de Jung; la que es de hormigón, robusta y atractiva. Esto sucede porque **Jung**, al renovar la subestructura del collage varias veces, ha quedado **satisfecho** ya que ha generado un elemento agradable, acogedor, que parece estar vivo. Sin embargo, Chéhère, muestra su insatisfacción con el elemento arquitectónico a través de la oscuridad de la noche y el **desgaste** que provoca el **paso del tiempo**.

A su vez, el rosetón del collage de Chéhère, no está compuesto por vidrieras de colores como el de Matthias Jung, el que contiene numerosos colores en su interior. Además, este último, posee un **color blanquecino**, generando una condición de **elemento nuevo**, frente al **color carbonizado** del de Chéhère.

Wir waren noch am leben als der Gärtner kam

Matthias Jung. Año 2017

Fig.143. Matthias Jung. *Wir waren noch am leben als der Gärtner kam / Todavía estábamos vivos cuando llegó el Jardinero.* 2017

Este collage, presenta una geometría peculiar. En la parte superior de la composición, se aprecia lo que podría ser un **invernadero de cristal** translúcido, en cuyo interior parece crecer la **vegetación**. Con esto, el artista reivindica la vida en el interior de la construcción arquitectónica, destacándolo como un elemento que hace posible su crecimiento.

El elemento, recuerda al **Palacio de Cristal** de Madrid, del arquitecto **Velázquez Bosco**. Dicho palacio, es un ejemplo desatado de la **arquitectura de cristal y hierro** como exaltación colonial del **Imperio Español**. Del mismo modo que el palacio posee una estructura metálica en tono gris, el elemento del collage, posee también una **estructura**

metálica en un **tono azulado**.

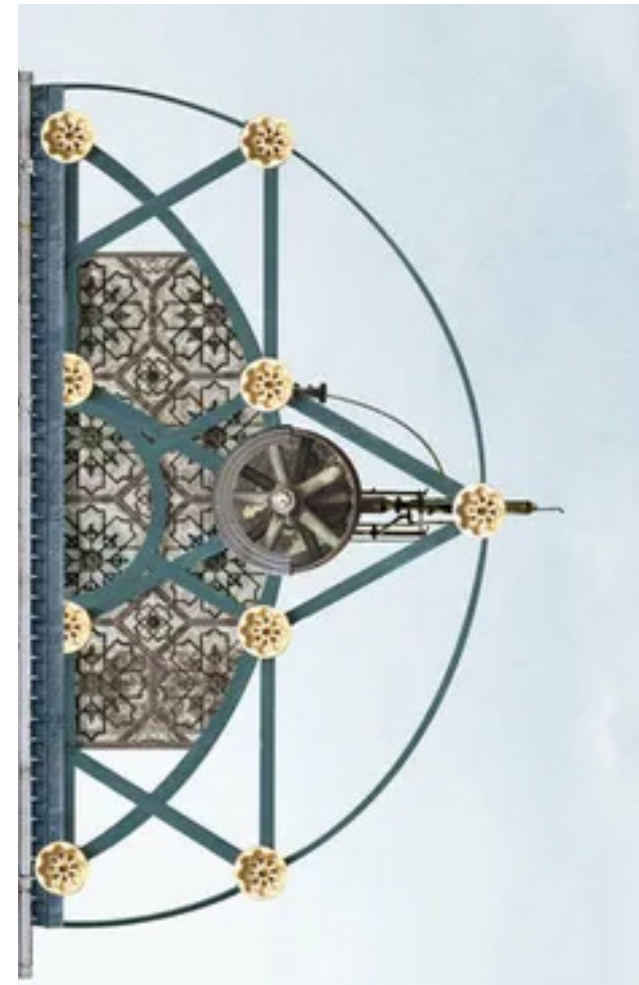
De la **línea de flotación** central, brotan **dos medias circunferencias** que parecen coronar, tanto el elemento superior a dicha línea, como la estrella de forja azulada, inferior a esta.

Por debajo de la línea de flotación, aparece una **estrella de forja** que contiene **detalles dorados** en cada una de sus puntas. Dicha estrella, sirve como elemento sustentador que permite que el invernadero quede flotando sobre el cielo.

La **estrella**, se emplea como tal elemento, ya que es un componente del firmamento, es decir pertenece al cielo.

Cabe destacar que del mismo modo en el que aparece en el resto de sus collages, se aprecia un **árbol solitario** en uno de los laterales del conjunto arquitectónico. Así mismo, el artista, reivindica el crecimiento fuera del invernadero.

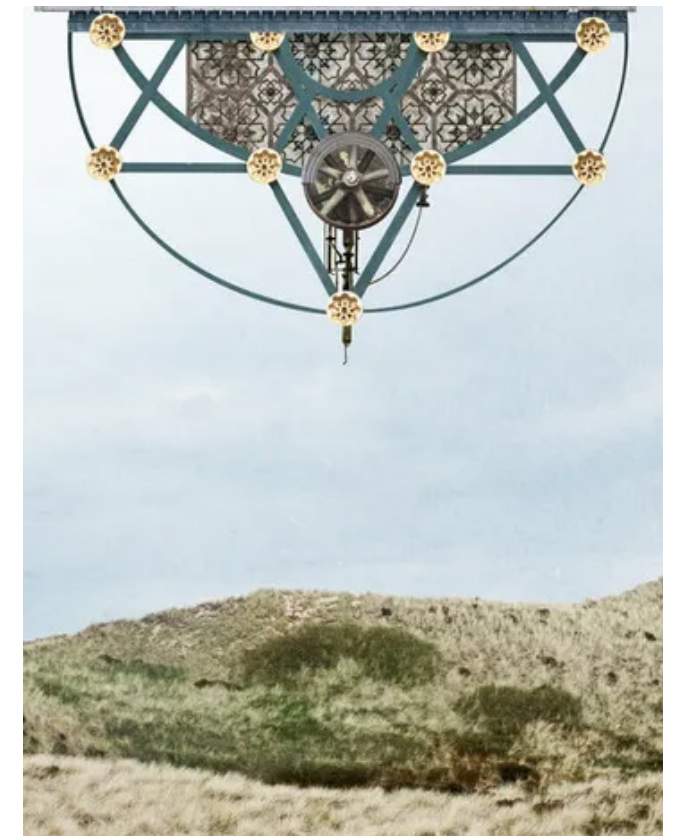
Por debajo de la **línea de flotación**, dentro de una de las puntas de la estrella azulada, se encuentra lo que podría ser una **hélice** que posibilita el **movimiento** de toda la estructura.

Otro de los detalles de la estrella, son las a su vez **estrellas doradas** que se disponen en cada uno de sus encuentros, así como en sus puntas. Dicha composición, nos recuerda a los detalles del estilo **gótico-flamígero**, dispuestos en construcciones como el **cimborrio** de la **Catedral de Burgos** o el de la **Catedral de la Seo de Zaragoza**.

En la imagen inferior, se aprecia el **cimborrio** de la **Capilla del Condestable** de la **Catedral de Burgos**, acabada en 1567 por **Juan de Casteñada**, junto a **Juan de Vallejo**. Dicha catedral, es **patrimonio de la humanidad** y uno de los mayores referentes de arquitectura en España.

Fig.144. Juan de Casteñada. *Capilla de la Catedral de Burgos*. 1567

Couldgardener did you fall in love?

Matthias Jung. Año 2017

Poemario original

“
Nach dem Schmerz
saß ich vor dem Fenster.
Jahrelang. Und schaute in die Welt.
Aus meinen Einschusslöchern
strömt goldenes Licht.
Ich bin Stern, Haus und Garten.”⁶⁶

Traducción al castellano

“
Después del dolor,
me senté frente a la ventana.
Durante años. Y miró al mundo. Una
luz dorada brota
de mis agujeros de bala.”
Soy estrella, casa y jardín.”

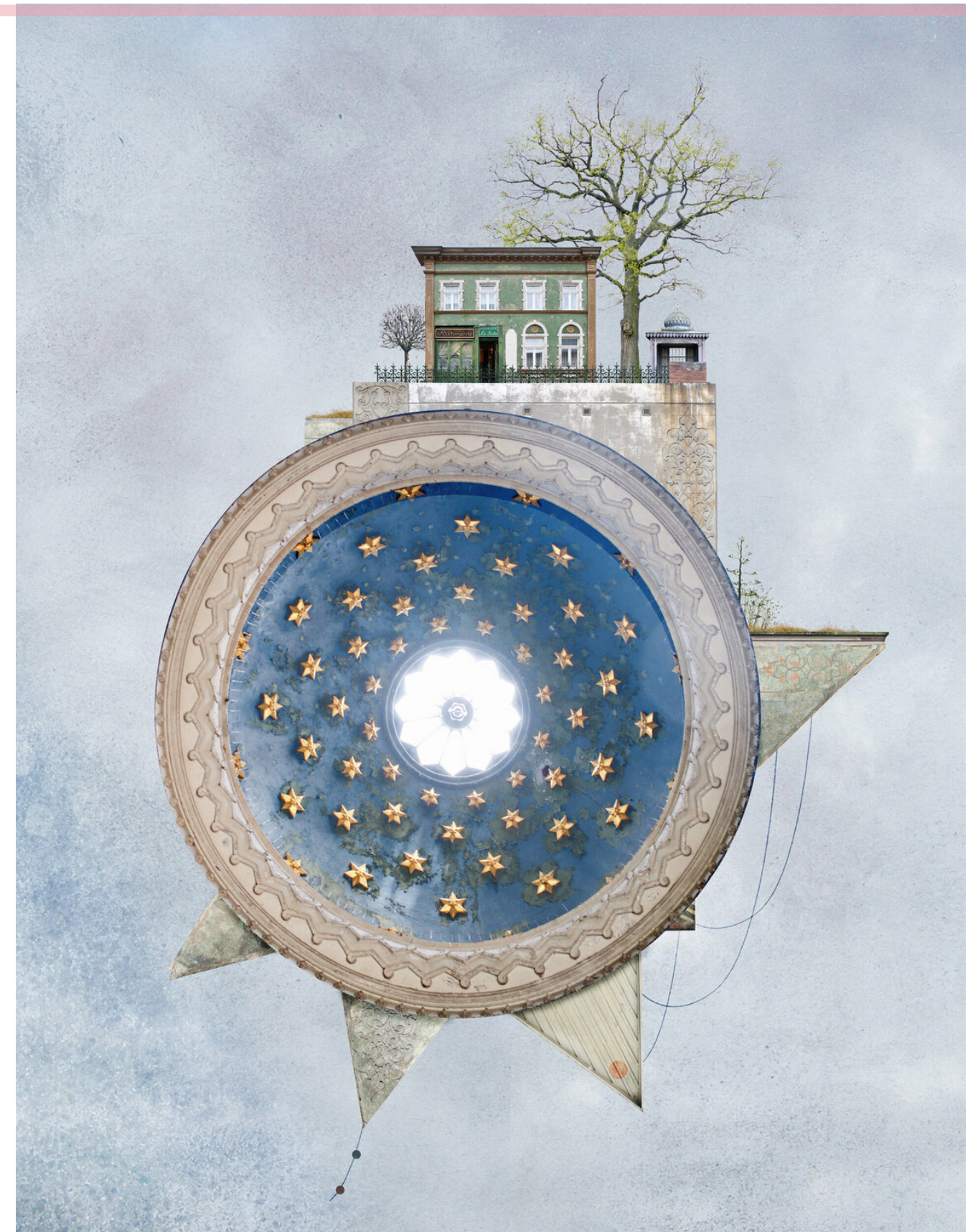

Fig.145. Matthias Jung, *Cloudgardener; did you fall in love? / Jardinero de nubes, ¿te has enamorado?*, 2017

66 Matthias Jung, *Bild und Text - Wer atmet bekommt keinen Designpreis*. ZABADU, Blog Wollnashornbaby, 2020
<https://www.wollnashornbaby.de/bild-und-text-1/>

Este collage, presenta una geometría que abarca la **totalidad del cielo**, a diferencia del resto de collages de Jung. En la composición, se aprecia una **gran cúpula** de color **azul** que contiene gran cantidad de **estrellas doradas** en el interior de su firmamento. La coronación de la cúpula, funciona a modo de **gran óculo** por el que pasa la luz del cielo. Si se observa con detenimiento el **revestimiento** azul de la **cúpula**, aparece **desgastado**, como si no se hubiera cuidado bien.

Con dicha estética, Matthias Jung, nos habla sobre un elemento que a pesar de que parece estar cuidado día a día por su jardinero, el **paso del tiempo** también actúa sobre él, desgastando sus elementos. Es decir, reflexiona sobre el hecho de que la arquitectura de la cúpula, sufre un **deterioro** a pesar de estar cuidada.

Resulta peculiar el introducir sobre dicha cúpula una **pequeña construcción** cuyo tamaño es notablemente menor al de esta. Se trata de la **vivienda de un jardinero** que se dedica a cultivar las estrellas del firmamento de la cúpula. El artista, establece dicho elemento en **tonos verdosos** reflejando la condición a la que lo destina.

A la derecha de la construcción, encontramos el típico árbol que aparece en todos sus collages, pero, esta vez, dicho árbol tiene un **musgo verde** creciendo sobre su piel. Con esto, se reivindica el **crecimiento** y la **prosperidad** de la vida. Los tonos del árbol dialogan con los tonos también verdosos de la casa del jardinero. Toda la estructura, se asienta sobre un gran **muro de contención de hormigón**, que actúa como plataforma, asentándose por encima del nivel de la cúpula.

En la imagen inferior, se referencia un tipo de construcción que recuerda a la **cúpula** del collage de Matthias Jung, pero en este caso, las **estrellas doradas** aparecen sobre ésta y no en su interior.

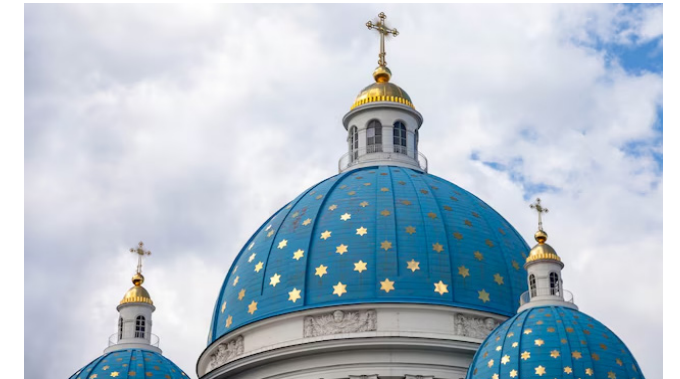

Fig.146. Vasili Stásov. Cúpulas de la *Catedral de la Santa Trinidad*. San Petesburgo, Rusia. 1828-1835

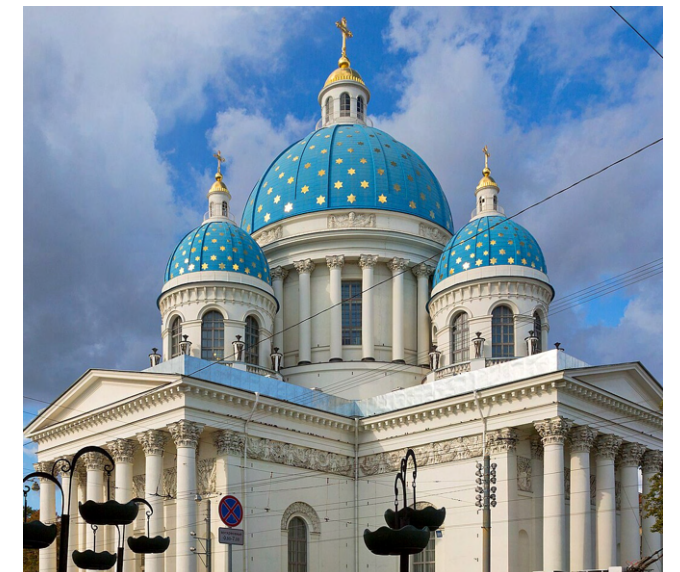

Fig.147. Vasili Stásov. *Catedral de la Santa Trinidad*. San Petesburgo, Rusia. 1828-1835

La **gran cúpula** del collage, por su **tono azulado** y por cómo se disponen las **estrellas doradas** en su interior, recuerda a la **Catedral de la Santa Trinidad** de **San Petesburgo, Rusia**, del arquitecto **Vasili Stásov**, construida en el período de 1828-1835. En esta construcción tres cúpulas azuladas, coronan la estructura de la iglesia del cuerpo inferior.

Alles war Kraft

Matthias Jung. Año 2018

"Siempre se parecía demasiado al caos y la aleatoriedad. Como suele ocurrir, el punto de inflexión llegó en algún momento. Había surgido una estructura básica, una idea básica y con ella algo así como una visión de la esencia del collage terminado. A partir de este punto, me parece un collage por sí solo. Puertas, ventanas y una barandilla ornamentada dan vida a la extraña estructura. Se vuelve un poco un tema. Sólo cuando el avión estuvo terminado comencé a buscar un paisaje adecuado. Eso también resultó difícil. En casi todos los fondos, la apariencia especial del objeto parecía artificial y fuera de lugar. Sólo el paisaje nevado del Parque Nacional Darss podía proporcionar la paz y la claridad necesarias.

"Todo era poder" es un juego de formas. Pero también un intento de conciliar dos ámbitos de la vida: por un lado, la apropiación de la naturaleza, la supervivencia, el rendimiento, por otro lado, la devoción a las necesidades del alma; Kreisel. Cuando ambos se unen hay poder." ⁶⁷

Fig.148. Matthias Jung, *Alles war Kraft / Todo era Poder*. 2018

⁶⁷ Matthias Jung, *Bild und Text - Kommentierte Bilder*, ZABADU, Blog Wollnashornbaby, 2020 <https://www.wollnashornbaby.de/bild-und-text-1/>

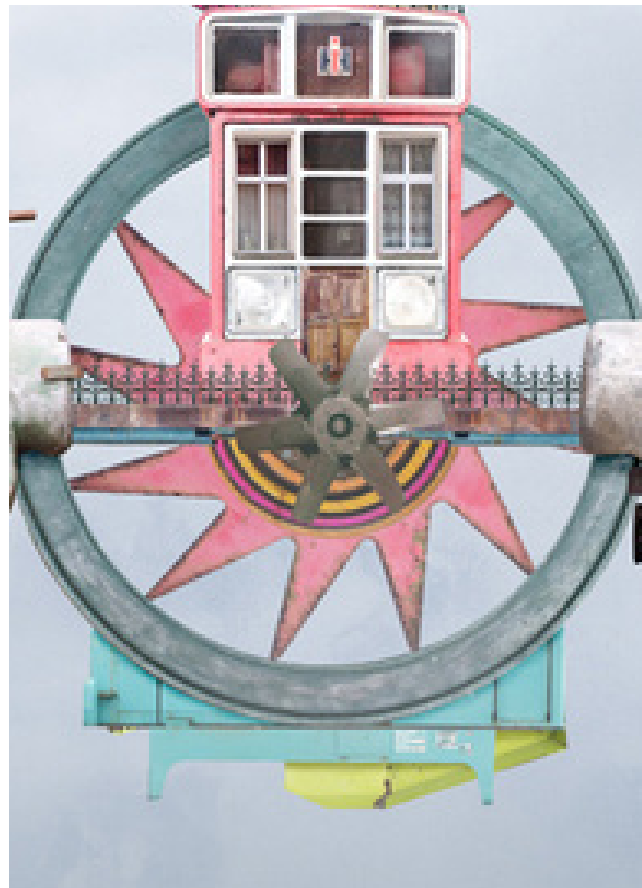

Con dicha composición, el artista Matthias Jung, pretende reflexionar sobre la llegada de la **industrialización** a la ciudad y la **era de la máquina**. En la composición, se observa un gran **artefacto** compuesto por **varios artilugios**.

En la parte superior, destaca lo que parece ser el alzado de un **vagón de ferrocarril de vapor**, de principios del siglo XIX. A ambos lados del ferrocarril, el artista dispone los mecanismos de funcionamiento de este, empleando vivos colores y un arco iris en forma de palanca. A su vez, a ambos lados, se disponen dos espejos retrovisores y sobre la cabecera del ferrocarril, se coloca lo que parece ser una antena que funciona mediante los mecanis-

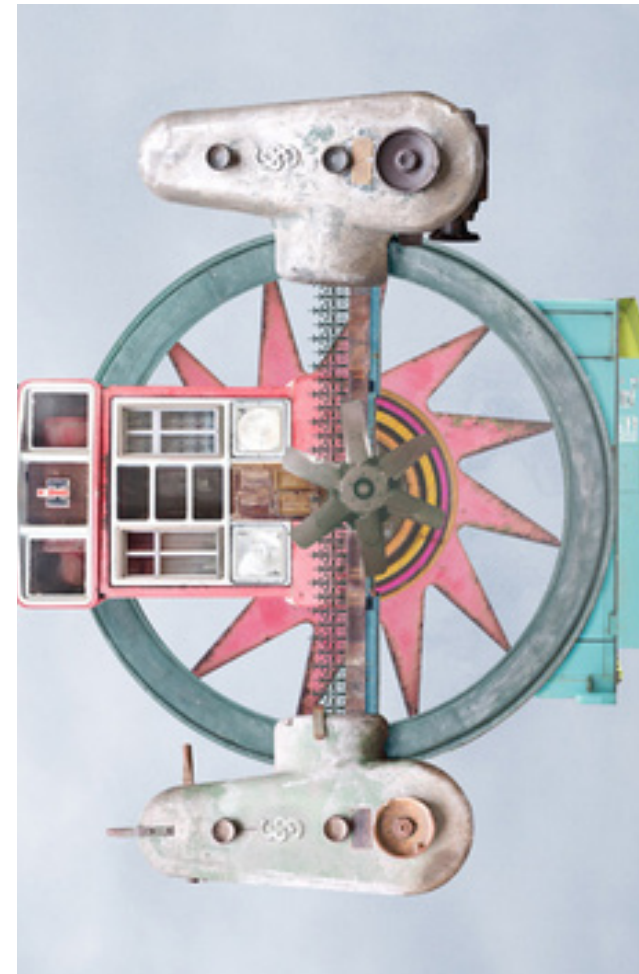
mos que hay bajo ella. De esta forma, el artista, refleja la **evolución** en la sociedad y en el **transporte** con la llegada de la **industrialización**.

Por otro lado, por debajo de la **línea de flotación**, que en este caso es un elemento en la base del ferrocarril actuando a modo de barandilla, encontramos otro **vagón de ferrocarril** más **vintage**, con **tonos pastel**.

Dicho vagón, queda incrustado en una **gran rueda** con geometría de **engranaje**. Esta rueda, posee una **hélice** en su parte central y dos artilugios en sus laterales como si se tratase de las **palancas de mando** que accionan el ferrocarril. Se suceden dos palancas, una a cada lado reflejando los mandos de ambos.

La **estética** de ambas palancas parece **desgastada**. El conjunto, queda flotando sobre el **paisaje nevado** del fondo, el que dota la composición con un eco de **frialdad**.

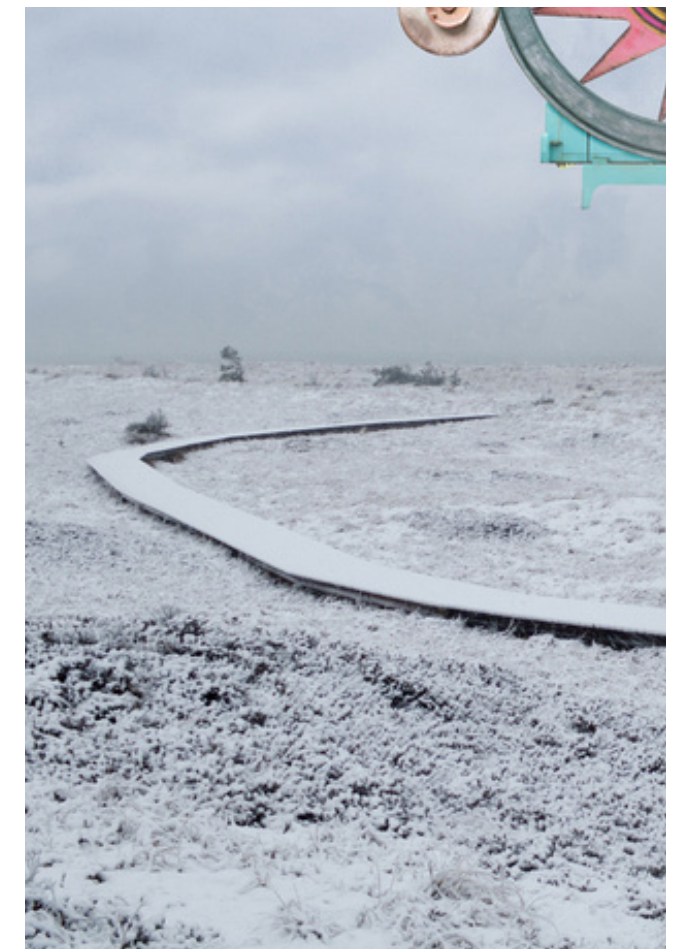

Por otro lado, en la parte posterior de la rueda, se aprecia un elemento que parece ser la parte de la **rasera** de vapor del ferrocarril.

De esta forma, se puede decir que dicho collage, se conforma por **dos elementos contrastados**. En la parte superior, un ferrocarril de vapor antiguo con estética más desgastada, frente a otro con estética retro situado por debajo de la línea de flotación. Ambos se unen por la barandilla central.

La **marquesina** del vagón más vintage, se conforma en tonos pastel que dialogan con los tonos de la rueda. La rueda es la responsable de mover ambos ferrocarriles, aportando sensación de movimiento al conjunto.

Por consiguiente, en el collage se aprecia de nuevo una intención del artista por conseguir una **sensación de movimiento** para desplazar el elemento a otro lugar distinto del original, y sólo así adquirirá nuevas funciones y usos. Para lograr dicho movimiento, primero es necesario hacer **flotar** al conjunto, abandonando la propiedad del suelo y quedándose como un elemento sobre la inmensidad del cielo.

Cabe relizar una mera comparación del collage con dos de las obras de Chéhère; *Rue Disparue* del año 2015 y *Solstice* del 2020.

Fig.149. Laurent Chéhère. *Lost Street / Rue Disparue*. 2015

Ambas imágenes, presentan una estética similar a la del collage de Jung. La primera, *Rue Disparue*; reflexiona sobre la llegada de la **máquina**, presentando una **estética fabril**, con una construcción que parece contener una **torre** diseñada con **material metálico**, junto a **ventanas** en forma de **ojo de buey**.

En el fondo, se aprecia la totalidad de un **cielo grisáceo**, con pequeños **copos de nieve** que aun están cayendo. Este paisaje, dota a la construcción de una **estética melancólica** y aporta **frialidad** al conjunto de la fotografía. Dicho **paisaje nevado**, se asemeja al que se contempla en el fondo del collage de Matthias Jung, el que también se emplea para aportar frialdad al conjunto, sin embargo, este queda dividido en suelo nevado y cielo blanquecino, frente a la totalidad del cielo

del de Laurent Chéhère.

Por otro lado, el collage *Solstice*, presenta una **estética** más **suave** que el de *Rue Disparue*, con un **tono cálido** en los detalles a pesar de la nieve. En este collage, la **nieve ha cesado**, a diferencia del anterior, el **cielo** está **despejado** y la nieve se ha acumulado en la cumbre de la construcción. Parece que el artista está reflejando la llegada del sol y el **cese** de la **nieve**, el **elemento** está **prosperando**. Se podría decir que este collage, tiene la **intención del vagón** que se encuentra por debajo de la línea de flotación en el collage de Matthias Jung.

Fig.150. Matthias Jung. *Solstice / Solsticio*. 2020

Este vagón es vintage, refleja la **prosperidad** y se presenta con **tonos cálidos**, lo mismo que sucede con el collage de la imagen superior.

Por otro lado, el collage *Rue Disparue*, se podría relacionar con la parte que está por encima de la línea de flotación en el collage de Jung. En ella, aparecía un **vagón de ferrocarril más antiguo**, con estética menos cuidada.

Por lo tanto, los **dos collages** de Chéhère parecen reflejar la **intención** de cada una de las **partes** de las que está conformado el collage de Jung.

Un elemento más **oscurecido**, refleja el **metal** y la **máquina**, frente a otro más **cálido** que refleja que a pesar de los cambios que se han sucedido, sigue resistiendo, la nieve ha cesado y ha salido el sol.

Un paisaje en el que está nevando, frente a otro en el que la nieve ha cesado, simbolizan el proceso necesario para llegar a la prosperidad de los elementos.

Lord Kumulus und die Reise Zum Blauen Mond

Matthias Jung. Año 2018

Poemario original

“
Immer war ich unterwegs.
Viele Jahre ruhelos.
Bis aus dem Nachhall meiner Träume
ein Haus um mich wuchs.
Setz dich.
Die Zeit ist ein kleines Mädchen.”⁶⁸

Traducción al castellano

“
Siempre estaba en movimiento.
Inquieto durante muchos años.
Hasta que una casa creció a mi
alrededor a partir de los ecos de mis
sueños. Sentarse.
El tiempo es una niña.”

Fig.151. Matthias Jung, *Lord Kumulus und die Reise zum Blauen Mond / Lord Kumulus y el Viaje a la Luna Azul*. 2018

⁶⁸ Matthias Jung, *Bild und Text - Wer atmet bekommt keinen Designpreis*, ZABADU, Blog Wollnashornbaby, 2020
<https://www.wollnashornbaby.de/bild-und-text-1/>

En el presente collage, como en otro anterior, el artista pretende sugerir la forma de lo que sería un **elemento naval**. Se distingue de forma clara un alzado construido en **madera** como el de los **antiguos barcos navegantes** que parece revelar la estética de un poblado del **Salvaje Oeste**. A su vez, en la parte superior del elemento, se vislumbran **tres mástiles** de forma que al lado de uno de ellos, queriendo surcar el horizonte, aparece lo que podría ser el **capitán** del elemento naval.

En lo que sería la parte de la **proa**, se encuentra un **elemento azulado**, también construido en madera cuya geometría oblicua, contrasta frente a la del alzado principal. Así mismo, sobre este, una barandilla de metal se asom-

a hacia el mar, frente a otra que aparece más abajo. A su vez, podemos apreciar de nuevo la presencia de la naturaleza en el collage del artista, anteponiéndose un **pequeño árbol** al lado de la figura del supuesto capitán. En el **alzado inferior**, se visualiza el aspecto de las ventanas, con un interior diseñado en madera blanquecina, frente a un borde en madera más oscura. Esto es un elemento típico de la **arquitectura estadounidense**.

A uno de los lados del elemento arquitectónico, asoma una **cabeza extraña** con rostro serio. Quizá el artista la antepone como un elemento que contempla el incierto horizonte. Compositivamente, todo está unido, bien sea por los materiales o incluso mediante elementos dispares.

Cabe resaltar el **juego de reflejos** que aparece en cada uno de los cristales de las **ventanas**, como si se reflejase el paisaje en ellas. A su vez, en una de las cornisas, encontramos una **serie de abanicos** que actúan como un detalle más, aportando color al elemento.

En la **parte trasera** de la **popa**, aparece lo que sería la **hélice** del elemento naval, representada con un **tono dorado**. Dicha hélice, simboliza el **motor de movimiento** que posibilita el desplazamiento del elemento naval entre los mares. A diferencia de otros collages en los que aparece un fondo con un mar, en este collage, en el fondo aparece lo que sería un maizal con pequeños surcos de los que emana el agua. Es decir, el elemento no parece flotar sobre un mar a pesar de su

estética naval. Con esto, el artista está contrastando la función que parece tener el elemento del collage, frente al paisaje. Lo que parece ser un barco, realmente no referencia a un barco, sino a otra cosa ya que está evocando un cierto escapismo frente al paisaje.

Finalmente, en la parte trasera del supuesto elemento naval, se aprecia lo que sería una **vela** de un barco. Dicho elemento, se conforma a partir de **telas de colores azules y verdes**. Esta vela, se asemeja a la **vidriera** de una construcción arquitectónica, adquiriendo una **geometría en forma de llama** que parece emerger de la parte trasera de la proa. Bajo ella, varios retales de madera hacen posible el remate de la estructura.

El collage analizado de Matthias Jung, merece una comparación con el de Laurent Chéhère que recibe el nombre **Bricabrac**. Aunque la estética de ambos collages parece diferente, ambos quieren aludir a un **elemento naval** o parte de este en el caso del de Chéhère.

En primer lugar, se puede decir que el collage de **Matthias Jung**, posee una geometría que sugiere la de un barco en toda su **plenitud**, sin embargo, el elemento del collage de **Chéhère**, únicamente alude a un elemento mercantil su **parte superior**. En dicha parte superior se vislumbra un objeto que parece una **gran chimenea** como si fuera la de un **trasatlántico**, pues recuerda a las de **Titanic**.

A su vez, el conjunto, parece estar ensamblado a partir de la unión de **cuatro porciones**, los dos cuerpos centrales, el elemento superior; que alude al **casco de la cubierta** de un elemento naval y; el objeto inferior que simboliza la entrada a un **local** que parece estar **abandonado**. El conjunto, transmite una sensación de **nerviosismo** y **desasosiego**, visible a simple vista. Esto sucede debido a que se disponen en la fachada un montón de **artifugios sin sentido**, que nada tienen que ver unos con otros.

Fig.152. Laurent Chéhère. *Bricabrac*. 2019

A diferencia del collage de Matthias Jung, este transmite **revuelo** e **inquietud** frente a la calma del otro. Las cartas vuelan, las vidas son inquietas, todo es **caótico**.

A través de dichos detalles, el artista alude a las **vidas caóticas de los habitantes** de la construcción, sus funciones y estatus social.

A su vez, también encontramos otros elementos que aluden a la **geometría naval**, quizá no tan explícitamente como lo hace el collage de Jung. En uno de los laterales de la construcción, se aprecia una **bandera amarilla**, que parece indicar **cierto revuelo** como en la playa, el mar no está en calma. Del mismo modo, al igual que en el collage de Matthias Jung, lo que parece ser un **navegante**, asoma entre la barandilla de la parte superior, como si se encontrase vigilando la entrada que hay bajo sus pies. Además, en el frontón superior, un **gran ventanal ovalado**, recuerda a los **portillos** de un barco.

Laurent Chéhère, explica que *"Todo está a la venta en el gran Cafarnaúm del Mercado de las Pulgas de París. La vida de los demás, los recuerdos, los juguetes, los libros y las fotos familiares se codean con la bañera 'realmente auténtica' de Jean-Paul Marat, donde fue asesinado por Charlotte Corday durante la Revolución Francesa. También hay un Banksy... seguramente 'auténtico'."*⁶⁹ De esta forma, el fotógrafo está explicando que ha sacado los elementos del interior al exterior de la fachada. Como en su interior ha sucedido un asesinato, los enseres de los demás están a salvo en el exterior, pues las vidas de los demás en el interior, entran en juego. Con esto, se refleja un cierto **escapismo del interior** de la construcción.

69 Laurent Chéhère, *Casas Voladoras*, Portfolio Laurent Chéhère, 2012. (el énfasis es mío) <https://www.laurent-chehere.com/laurentchehere.com/MENU.html>

Beim Kaffee dachte Claudine oft ans Meer

Matthias Jung. Año 2020

Poemario original

“
Du warst immer in dir zu Hause.
Dein Lächeln ist eine gemütliche Stube.
Deine Stimme eine Einladung zum Tee.
Claudine, deine Falten werden tiefer.
Wie passt das zusammen, das Nichts
und du?”⁷⁰

Traducción al castellano

“
Siempre estuviste en casa dentro de ti
mismo.
Tu sonrisa es una habitación acogedora.
Tu voz una invitación a tomar el té.
Claudine, tus arrugas se están volviendo
más profundas.
¿Cómo encaja eso, la nada y tú?”

Fig.153. Matthias Jung. *Beim Kaffee dachte Claudine oft ans Meer / Cuando Claudine toma café a menudo piensa en el Mar.* 2020

70 Matthias Jung, *Bild und Text - Wer atmet bekommt keinen Designpreis*, ZABADU, Blog Wollnashornbaby, 2020
<https://www.wollnashornbaby.de/bild-und-text-1/>

El collage de la imagen, reflexiona sobre varios ámbitos. En primer lugar, la composición se compone de varios elementos ensamblados cohesivamente sobre un fondo en el que se aprecia un cielo cálido y, bajo este, un faro quiere asomar a lo lejos.

De esta forma, sobre dicho cielo, **flota** un elemento compuesto por una fachada, con **alzados salientes** unos respecto a otros y de **diferentes colores**, enganchada en su parte trasera a lo que parece ser un **dirigible**, con una estética un tanto **desgastada**.

Como en otros collages, aparece una **línea de flotación**. Bajo esta, aparece otro elemento que quiere asemejarse al de encima.

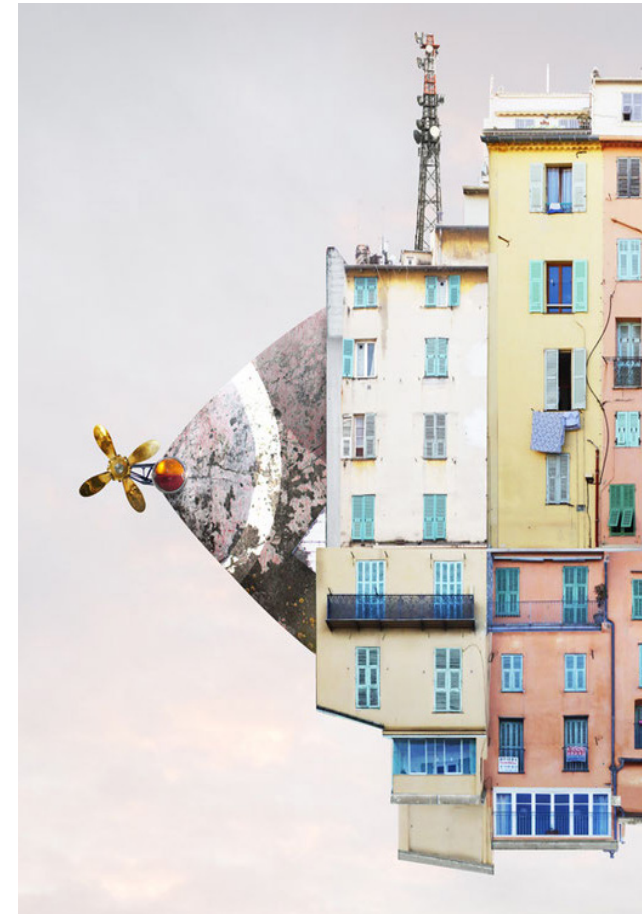
Este segundo elemento, posee unas **cornisas trapezoidales** que actúan como las patas del dirigible para llevar a cabo un posible aterrizaje.

A parte de la hélice, en la parte frontal del elemento, se alza una **torre de alta tensión**, aludiendo a la era de la revolución industrial, a la **mejora** de las **telecomunicaciones**. El elemento debe comunicarse con el mundo.

Por otro lado, en el lateral derecho de la fachada, sobresalen varios **lucernarios de vidrio** que nada tienen que ver con la composición de la fachada. Estos últimos, parecen unas aletas o unas velas de un mástil.

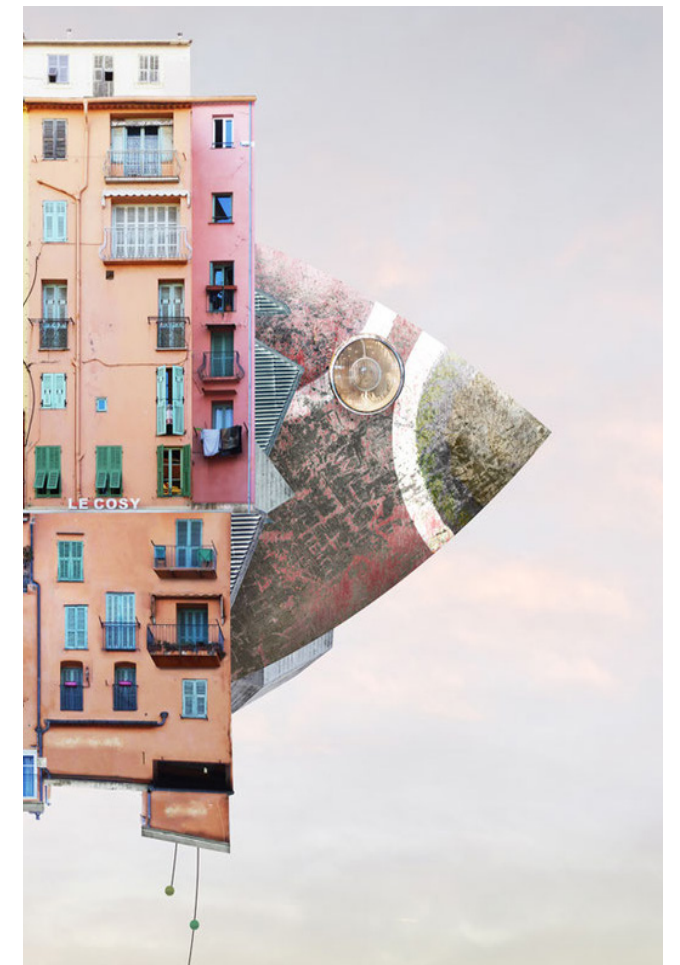
Con estos elementos, parece que no alude a un dirigible, sino a un elemento naval. De esta forma, el artista quiere reflejar que aunque la estética es una, el elemento desempeña

una función diferente de la que pretende contar. De la misma forma, el **dirigible** parece desplazarse en **sentido opuesto** al que se lee el collage visualmente. La parte que sería la trasera del aparato, se dispone con anterioridad frente a la parte delantera, que aparece en la zona derecha del collage.

Así mismo, en la composición, el artista contrasta ambos elementos superpuestos. Por un lado, la fachada frontal, aparece con una estética de **colores vivos**, está aparentemente cuidada su pintura.

Sin embargo, esto no es lo que sucede con el elemento del fondo, puesto que el dirigible posee una estética muy distinta a la de la fachada. Al estar diseñado con una **chapa metálica**, el paso del tiempo lo ha desgastado en mayor medida, respecto a si hubiera sido diseñado en hormigón, cosa imposible. En resumen, el artista está criticando el **comportamiento del material** de **metal** frente al **hormigón**, al que lo considera más **consistente** y más **duradero** por sus propiedades.

Es por ello que Matthias Jung, siempre aborda en sus collages una crítica sobre la llegada de nuevos materiales, sobre todo el acero o cualquier metal, ya que son elementos que se oxidan y se corrohen.

Dein Gehirn ist die Natur

Matthias Jung. Año 2020

Poemario original

“
Zuerst dachte ich mein Leben
als Schloss um mich herum.
Dann fand ich den Treppenturm.
Auf jeder Tür steht mein Name anders.
Seltsam: je höher und tiefer ich
steige, desto mehr riecht es nach Wald.”⁷¹

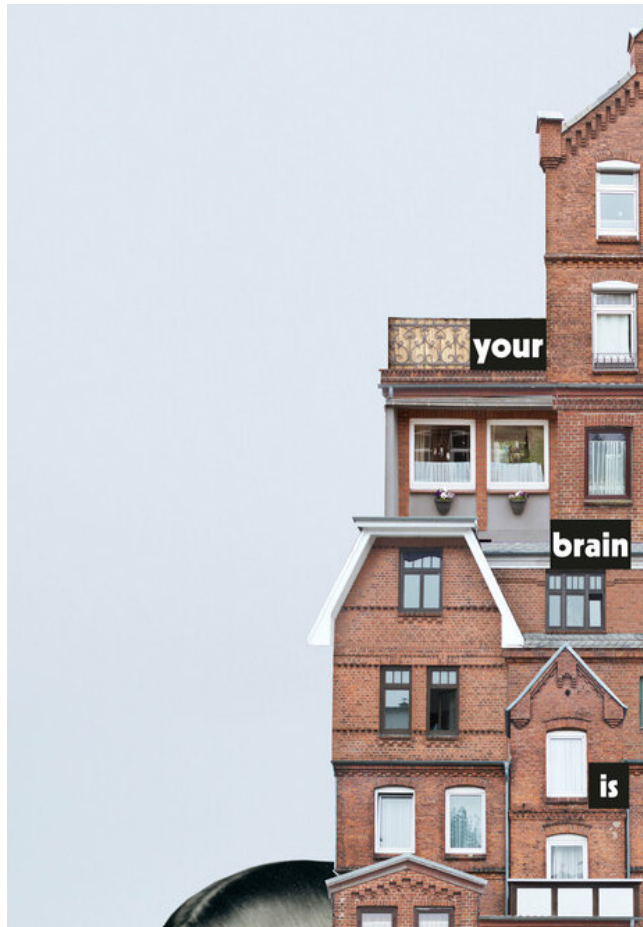
Traducción al castellano

“
Al principio pensé en mi vida
como un castillo a mi alrededor.
Luego encontré la torre de escaleras.
Mi nombre está escrito de manera
diferente en cada puerta.
Es extraño: cuanto más alto y más
profundo subo, más huele a bosque.”

Fig.154. Matthias Jung. *Dein Gehirn ist die Natur / Tu Cerebro es Naturaleza*. 2020

71 Matthias Jung, *Bild und Text - Wer atmet bekommt keinen Designpreis*, ZABADU, Blog Wollnashornbaby, 2020
<https://www.wollnashornbaby.de/bild-und-text-1/>

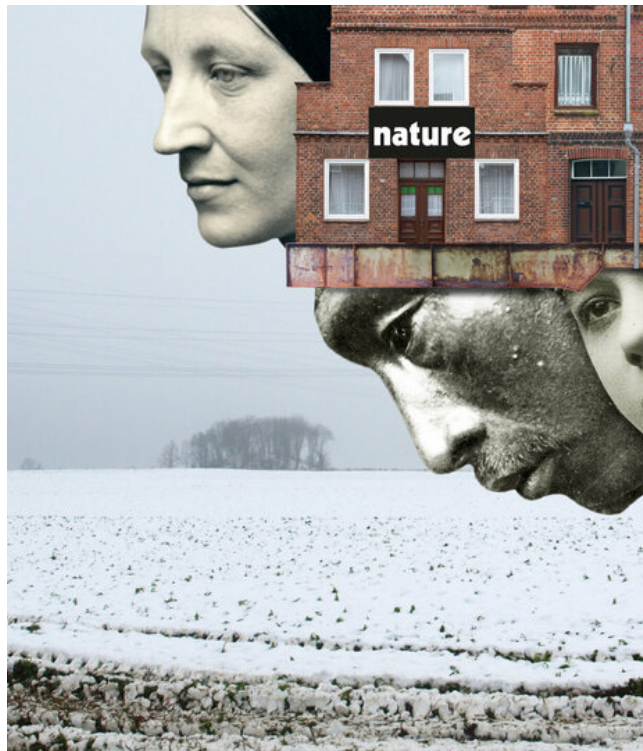

Este collage, es muy característico. La composición, parece revelar los **orígenes** de la **mente humana**.

Se distingue un alzado con una fachada constituida enteramente por **ladrillo** con un tono **enrojecido**. Dicha estética, recuerda a los edificios de ladrillo predominantes en la **Arquitectura Nórdica** de **Helsinki**, destacando los proyectos de Alvar Alto, tales como, la **Biblioteca de Viipuri** o el **Ayuntamiento de Söyänätö**. También recuerda a otros edificios residenciales **más contemporáneos** del **barrio de Kalasatama** de Helsinki.

En primer lugar, en la **parte superior** del collage, la fachada se corona con una **cornisa** en forma **triangular**, con un **alero** detallado con **ladrillos superpuestos** en hilera. Dispuestas por toda la fachada, aparece una gran cantidad de ventanas que contrastan con el tono rojizo del ladrillo por el marco blanco que poseen. A su vez, a lo largo de la fachada, se destacan una serie de carteles que anuncian la frase **Your brain is nature**, título del collage.

Por otro lado, en la **parte inferior**, **tres cabezas** parecen sostener la construcción de ladrillo. Dichas cabezas, se disponen con la mirada en una única dirección para reflejar el **sentido del movimiento** del elemento que sostienen. El artista, contrasta dichos elementos; los que aparecen en un tono sepia, frente al color rojizo de los ladrillos de la fachada. La cabeza del centro, posee una mirada

melancólica hacia el suelo, observando el terreno nevado.

A su vez, en todo el **lateral izquierdo** de la **fachada**, se disponen un conjunto de **árboles** secos que dotan de una sensación de movimiento al conjunto. Con la **vegetación**, el artista quiere reflejar la velocidad del elemento arquitectónico. En este collage, a diferencia de los anteriores analizados, aparece un **elemento uniforme** en todo su conjunto, no se aprecia definitivamente una línea de flotación, sino que toda la contrucción flota sobre las mentes humanas.

Se visualiza un claro **contraste** entre el elemento frontal y el paisaje del fondo. Una vez más, el paisaje helado aporta frialdad al conjunto y dialoga con la tonalidad de las mentes humanas que transportan la construcción.

Cabe destacar que las cabezas de la parte inferior, las que sostienen la fachada, aparecen mostrando únicamente su rostro, de forma que la parte en la que se ubica la mente, queda escondida en el interior de la construcción. Por ello, del interior del elemento brota la vegetación, porque alberga la mente humana. De ahí el título que recibe el collage.

Finalmente, algo que resulta peculiar en la imagen, es la disposición del **lucernario de vidrio** en la parte inferior de la fachada, a modo de raíces que brotan para poder sostener la construcción en un supuesto suelo.

Die Königin Kommt

Matthias Jung. Año 2020

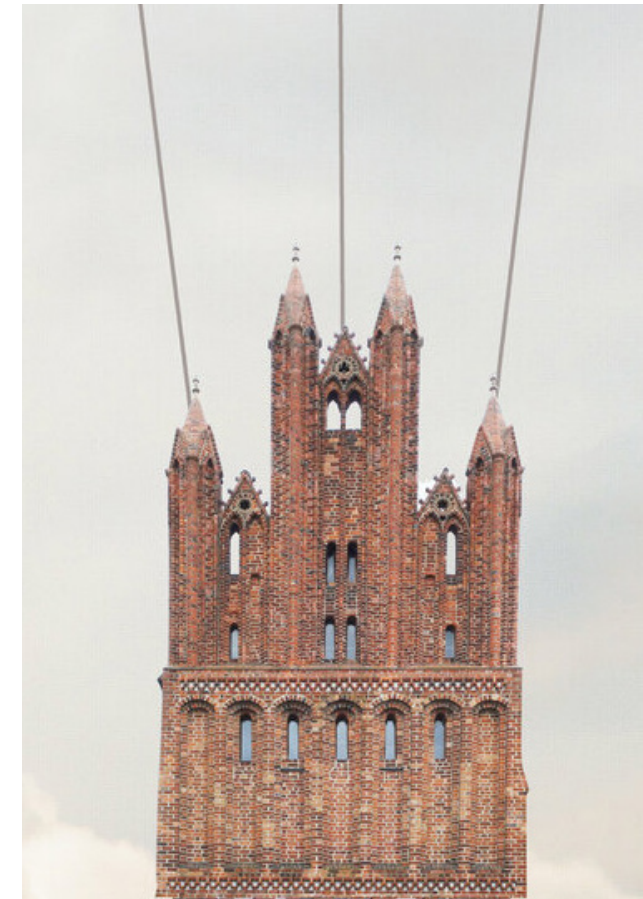

Fig.155. Matthias Jung. Antecedentes: Sonja Schubert. *Die Königin Kommt* / *Viene la Reina*. 2020

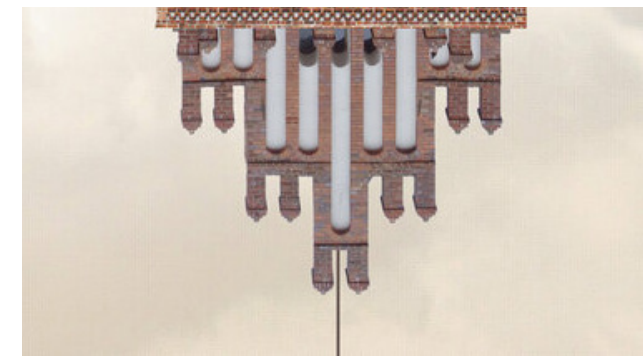
Este collage, presenta una disposición característica de sus elementos. En la composición, se aprecia una **construcción** que parece colgar de **tres globos**. El elemento arquitectónico, recuerda a las construcciones religiosas propias de la **arquitectura del Norte de Europa**, de países como **Finlandia**. Destaca por el predominio del **estilo gótico**, mezclado con otros anteriores, tales como el **bizantino** y el **románico**. A su vez, se basa en el empleo del ladrillo con un **tono rojizo** en la mayor parte de la fachada que se aprecia.

Tales características, aparecen claramente en el elemento del collage. En la parte superior, un **frontón** con cuatro torres parece haber sido arrancado de esta arquitectura escandinava. En dicha fachada, predomina el **estilo gótico**, con el empleo del **ladrillo rojizo** en toda su geometría. **Pequeños ventanales**, se asoman entre las dos torres, como resquicios del **estilo románico** anterior que no deben perderse. Por debajo de la línea de flotación, aparece un elemento más **austero**. Se trata de una fachada compuesta por un **ladrillo más pulido**, con un tono menos rojizo, como si referenciara al **pasado**. A su vez, en la coronación del elemento, aparecen unos **pináculos macizos** en forma de punta sobre pequeños salientes. Bajo estos, se aprecian unos **arcos cegados** en su interior con un tipo de **piedra** de aspecto blanquecino, característicos del **estilo románico**. La **mampostería** situada en la línea de flotación que separa ambos elementos, recuerda a los detalles de este tipo de arquitectura.

La composición, se sostiene sobre el cielo por **tres globos** que parecen haber sido diseñados con textiles, en recuerdo a las **cenefas** de la **Arquitectura Islámica** de los siglos XI y XIII.

A su vez el collage, parece referenciar a la arquitectura de **estilo gótico** del **Norte de Europa**. Sobre todo, destacando las **construcciones religiosas** de **Finlandia** y **Dinamarca**,

tales como **La Catedral de Roskilde**, de Dinamarca, del arquitecto **Absalón**, construida entre los siglos XII y XIII. Su frontón, recuerda a la geometría del collage. Dicha catedral, fue

Fig.156. Absalón Arkitekter. Frontón de la Catedral de Roskilde. Dinamarca. Siglo XII-XIII

Fig.157. Absalón Arkitekter. Catedral de Roskilde. Dinamarca. Siglo XII-XIII

concebida como la **primera catedral gótica** de **Escandinavia** construida enteramente en **ladrillo**. Declarada **Patrimonio de la Humanidad** por la Unesco en 1995.

Die Abschaffung aller Illusionen

Matthias Jung. Año 2024

Fig.158. Matthias Jung. *Die Abschaffung aller Illusionen* / *La Derrota de todas las Ilusiones*. 2024

Este collage, se basa en reflexionar sobre lo que el artista contaba con sus primeros **collages** más **antiguos**; el como afecta la llegada de la **industrialización** a la sociedad. En sus primeros collages de 2015, el artista reflexionaba sobre el **abandono** de muchas **construcciones** que en su momento habían sido destinadas a albergar **fábricas** y otras industrias. Con la llegada de la **industrialización**, muchas fábricas habían cesado su actividad y las estructuras construidas habían pasado a ser un **esqueleto** en el paisaje, sin dotarlas de una nueva función.

Con este collage, Jung, vuelve a retomar esa reflexión que hizo en sus primeras obras; el hacer que estas construcciones que han quedado **obsoletas** y **olvidadas** en el paisaje, vuelvan a adquirir una **nueva función**.

En primer lugar, la composición, se presenta como un elemento con una **estética homogénea** en la que predomina el **tono grisáceo** por la presencia del **hormigón**.

En la parte superior del collage, se aprecia una fachada abandonada, construida en hormigón pulido, frente a la base más vasta en la que se asienta. Dicha fachada, se compone de tres niveles casi simétricos y muy minimalistas. A su vez, contiene una gran cantidad de ventanas con cristales rotos y puertas con grafitis, fruto del abandono de esta. El artista reflexiona a partir de los detalles.

Por otro lado, bajando por la base de la fachada, de esta cuelgan varias estructuras. Una **forma circular** que parece un plato de **cerámica**, aludiendo a la llegada de **nuevos materiales**, contiene en su interior un **avión de combate** que cuelga sobre tres cables. El avión, alude a las **guerras**, a la llegada de nuevos materiales como el **metal** y el **acero**. El avance en el empleo de **armamento** y la llegada de la **pólvora** como material.

A la derecha de los citados elementos, un **rostro humano** con **mirada melancólica**, parece transportar a todo el conjunto. Su mirada lateral, indica la **dirección de movimiento** en la que se desplaza el conjunto. Dicho rostro, aparece a su vez cosido al resto de elementos de su izquierda por lo que sería un **misil balístico**. Bajo el rostro, un fusil quiere asomar apuntando hacia lo que hay bajo él; el suelo. La composición, huye del suelo y a su vez, lo quiere destruir.

En cuanto a los contrastes que aparecen en la composición, se destaca la tonalidad roja

de la **amapola**, así como la verde del **árbol**. Ambos son elementos que aluden a la **vida** frente a los que aluden a la máquina o al abandono, los que se presentan con una **estética** más **grisácea**. A su vez, el fondo de la composición, parece contener una **nubosidad blanquecina**, como si fuera **pólvora**.

5.3.2. Serie Häuser ó Casas Imaginarias: Flying Hotels

"Construyo los collages con la lógica de los sueños. El contenido en un sueño parece ser a menudo conflictivo, absurdo o aleatorio. Los elementos están unidos por su significado metafórico. En general, el sueño puede tener un fuerte eco emocional al día siguiente. Trato de trabajar con precisión técnica pero el núcleo de mi enfoque es la intuición. Normalmente, el resultado final es totalmente diferente a las primeras ideas. Trabajar en collages es una especie de obsesión." ⁷²

"Un trabajo a base de trastornos que insinúan la realidad" ⁷³

"Es un mundo muy personal, un trabajo intuitivo. Mis principios de diseño se basan más en las necesidades del alma que en las leyes de la naturaleza. El arte puede vincularnos con nuestra sabiduría. En estos momentos, la crisis del coronavirus puede inspirarnos para cuestionar la coherencia en nuestra vida. Puede ser beneficioso para hacer un alto. Siento una nueva profundidad existencial durante este estado de emergencia. Mis pensamientos están con la gente en España durante esa dura cuarentena. Espero que todos estén conectados con su fuerza y dignidad durante este momento difícil." ⁷⁴

Dentro de la serie **Häuser**, explicada anteriormente, destaca el conjunto de collages **Flying Hotels, cruceros voladores** que parecen artefactos que surcan el cielo, transportando estructuras que **recuerdan** a hoteles. Los **cuatro hoteles** se crearon en seis días. Es decir, de una sola vez. **Cada uno tiene su propia personalidad:**

- **Rosy Dream Hotel**, (fig.161.) se caracteriza por ser un **establecimiento atractivo** para un **público joven**.
- **Orange Cake Bar**, (fig.162.) es un lugar donde se encuentran **artistas y espíritus libres**.
- **Green Pasture Hotel**, (fig.163.) atraerá a una **clase media bastante mayor**.
- **Blue Noon Hotel**, (fig.164.), por el contrario, está dirigido a **viajeros** que valoran más el **confort material**. No importa el **hotel elegido**, puesto que el **viajero** volverá **cambiado**.

"Es completamente impensable mantener prejuicios raciales después de un viaje así." ⁷⁵

Cabe destacar el **componente metafórico y surreal** de sus obras, el que las hace interpretables y subjetivas y parecen **escapar de la lógica**. De esta forma, estos collages, se caracterizan por ser composiciones formadas por un elemento que sostiene a la construcción; un **dirigible** y, la propia **estructura del hotel**. Esta última, surge a partir de la unión de **dos elementos muy diferentes**. En todos ellos, el dirigible es el responsable de la **capacidad de flotación** que posee lo que sería la fachada del hotel. La **línea de flotación** central, genera un nuevo elemento bajo la fachada del principal. Por consiguiente, cada hotel se diseña conforme a la **persona** o **clase social** para la que ha sido destinado.

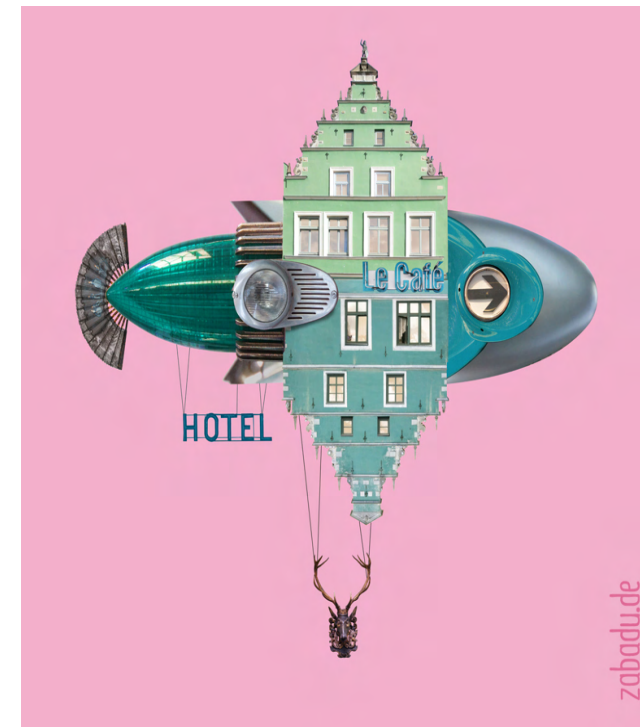

Fig.159. Matthias Jung. Flying Hotels / Rosy Dream Hotel. 2021

Fig.161. Matthias Jung. Flying Hotels / Green Pasture Hotel. 2021

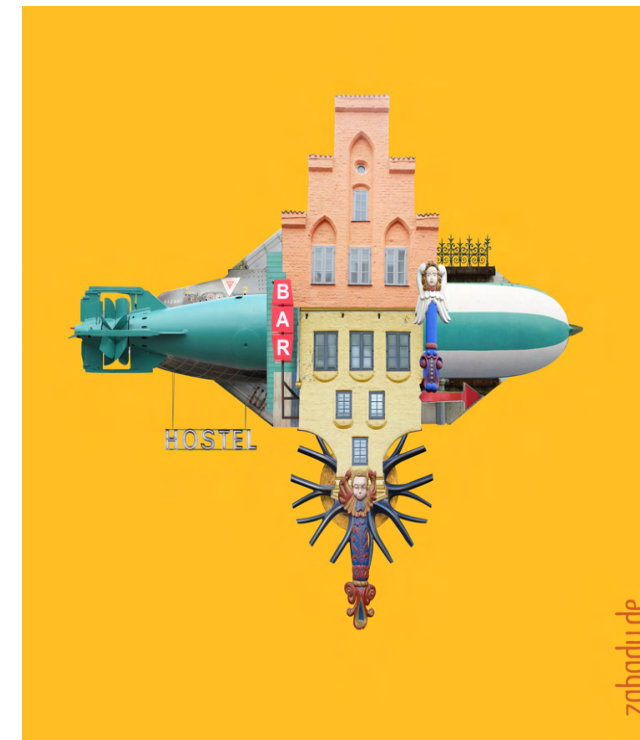

Fig.160. Matthias Jung. Flying Hotels / Orange Cake Bar. 2021

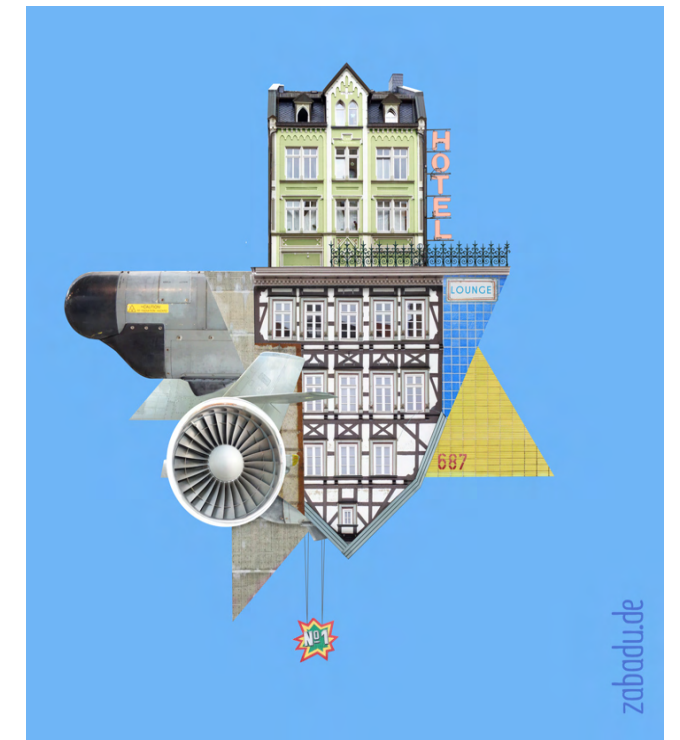

Fig.162. Matthias Jung. Flying Hotels / Blue Noon Hotel. 2021

⁷² Germán Jiménez, *La Utopía Surrealista de Matthias Jung*, Architectural Digest España, 2020 <https://www.revistaad.es/arte/articulos/distopia-coronavirus-utopia-surrealista-matthias-jung>

⁷³ Germán Jiménez, *La Utopía Surrealista de Matthias Jung*, Architectural Digest España, 2020 <https://www.revistaad.es/arte/articulos/distopia-coronavirus-utopia-surrealista-matthias-jung>

⁷⁴ Fabio Sasso, *Flying Hotels, una nueva serie de arte surrealista de Matthias Jung*, ABDZ, 2021 <https://abduzeedo.com/node/86541>

⁷⁵ Germán Jiménez, *La Utopía Surrealista de Matthias Jung*, Architectural Digest España, 2020 <https://www.revistaad.es/arte/articulos/distopia-coronavirus-utopia-surrealista-matthias-jung>

06

Collage Arquitectónico y Surrealismo en la obra de Lara Lars

“Mis collages tienen mucha influencia del grupo arquitectónico de vanguardia de los años 60 Archigram, del futurismo vintage, el Dadaísmo y de Henri Matisse.”⁷⁶

Fig.163. Collage realizado por Miranda Arévalo Luna para Urbanismo III. 2022.

76 Lucía Alonso, *El collage anacrónico, femenino y arquitectónico de Lara Lars*, Domestika Projects, 2024
<https://www.domestika.org/es/blog/1583-el-collage-anacronico-femenino-y-arquitectonico-de-lara-lars>

LARA LARS

Fig.164. Fundación MonteMadrid. *Dibujar con tijera y pegamento*, con Lara Lars. 2023.

6.1. Breve aproximación biográfica a Lara Lars

Lara Lars, nació en **Pontevedra** y reside actualmente en **Madrid**. Tras haberse formado como **arquitecta**, ejerce su profesión como artista e ilustradora. Es reconocida por sus trabajos de arte digital que evocan un estilo **retro-futurista**, así como **utopías visuales** inspiradas en el **diseño arquitectónico**, el **Pop-Art** y la **estética** de las décadas de **1950** a **1970**. Su obra, se caracteriza por la utilización de colores vivos, geometrías claras y referencias a la cultura visual de la época dorada del diseño gráfico y la publicidad. A través del coleccionismo de **láminas vintage**, ha terminado siendo una de las ilustradoras más importantes del panorama nacional.

Aunque no ejerce como arquitecta, su trabajo, juega con **conceptos arquitectónicos**, creando escenarios y paisajes imaginarios que podrían confundirse con diseños arquitectónicos futuristas. También explora temas como el **feminismo** y la **representación de la mujer** en la cultura visual, reinterpretando y empleando imágenes y estereotipos del pasado.

El haber conocido la arquitectura desde *lo académico*, le permitió apreciar su belleza y ayudarse de ella para llevar a cabo sus collages, en los que combina **edificios brutalistas** frente a los que interpone **figuras femeninas**, sobre fondos con **platillos volantes**, haciendo alusión a las **generaciones futuras**.

Todo comenzó cuando, casi por casualidad, Lara Lars descubrió la que es ahora su técnica favorita y más representativa, utilizando las **revistas, flyers y folletos** que recogía en el **Mercado de Fuencarral**, para adornar las ca-

jas de los regalos de cumpleaños que hacía a su familia y amigos.

De esta forma, sus collages, se componen de las **mujeres clásicas** de las **décadas** de los **50** y **60**, seres de otros planetas, **arquitectura brutalista**, figuras geométricas y un conjunto de **colores pop**. Dichos collages, llegaron de manera casual cuando, a petición de unos amigos, realizó un collage usando fotografías antiguas de la ciudad de Vigo y agregó una serie de ovnis. La publicación tuvo mucho éxito y fue entonces cuando decidió empezar a crear y compartir sus collages con todo el mundo.

Por consiguiente, Lara Lars introduce a la **mujer icónica** de los **años 50** en un contexto muy actual, utilizándolas para **reflexionar** sobre los **problemas** de la **sociedad** del **siglo XXI**. Como Lara Lars es arquitecta, la influencia de su profesión se puede observar claramente en su trabajo: *"En mis collages tienen mucha influencia del grupo arquitectónico de vanguardia de los años 60 Archigram, del futurismo vintage, el Dadaísmo o Henri Matisse."* ⁷⁷

Fig.165. Paula Martins. Lara Lars: "El collage tiene ese punto rebelde de transformar algo ya existente". Bamba Editorial. 2020

⁷⁷ Lucía Alonso, *El collage anacrónico, femenino y arquitectónico de Lara Lars*, Domestika Projects, 2024 <https://www.domestika.org/es/blog/1583-el-collage-anacronico-femenino-y-arquitectonico-de-lara-lars>

6.2. Sobre su método de trabajo

Lara Lars, arquitecta de formación y artista por vocación, basó su trabajo en el **arte de la ilustración** a través del diseño de **láminas vintage**. A la arquitecta, le gustaban las representaciones de mujeres de los anuncios de los años 50-60, mujeres al **estilo de Barba-rella**, pero a pesar de que estéticamente le resultaban interesantes, sentía que sus roles y actitudes no la representaban a ella. De aquí, surgió la idea de la **recontextualización**, convirtiendo a estas **mujeres florero** en **mujeres empoderadas**, con actitud de fuerza y decisión, protagonistas de su propia historia. Por otro lado, Lara Lars sentía interés por las **postales kitch**, los edificios de **estética brutalista** y los **plátanos volantes**. Estos elementos anacrónicos son con los que Lara Lars elabora sus **collages retrofuturistas**.

De esta forma, sus collages, muestran lo que serían mujeres **invasoras**, flanqueadas por ejércitos de ovnis, visitando edificios brutalistas o habitando sociedades del futuro donde la **mujer** es la **protagonista**. Dichos collages, se basan en una estética retro, utilizando elementos que poseen rasgos propios del **Surrealismo**. Lars, utiliza la **técnica del collage** logrando un resultado final de **carácter ilustrativo**, siendo para ella el **collage** un **medio** para expresar sus **ideas**, más que un fin en sí mismo.

Cabe destacar que Lara Lars, ilustra sus collages mensualmente para la revista **Vanity Fair** y es colaboradora desde 2018 en el programa de **Radio Nacional**, **Entre dos luces**, donde tiene su propia sección.

Además, sus creaciones han servido para ilustrar artículos en revistas como: *AD*, *Vogue*, *Glamour*, *Marie Claire*; y en colaboraciones con editoriales y marcas como *Anagrama*, *Seix Barral*, *Paradores de España*, *Netflix*, *Bombay Sapphire*, *Asociación de Editores de Madrid*, *Dolce Gusto*, *San Miguel*, *HM*, *Cervezas Alhambra*, *Gran Teatre del Liceu*, **Museo Thyssen Bornemisza**, *Paradores de España* y *Shiseido*, entre otras.

Un claro influyente en los collages de **Lara Lars**, son los collages de la arquitecta **Pilar Ferrer (PilsFerrer)**, también residente en Madrid. Sus collages, poseen una **estética retro**, en ellos también aparecen edificios arquitectónicos característicos de cada ciudad de España, ensamblados junto a figuras femeninas y a la gastronomía típica del lugar al que se dedica el collage.

Fig.166. Pils Ferrer. ¿Corten!. 2021

Fig.167. Redacción Madrid. La ilustradora Lara Lars alude a la frescura estival en el cartel de Veranos de la Villa 2021. Revista Infortursa. 2021

6.3. Hacia una Arquitectura Surrealista a través del Collage:

6.3.1. Exposición de su obra - Revista Digital *ILUSTRAD/AS* - Página Web www.laralars.com

Fig.168. Lara Lars. *Página Web Collages - Collage de la portada I Wanna get Lost in your space*. 2024

Lara Lars, presentó cuatro collages relevantes de su obra en la exposición colectiva *ILUSTRAD/AS: Una mirada a la creación femenina en la ilustración de vanguardia*, en el *Instituto Cervantes* de Nueva York. Esta exposición, además se encuentra en diferentes sedes del *Instituto Cervantes* en otros países. Estos cuatro collages: *En Invierno En Verano*, *El Fondo Cálido* y *Las Mujeres en traje de baño contrastan con las gélidas cimas de unas montañas*, crean una sensación ambivalente; una mujer con estética de los años 50, se presenta como si de una exploradora espacial se tratase, siempre con el omnipresente **sol pastel**, característico de la obra de Lars, generando una imagen más cercana y familiar. Todos sus collages, tienen un carácter universal, pero están llenos de referencias a su **Galicia** natal: canteras que Lara Lars visualizaba en zonas industriales de sus viajes; *ciudades invadidas* vistas tras el filtro de la *retranca gallega* con un estilo acorde a la cultura nocturna de Vigo de los ochenta; o

el culto a la luna como elemento recurrente, propio de la cultura gallega. A su vez, destaca con su edición de collages de *Veranos de la Villa*, siendo su presentación oficial en el *Claustro del Pozo* del *Instituto San Isidro*, con un cartel cargado de elementos asociados al **verano** y **edificios emblemáticos** de la ciudad. La imagen simboliza a la ciudad de Madrid con la presencia de algunos de sus edificios más representativos, como el *Palacio de Cristal del Retiro* o el *Edificio Torres Blancas*, incluidos por su interés por la **Arquitectura Brutalista**. Son casi **etéreos** y están desdibujados en una escala de grises que contrasta con la viveza del resto de colores y que, en el fondo, son el escenario en el que se desarrollan las actividades de *Veranos de la Villa*. De igual forma, aprovecha para introducir la presencia de personajes directamente inspirados en los años 50, entre otros. Además de estas publicaciones, sus collages se encuentran en venta en su página web www.laralars.com.

Fig.169. Redacción Madrid. *La ilustradora Lara Lars alude a la frescura estival en el cartel de Veranos de la Villa 2021*. Revista Infortursa. 2021

"A lo largo de estos años, he hecho varias veces ilustraciones sobre la vida en Madrid, y quería hacerle un homenaje". ⁷⁸

De esta forma, para reflejar su creatividad en **Veranos de la Villa**, Lara Lars se inspiró en varios elementos y sensaciones. Por un lado, la ausencia de la playa, y por otro, de su experiencia vital en los diez años de residencia madrileña. En sus diseños ilustra varias nadadoras, y en este caso **Annette Kellerman** (Sidney, 1887), la australiana precursora de la natación sincronizada y de la lucha por usar un bañador de una sola pieza. Además, aparece un tercer elemento, los **edificios emblemáticos** de la ciudad de Madrid. Un claro ejemplo muy utilizado en sus diseños, es el **Edificio de Torres Blancas**, del arquitecto Sáenz de Oiza, la **Torre Madrid**, donde se hospedaba Berlanga, o el **Palacio de Cristal**.

Lara Lars, ha compaginado planos e ilustraciones hasta hace dos años, cuando se dio cuenta de que no podía seguir con ambos trabajos. Como explica Lara Lars *"Por mi forma de ser, un poco perfeccionista a mi manera, y por el tipo de trabajos que estaba combinando, muy exigentes los dos, sí quería hacerlos bien, tenía que dedicarme al 100 % a uno de ellos."* ⁷⁹ A su vez, la arquitecta se decantó por la **ilustración**, aunque su formación técnica pervive.

En palabras de la artista *"La arquitectura me ha ayudado mucho, desde con la técnica del collage hasta el gusto por coleccionar postales antiguas de ciudades para ver cómo van cambiando, o utilizar el brutalismo,*

esa arquitectura que siempre me ha gustado como telón de fondo de mis creaciones." ⁸⁰

Unas creaciones que la artista considera, *"A veces exageradas, otras surrealistas, feministas, irónicas, o simplemente con mucho carácter sin dejar de rodearme de las imágenes que me gustan y que me transmiten algo. Y siempre con esa estética retro, en la que las mujeres y los edificios son los principales protagonistas. Es un tipo de estética, de ilustración y de foto, que siempre me ha gustado. Además, me interesa resignificar esas imágenes utilizándolas para contar otras cosas y dar a las mujeres una posición más acorde con mi forma de pensar, en comparación con el papel de mujer objeto que tienen en las fotos o anuncios originales."* También explica que *"Hay gente que no ve más allá de unos collages retro, y hay otra que sí entiende el juego que estoy haciendo con los nuevos significados que le estoy dando a esas imágenes. Ahora noto cómo mi propio estilo se ha enriquecido, hay como distintas vertientes dentro de mi trabajo que, unas veces, puede ser más sencillo y otras más surrealista."* ⁸¹

Fig.170. Redacción Madrid. La ilustradora Lara Lars alude a la frescura estival en el cartel de Veranos de la Villa 2021. Revista Infortursa. 2021

78, 79, 80, 81 Ayuntamiento de Madrid, *Lara Lars o la magia del collage*, Diario de Madrid, 2024 <https://diario.madrid.es/blog/2021/07/05/lara-lars-o-la-magia-del-collage/>

6.3.2. Collages Lara Lars - Colección *Edición Limitada*

"Siempre cuento que mi pasión por el collage, empezó mucho antes de saber qué era el collage. De pequeña mi madre me regaló su colección de sellos. Se abrió un mundo ante mí en el que descubrí que las imágenes bonitas se podían coleccionar." ⁸²

En este conjunto de collages, aparece en un **tono gris** lo que sería el **elemento arquitectónico** que parece de **hormigón**. A su vez, en los cuatro, se superpone frontalmente una **figura femenina** con una estética vintage y vivos colores. Por otro lado, en el fondo, Lara Lars dispone **varios círculos** con un tono rojizo sobre **fondo pastel**, que aluden al sol y a los veranos de Madrid.

Fig.171. Lara Lars. *The Future is Ours*. 2017

"En mis collages al final lo que hago es convertir esas mujeres florero de los anuncios antiguos en supermujeres con carácter, protagonistas de su propia historia" ⁸³

Fig.172. Lara Lars. *Dreamer*. 2022

⁸² Paula Martins, *Lara Lars: "El collage tiene ese punto rebelde de transformar algo ya existente"*, Bamba Editorial, 2020 <https://bambaeditorial.com/lara-lars-collage-entrevista/>

⁸³ Mila Abadía, *Lara Lars, Heidi Montoya y Jose Perozo en CulturGal Feria*, 2017 <https://arteauclick.es/2017/11/29/culturgal-feria-olalab/>

Fig.173. Lara Lars. *Verano en la ciudad*. 2022

A su vez, en otros collages como en el de la derecha, coloca una **sucesión de platillos volantes** sobre el fondo, también en un **tono grisáceo** difuminado, que parece revelar la **incertidumbre** de las **generaciones futuras**. La estética de estos cuatro collages, revela el interés de la artista por el **estilo retro** y por los **tonos cálidos**. Así mismo, reflexiona sobre el **papel de la mujer** en la **sociedad**, abordando una **crítica** que se basa en cambiar el *papel* de esta en la sociedad actual.

Fig.174. Lara Lars. *Puerta del Sol*. 2024

"Lo fácil era quedarme con mi trabajo de arquitecta asalariada, pero decidí apostar por el mundo del arte y la ilustración." ⁸⁴

84 Paula Martins, *Lara Lars: "El collage tiene ese punto rebelde de transformar algo ya existente"*, Bamba Editorial, 2020 <https://bambaeditorial.com/lara-lars-collage-entrevista/>

Fig.175. Lara Lars. *Welcome to Valencia*. 2020

Fig.176. Lara Lars. *Santiago de Compostela*. 2018

"Darles un nuevo lugar a esas mujeres, sacarlas fuera de esos "hogares felices" es una forma para mí de materializar esa libertad que no tenían." ⁸⁵

Fig.177. Lara Lars. *Palacio de la Prensa de Madrid*. 2022

Estos otros dos collages, uno de **Lara Lars** y el otro de **Pilar Ferrer**, reflejan el claro estilo retro que posee la mujer de los anuncios de los años 50. En ambos, ésta queda yuxtapuesta frente a la **arquitectura** del fondo de **grandes dimensiones**. Se produce a su vez un **cambio de escala** en la **figura femenina**, como en el resto de collages, queriéndose asemejar a la emblemática construcción del **Palacio de la Prensa** en el caso del collage de Lara Lars. La estética de la composición se asemeja a la del collage de Pilar Ferrer de la derecha, tanto en el orden de los elementos como en las funciones que estos adquieren.

Fig.178. Pilar Ferrer. *Domingo de Vermú*. 2022

⁸⁵ Paula Martins, *Lara Lars: "El collage tiene ese punto rebelde de transformar algo ya existente"*, Bamba Editorial, 2020 <https://bambaeditorial.com/lara-lars-collage-entrevista/>

Fig.179. Lara Lars. *Surrealismo Madrileño*. 2022

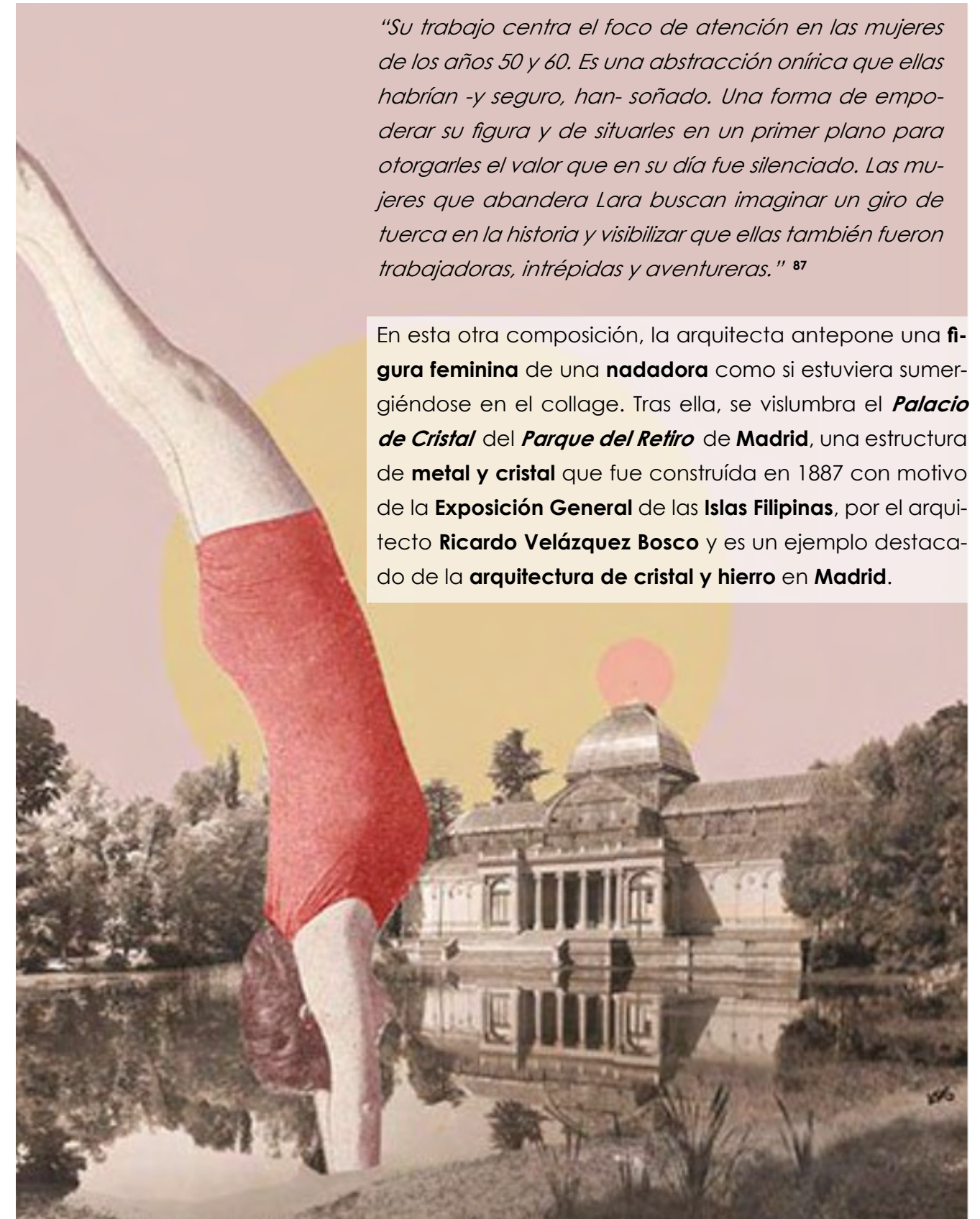
Fig.180. Lara Lars. *Metrópolis*. 2022

86 Paula Martins, *Lara Lars: "El collage tiene ese punto rebelde de transformar algo ya existente"*, Bamba Editorial, 2020 <https://bambaeditorial.com/lara-lars-collage-entrevista/>

En este collage, la **figura femenina**, aparece acompañada por otra masculina. Ambos, se reflejan con un **disfraz de Batman**, símbolo de su **heroicidad**. Tras ellos, se vislumbra el **Edificio Capitol**, antes llamado **Edificio Carrión**. El edificio, de catorce plantas, fue proyectado por los arquitectos **Luis Martínez-Feduchi y Vicente Eced y Eced** y construido entre los años 1931 y 1933. El estilo de su fachada, corresponde al de una **Arquitectura Expresionista** con claras influencias Mendelsohnianas. **Mendelsohn**, fue pionero de la arquitectura **Art Déco** y el **Streamline Moderne**, el que se caracterizaba por el uso de formas curvas, líneas horizontales largas y a veces elementos náuticos. El arquitecto destacó a su vez por desarrollar un **funcionalismo dinámico** en sus proyectos para **grandes almacenes y cines**.

Fig.181. Lara Lars. *Batman in Love*. 2022

"Su trabajo centra el foco de atención en las mujeres de los años 50 y 60. Es una abstracción onírica que ellas habrían -y seguro, han- soñado. Una forma de empoderar su figura y de situarles en un primer plano para otorgarles el valor que en su día fue silenciado. Las mujeres que abandera Lara buscan imaginar un giro de tuerca en la historia y visibilizar que ellas también fueron trabajadoras, intrépidas y aventureras." ⁸⁷

En esta otra composición, la arquitecta antepone una **figura femenina** de una **nadadora** como si estuviera sumergiéndose en el collage. Tras ella, se vislumbra el **Palacio de Cristal** del **Parque del Retiro** de **Madrid**, una estructura de **metal y cristal** que fue construida en 1887 con motivo de la **Exposición General de las Islas Filipinas**, por el arquitecto **Ricardo Velázquez Bosco** y es un ejemplo destacado de la **arquitectura de cristal y hierro** en **Madrid**.

Fig.182. Lara Lars. *Palacio de Cristal - Madrid*. 2022

87 Paula Martins, *Lara Lars: "El collage tiene ese punto rebelde de transformar algo ya existente"*, Bamba Editorial, 2020 <https://bambaeditorial.com/lara-lars-collage-entrevista/>

En el collage, se vislumbra en su totalidad una de las construcciones más emblemáticas de Benidorm. El edificio **Neguri Gane**, es un rascacielos de 145 metros que destaca por ser el **cuarto edificio más alto de Benidorm** y el **décimosegundo más alto de España**. Respecto a su geometría, se caracteriza por sus **formas redondeadas** dispuestas a lo largo de todo el cuerpo superior debido al empleo de una **planta de base cilíndrica**. Su nombre significa **Alto de la ciudad de invierno** en euskera y hace referencia al **Barrio de Neguri** del municipio vizcaíno de **Guecho**. Se contruyó en **recuerdo** a la silueta del **Edificio Torres Blancas** de Madrid, obra del arquitecto **Francisco Javier Sáenz de Oiza**.

Fig.183. Lara Lars. *Neguri Gane - Benidorm o el Aeropuerto veraniego*. 2022

Realizando una comparativa con el collage de la izquierda, en este collage aparece el citado **Edificio de Torres Blancas**, que sirvió como base para la construcción del **Neguri Gane** de Benidorm. El **Edificio Torres Blancas** de Madrid es un ejemplo de **Arquitectura Organicista** y **Brutalista**, con la peculiaridad de que se aplica a un **bloque de viviendas de lujo**. El proyecto, firmado por **Francisco Javier Sáenz de Oiza** como arquitecto, corresponde a la llamada **etapa orgánica** de la **arquitectura madrileña** con marcada **tendencia neoexpresionista** y **sugerencias surrealistas**, todo ello sumado a su **carácter experimental**.

A su vez, se caracteriza por presentar una **estructura** a base de **cilindros**, rodeados en todo su perímetro por **balcones con celosías de madera** y una piscina en la azotea. La **estructura** del edificio es de **hormigón armado**, **careciendo de pilares**. Es decir, son la fachada y la estructura vertical interna los elementos que garantizan las funciones de sustentación.

"Siempre me ha inspirado el trabajo de gente que ha disfrutado haciéndolo, que ves ese aura de pasión y diversión en su trabajo, y que por otra parte refleja parte de su personalidad o su visión del mundo" ⁸⁸

Fig.184. Lara Lars. *Torres Blancas o el Ovni Puerto de Madrid*. 2024

⁸⁸ Paula Martins, *Lara Lars: "El collage tiene ese punto rebelde de transformar algo ya existente"*, Bamba Editorial, 2020 <https://bambaeditorial.com/lara-lars-collage-entrevista/>

Fig.185. Pilar Ferrer. *Bravas en Madrid*. 2020

Fig.186. Lara Lars. *Tourists in Madrid. Gran Vía*. 2024

Por último, estos dos collages **más actuales**, no contienen referencias a la arquitectura de la ciudad de Madrid. A diferencia de los anteriores, poseen **elementos arquitectónicos** con **formas geométricas perfectas, apiladas o superpuestas** unas encima de otras. A su vez, nos recuerdan a las construcciones de **Le Corbusier** tales como **La Unité d'Habitation** de Marsella. Ambos collages disponen el elemento principal; la arquitectura, sobre un fondo con un **sol rojo**, que aporta **viveza** al conjunto, dejando en **tono gris** tales elementos.

Fig.187. Lara Lars. *Veranos sin operación bikini*. 2024

A su vez, en ellos aparecen las mismas **nadadoras** que aparecían en otros de sus collages, pero esta vez **saltando** desde la propia construcción a lo que parece ser **el vacío**. En la parte más frontal, una **figura femenina** aparece **acompañada** por un ser extraño que parece aludir a un cierto **material neumático**. Por la **expresión enfadada** del rostro de dicho ser hacia la mujer, parecen entrar en conflicto ambos personajes.

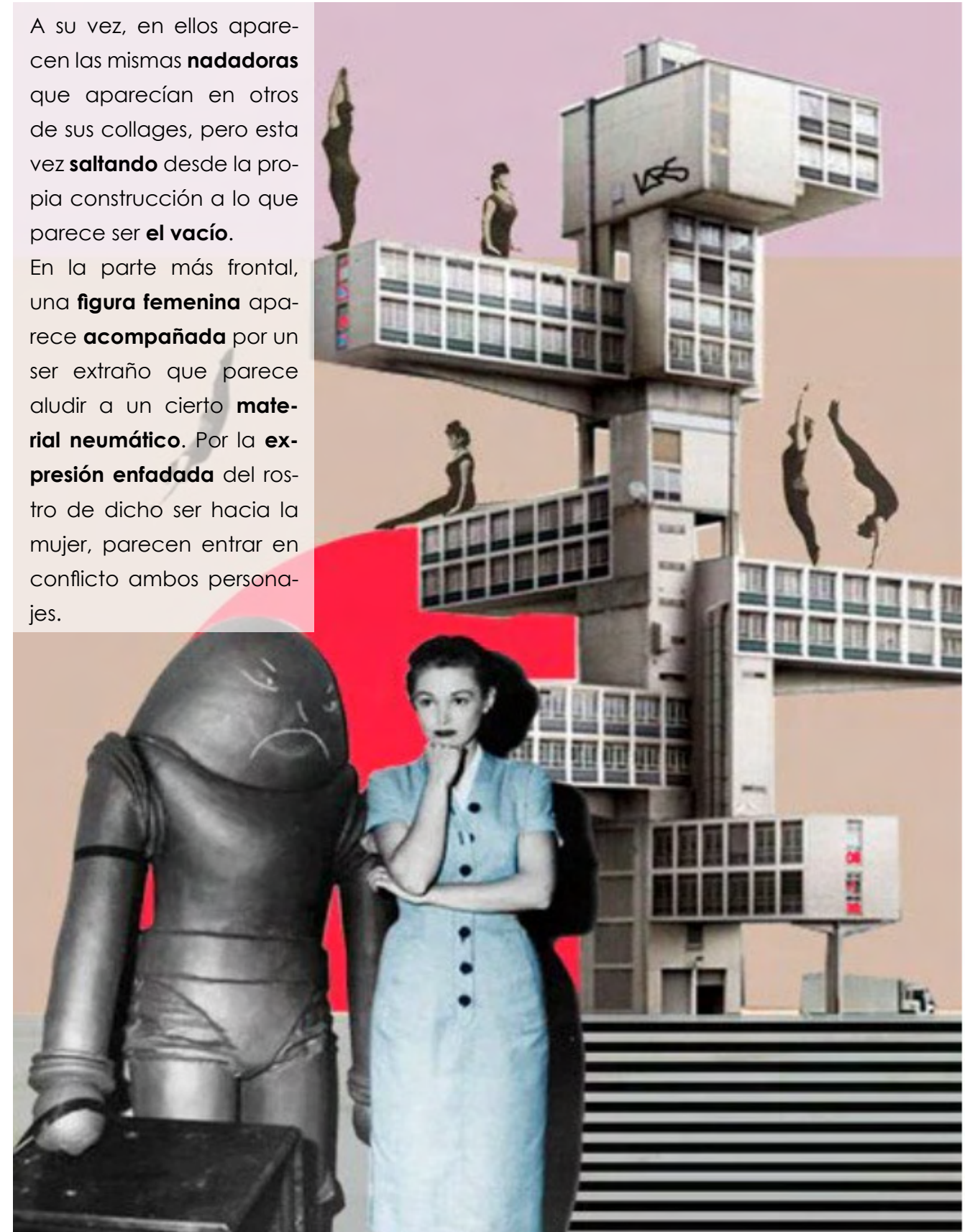

Fig.188. Lara Lars. *Te hiciste tanto el interesante, que conseguiste dejar de interesarme*. 2024

07

Conclusión y Reflexión Final

Fig.189. Collage realizado por Miranda Arévalo Luna para Proyectos II. 2019.

Con la **elaboración** y el **análisis** de este trabajo, se ha puesto de manifiesto el **gran interés** que tiene el uso del **collage** como una **herramienta continua** a lo largo del desarrollo de un **proyecto**. A través de la explicación de los collages del diseñador gráfico **Matthias Jung**, y de la arquitecta **Lara Lars**, se han podido analizar muchas de sus obras, así como su desarrollo y cuales son los temas principales de su pensamiento. De esta forma, el collage ha permitido conocer aquellos puntos relevantes, tanto en la obra de **Matthias Jung**, como en la de **Lara Lars** y, por lo tanto hacer notoria la utilidad de dicha técnica. Algunos de los puntos se explicarán a continuación, como consecuencia de una **reflexión** producida tras la redacción del trabajo; tanto analizando el origen del collage, su evolución, sus usos o la influencia de la vanguardia del **Surrealismo** en dicha técnica en los primeros apartados, así como el exhaustivo análisis de las obras de ambos artistas, sin olvidar la lectura de las transcripciones de las entrevistas de los anexos.

Ambos artistas, trabajan sus obras en **solitario**. En primer lugar, **Matthias Jung** se caracteriza por ser un **artista joven** que basa su técnica en su **experiencia vital** a través de la **fotografía**. Mediante una cámara, capta imágenes durante sus viajes, que existen en la realidad y estas las modifica, superponiéndoles elementos extraídos de otras fotografías; arquitectura, seres humanos, etc, para llevar a cabo una **reflexión** o una **crítica personal** sobre una sociedad, una ciudad, una época, un elemento arquitectónico que ha perdido su función o incluso una clase social. Por otro lado, **Lara Lars**, utiliza una técnica algo diferente a la de Matthias Jung a la hora de generar sus composiciones. Sin embargo, ambos emplean el collage como un **medio** que les sirve para **reflexionar** o **criticar** un elemento o un conjunto de elementos. **Lara Lars**, genera collages a modo lo que llama **láminas vintage**. A diferencia de Matthias Jung, la arquitecta se inspira en las **mujeres** de los anuncios de los **años 50**, con una **estética retro-futurista**. Del mismo modo, a tales elementos, les superpone otros como son los edificios emblemáticos de cada una de las ciudades de las que haba en sus collages, destacando la **arquitectura** de **estética Brutalista**. Estos edificios, aparecen difuminados en sus collages, con un tono grisáceo al fondo de la composición. A su vez, todos estos elementos los distribuye sobre fondos color pastel en los que dispone un conjunto de platillos volantes, en algunos y en otros, lo que ella llama sus **soles** color pastel. Es peculiar como a través de la mezcla de estos elementos tan diferentes entre sí, la arquitecta es capaz de **reflexionar** sobre el **papel femenino** en la **sociedad actual**, criticando la posición actual que esta tiene. Este es el tema principal en su obra, el **feminismo** y la lucha por los derechos de la mujer en el panorama actual.

Estos dos artistas, crean sus obras para que el espectador elabore su **propia interpretación**, a través de un **análisis individual** de cada uno de sus collages. Es más sencillo elaborar una reflexión o una crítica a través de una imagen, en lugar de hacerlo mediante un texto. Estos artistas es lo que pretenden llevar a cabo, ayudándose de la técnica del collage, quiere

reflexionar sobre la **realidad** que les rodea, su **sociedad** más actual, los **problemas** que esta esconde y las **soluciones** que se pueden adoptar para hacerles frente.

Centrándonos en la **obra** de **Matthias Jung**, cabe destacar que es una **obra muy extensa** y en el presente trabajo, únicamente se han podido **analizar** los collages pertenecientes a su **Serie Häuser**, cuando realmente posee tres series más de collages: **Serie Antimaterie**, **Serie Zeichen** y **Serie Wesen**. Dicha **Serie Häuser**, contiene un conjunto de collages destinados a ser lo que él llama **Casas Voladoras**. Muchas de estas casas, son **resquicios** de una **arquitectura** que ha sido **abandonada**, bien por la llegada de la **industrialización** o bien por el cese de las **fábricas**. Otras de sus casas, aluden a la forma de un **elemento naval** que pretende navegar el mar para alejarse de su lugar de origen. Otras, se basan en realizar una **crítica** sobre elementos arquitectónicos pertenecientes a una etapa o un período determinado. Los **fragmentos de arquitectura**, los emplea para **reflexionar** sobre un conjunto de elementos, desde un estilo arquitectónico, hasta un período concreto.

El objetivo de **Matthias Jung** con sus collages es siempre el mismo y abarca **tres formas de interpretación diferentes**. Este hecho, ha sido una de las **principales motivaciones** del presente trabajo. A parte de estar vinculados a un **interés gráfico y visual**, albergan otros aspectos. En primer lugar, destaca su componente **crítica** y **reflexiva**, siendo esta una **crítica implícita** que incluso a veces puede llegar más lejos de lo que el propio autor pretende, es decir, el lector puede llegar a leer aspectos diferentes, cada uno con su propia **experiencia vital**. Dicha crítica, no se realiza a través de un texto en el que el autor explica lo que intenta expresar, sino que es una imagen, de forma que posee un **grado de concreción mayor** que la palabra en unos sentidos pero también tiene un **grado de ambigüedad** que no tiene la palabra en otros. El último punto, se basa en la **capacidad** que poseen dichos collages para **generar nuevas formas arquitectónicas** que no pertenecen al terreno de la arquitectura real, pero que pueden ser, o bien inspiradoras o pueden ser **traducidas** a la **arquitectura real**. Muchos de estos collages, en especial atención los de Matthias Jung, poseen una relación con la **desvinculación** de la **propiedad** del **suelo**, propia del **Sistema Comunista**. El hecho de desvincular la vivienda de la propiedad del suelo, lo que hace es ir en contra del **Sistema Capitalista** en el cual eres esclavo del propietario del suelo. Este escapismo tiene por tanto numerosas implicaciones.

Por otro lado, destacan los collages de la arquitecta **Lara Lars**. Dichos collages, como bien se ha explicado, destacan por ser composiciones surrealistas en las que la arquitecta, revela una **sociedad reprimida**, basándose en concreto en la **figura femenina**, mediante lo que ella llama la composición de *láminas vintage*. En sus collages, pretende ensalzar el papel de la mujer en la sociedad, puesto que ha sido un **símbolo reprimido** hasta el momento.

Por consiguiente, antepone la **figura femenina** característica de las portadas de revistas de los años 50 frente a edificios propios de la **Arquitectura Brutalista** dentro del contexto de la ciudad de Madrid, entre otras principalmente.

Es por tanto que el presente trabajo, en el primer punto, abarca desde un **análisis pormenorizado** del **origen** de la técnica del **collage** hasta su evolución dentro de la sociedad y de la arquitectura, para poder comprender como, tanto arquitectos como artistas en general, se han servido de dicha técnica a la hora de generar e interpretar diferentes proyectos y representaciones. Así mismo, en el siguiente punto, se ha continuado con el análisis de un collage más característico; el **collage surrealista**, el que centra sus bases en la mezcla de elementos con una estética onírica para poder comprender una realidad. Estos **dos primeros apartados**, han servido para entender la trayectoria de la obra de ambos artistas, basada en reflexionar sobre una sociedad, un determinado tipo de estilo arquitectónico, una época o incluso una clase social. Los collages de estos dos artistas, me han permitido **entender** como a través de la **fotografía**, una sociedad en su conjunto puede ser definida y explicada, sin necesidad de hacer uso de la palabra. Se ha deducido que Matthias Jung, a través de una **crítica más implícita**, refleja los **problemas** de esta **época contemporánea** y como **solucionarlos**; haciendo **flotar** a los elementos que componen sus collages. Sólo arrancándolos del suelo, puede dotarlos de una **nueva función** que cambiará sus **características originales**. Siempre se refleja en ellos, esta reflexión o crítica con un tono surrealista, mezclando elementos que parecen escapar de la realidad.

Lo mismo sucede con las **obras** de la arquitecta **Lara Lars**, las que se ven claramente influenciadas por su profesión, a pesar de parecer escapar de la lógica. Estas obras, por muy raras que parezcan, reflejan la realidad más absoluta del **panorama social actual**. Con ellas, la arquitecta, refleja un **ser reprimido** actualmente, la **figura femenina**. Destacar que es un tema muy importante del que se debe reflexionar y por ello se han analizado esta serie de collages en el presente trabajo, considerándolos esenciales para entender los problemas que hoy en día abundan entre nosotros. Finalmente, se ha llegado a la conclusión de que **ambos artistas** pueden llegar a ser un **claro referente** para arquitectos posteriores y jóvenes dedicados al ámbito del arte. Sus collages, a pesar de parecer imposible traducirlos al ámbito de la arquitectura de forma literal, pueden servir como una **reflexión** que incita a generar **estilos posteriores** que están por llegar a las bellas artes de nuestra sociedad. Claramente, los collages de ambos artistas se dotan de un gran potencial para conseguirlo. Quien sabe si un día esto se traduzca en **mi propia arquitectura**.

08

Créditos de las Imágenes

Fig.190. Collage realizado por Miranda Arévalo Luna para Proyectos II. 2019.

- Fig.0. Collage realizado por Miranda Arévalo Luna para Proyectos II. 2019.
- Fig.1. Collage realizado por Miranda Arévalo Luna para Proyectos II. 2019.
- Fig.2. Collage realizado por Miranda Arévalo Luna para Proyectos II. 2019.
- Fig.3. Collage realizado por Miranda Arévalo Luna para Proyectos I. 2019.
- Fig.4. Collage realizado por Miranda Arévalo Luna para Proyectos I. 2019.
- Fig.5. Collage realizado por Miranda Arévalo Luna para Proyectos I. 2019.
- Fig.6. Collage realizado por Miranda Arévalo Luna para Urbanismo III. 2022.
- Fig.7. Georges Braque. *Still life with a Violin*. 1912
- Fig.8. Pablo Picasso. *Violín*. 1912
- Fig.9. Pablo Picasso. *Naturaleza muerta con silla de rejilla*. 1912
- Fig.10. Georges Braque. *Fruit Dish and Glass*. 1912
- Fig.11. Mibu no Tadami. *Antología de los Treinta y Seis Poetas*. S XII
- Fig.12. Ise-shu. *Sección Ishiyama-gire*. S XII
- Fig.13. Mary Georgina. *Filmer Album sobre Fotocollage Victoriano*. 1865
- Fig.14. Georgina Berkeley. *Álbum de Berkeley*. 1831-1919
- Fig.15. Hans Christian Andersen. *Fragmentos de Seite aus Bilderbuch für Agnete Lind*. 1873
- Fig.16. Hans Christian Andersen. *Seite aus Bilderbuch für Agnete Lind*. 1873
- Fig.17. Georges Braque. *Tête de femme*. 1912
- Fig.18. Juan Gris. *Le Journal*. 1914
- Fig.19. Hannah Höch. *Feel the Brain*. 1889-1978
- Fig.20. Hannah Höch. *Corte con cuchillo de cocina a través de la barriga cervecera de la República de Weimar*. 1966
- Fig.21. Matthias Jung. *Occidente*. 2015
- Fig.22. Matthias Jung. *Mientras tomaba café, Claudine pensaba a menudo en el mar*. 2020
- Fig.23. Matthias Jung. *Los largos plazos*. Fondo: Ulrich Schmidt. 2020
- Fig.24. Lara Lars. *Surrealismo madrileño*. 2020
- Fig.25. Lara Lars. *Santiago de Compostela*. 2020
- Fig.26. Collage realizado por Miranda Arévalo Luna para Proyectos II. 2019.
- Fig.27. Alvar Alto. *Sanatorium de Paimio*. 1928
- Fig.28. Louis Daguerre. *Primer Daguerrotipo*. 1839
- Fig.29. Mies Van der Rohe. *El Panal*. 1921-1922
- Fig.30. Mies Van der Rohe. *Pabellón Alemán, Exposición Internacional, Barcelona, España, Perspectiva interior*. 1928-1929. Archivo MoMA Mies van der Rohe.
- Fig.31. Mies Van der Rohe. *Proyecto Resor House, Jackson Hole, Wyoming, perspectiva interior del salón y pared de cristal sur*. 1939. Archivo MoMA Mies van der Rohe.
- Fig.32. Mies Van der Rohe. *Proyecto Museo para una Pequeña Ciudad, Perspectivas interiores*. 1941 – 1943. Archivo MoMA Mies van der Rohe.
- Fig.33. Mies Van der Rohe. *Proyecto Museo para una Pequeña Ciudad, Perspectivas interiores*. 1941 – 1943. Archivo MoMA Mies van der Rohe.
- Fig.34. Mies Van der Rohe. *Proyecto Salón de Convenciones. Chicago. Perspectiva interior*. 1954. Reproducciones cortadas y pegadas, fotografía y papel sobre tablero. Archivo Mies van der Rohe, donación del arquitecto.
- Fig.35. Alexander Rodchenko. *Los grandes fotógrafos*. 1956.
- Fig.36. Alexander Rodchenko. *Fotomontaje para el poemario "Let"*. Papel, lápiz, fotomontaje. Colección del Museo Casa de Fotografía de Moscú. 1923
- Fig.37. Alexander Rodchenko. *Sin título*. 1923.

- Fig.38.** Alexander Rodchenko. *Fotomontaje para el libro "Pro Eto" de Vladimir Mayakovsky*. 1923.
- Fig.39.** Marianne Brandt. *La Nueva Mujer detrás de la cámara*. 1926. Montaje de recortes de periódico sobre papel. 63 × 50 cm. Galería Nacional de Arte, Nueva York.
- Fig.40.** Marianne Brandt. *Nuestra ciudad desconcertante*. 1926. Montaje de recortes de periódico sobre papel gris grueso. 63 × 50 cm. Colección Galerie Berinson, Berlín/UBU Gallery, Nueva York.
- Fig.41.** Marianne Brandt. *Arquitectura de la ciudad*. 1893-1983. Montaje de recortes de periódico sobre papel. 63 × 50 cm. Galería Nacional de Arte, Nueva York.
- Fig.42.** Marianne Brandt. *Pariser Impressionen*. 1926
- Fig.43.** Kazimierz Podsadecki. *La ciudad: el molino de la vida*. 1929
- Fig.44.** Walter Pichler. *Estudio para una ciudad subterránea*. 1936.
- Fig.45.** Walter Pichler. *Compact City*. 1962.
- Fig.46.** Walter Pichler. *Hans Hollein, Walter Pichler: Architektur*. 1963.
- Fig.47.** Hans Hollein. *Todo es arquitectura*. 1968.
- Fig.48.** Hans Hollein. *Trasformations*. 1963
- Fig.49.** Hans Hollein. *Trasformations New York*. 1963
- Fig.50.** Hans Hollein. *Trasformations*. 1963
- Fig.51.** Hans Hollein. *Trasformations Nueva York*. 1963
- Fig.52.** Hans Hollein. *Trasformations Vienna*. 1963
- Fig.53.** Hans Hollein. *Portaaviones Ciudad en paisaje*. 1964
- Fig.54.** Raimund Abraham. *Universal City*. 1966
- Fig.55.** Raimund Abraham. *Universal City*. 1966
- Fig.56.** Raimund Abraham. *Megabridge*. 1964
- Fig.57.** Raimund Abraham. *Transplantation*. 1964
- Fig.58.** Raimund Abraham. *Glacier City*. 1964
- Fig.59.** Archigram. *Walking City*. 1964
- Fig.60.** Archigram. *Instant City*. 1950
- Fig.61.** Archigram. *Dibujo del proyecto Walking City*. 1964
- Fig.62.** Archigram. *Fotomontaje Jardín Exposición - Commonwealth Institute*. 1964
- Fig.63.** Ron Herron. *Fotomontaje de Cerramiento de piscina para Rod Stewart*. 1972
- Fig.64.** Superstudio - Archizoom. *Cartel para la exposición Superarchitettura*. 1966
- Fig.65.** Superstudio. *Inundaciones en hielo seco*. Austria. 1966
- Fig.66.** Superstudio. *El Monumento Continuo invade Nueva York*. 1969
- Fig.67.** Superstudio. *El Cementerio de Módena*. 1971-1972
- Fig.68.** Superstudio. *Rescate de Centros Históricos Italianos - Florencia*. 1972
- Fig.69.** Haus-Rucker-Co. *Environment Transformers de izquierda a derecha: "Flyhead", "Viewatomizer" y "Drizzler"*. 1968
- Fig.70.** Haus-Rucker-Co. *The Cocoon*. 1971
- Fig.71.** Haus-Rucker-Co. *Rooftop Garden*. 1971
- Fig.72.** Haus-Rucker-Co. *Joe's Bar*. 1971
- Fig.73.** Haus-Rucker-Co. *Palm Tree Island Oasis in New York*. 1971
- Fig.74.** Rem Koolhaas - OMA. *Propuesta para la ampliación del Kunstmuseum de Basilea, Suiza*. 1992
- Fig.75.** Rem Koolhaas - OMA. *Propuesta para la ampliación del Kunstmuseum de Basilea, Suiza*. 1992

- Fig.76.** Rem Koolhaas - OMA. *Propuesta para la ampliación del Kunstmuseum de Basilea, Suiza*. 1992
- Fig.77.** OMA. *Entrada al concurso del Museo Nacional de arte de China*. 2010
- Fig.78.** OMA. *Entrada al concurso del Museo Nacional de arte de China*. 2010
- Fig.79.** OMA. *Entrada al concurso del Museo Nacional de arte de China*. 2010
- Fig.80.** Collage realizado por Miranda Arévalo Luna para Proyectos II. 2019.
- Fig.81.** Max Ernst. *Cormoranes*. 1920
- Fig.82.** Max Ernst. *Ruiseñor Chino*. 1920
- Fig.83.** Max Ernst. *Forest and Sun*. 1926
- Fig.84.** Max Ernst. *El Gran Bosque*. 1927
- Fig.85.** Max Ernst. *Historia Natural*. 1928
- Fig.86.** Max Ernst. *Bosque Embalsamado*. 1933
- Fig.87.** Paul Citroen. *Metrópolis New York*. 1919
- Fig.88.** Paul Citroen. *Metrópolis Stadt*. 1922
- Fig.89.** Paul Citroen. *Metrópolis*. MOMA. 1923
- Fig.90.** Paul Citroen. *Metrópolis Self Portrait*. 1946
- Fig.91.** Marcel Duchamp. *Dadá Collage*. 1920
- Fig.92.** Marcel Duchamp. *Pechos, pelo y queso*. 1920
- Fig.93.** Max Ernst, Paul Eluard. *Répétitions (La Palabra, Mujer Pájaro)*. 1921
- Fig.94.** Max Ernst, Paul Eluard. *Ilustraciones para Répétitions*. 1922
- Fig.95.** André Breton, Paul Éluard y Suzanne Muzard. *La Révolution Surréaliste*. 1931
- Fig.96.** André Breton, Paul Éluard y Suzanne Muzard. *La Révolution Surréaliste*. 1931
- Fig.97.** André Breton. *El Juego Surrealista del Cadáver Exquisito*. 1938
- Fig.98.** André Breton. *El Juego Surrealista del Cadáver Exquisito*. 1938
- Fig.99.** Nils Ole Lund. *The Tower of Babel*. 1970
- Fig.100.** Nils Ole Lund. *First the building then the site*. 1982
- Fig.101.** Nils Ole Lund. *Perspectiva Arquitectónica*. 1987
- Fig.102.** Nils Ole Lund. *The triumph of Postmodern*. 1985
- Fig.103.** Marshall Brown. *Hacia una unidad de coordenadas desde la Academia Cívica Dequindre*. Bienal de Arquitectura de Venecia. 2016
- Fig.104.** Marshall Brown. *Un lugar afortunado*. 2016
- Fig.105.** Marshall Brown. *A Choice to do Both*. 2019
- Fig.106.** Marshall Brown. *Repetition as a Form of Change*. 2019
- Fig.107.** Francesca Sacco. *La Avana*. 2018
- Fig.108.** Francesca Sacco. *Città Verticale*. 2018
- Fig.109.** Francesca Sacco. *Nápoli*. 2018
- Fig.110.** Pils Ferrer. *Hello Madrid*. 2021
- Fig.111.** Pils Ferrer. *Architecture in Barcelona*. 2020
- Fig.112.** Pils Ferrer. *¿Corten!.* 2021
- Fig.113.** Pils Ferrer. *Tiempo de Sevilla*. 2022
- Fig.114.** Víctor Enrich. *City Portraits*. 2006
- Fig.115.** Víctor Enrich. *City Portraits*. 2006
- Fig.116.** Víctor Enrich. *City Portraits*. 2006
- Fig.117.** Víctor Enrich. *Ilusiones Ópticas*. 2006
- Fig.118.** Jim Kazanjian. *Structure*. 2007
- Fig.119.** Jim Kazanjian. *Aberrations*. 2007

- Fig.120.** Jim Kazanjian. *Sin título*. Revista Colosal. 2007
- Fig.121.** Jim Kazanjian. *Sin título*. Revista Colosal. 2007
- Fig.122.** Laurent Chéhère. *Seguimiento*. 2012
- Fig.123.** Laurent Chéhère. *The Hell Cabaret / Le Cabaret de l'Enfer*. 2017
- Fig.124.** Laurent Chéhère. *Rose*. 2017
- Fig.125.** Laurent Chéhère. *Notre Dame*. 2019
- Fig.126.** Collage realizado por Miranda Arévalo Luna para Análisis de Formas Arquitectónicas. 2019.
- Fig.127.** SINGULART. *Artista fotógrafo, grabador contemporáneo alemán*. 2024.
- Fig.128.** SINGULART. *Matthias Jung Artist*. 2024.
- Fig.129.** SINGULART. *Matthias Jung Artist*. 2024.
- Fig.130.** Matthias Jung. *Revista ZABADU*. 2020.
- Fig.131.** Matthias Jung. *ZABADU. Serie Häuser*. 2020.
- Fig.132.** Matthias Jung. *ZABADU. Serie Antimaterie*. 2020.
- Fig.133.** Matthias Jung. *ZABADU. Serie Zeichen*. 2020.
- Fig.134.** Matthias Jung. *ZABADU. Serie Wesen*. 2020.
- Fig.135.** Matthias Jung. *Expedition Ostpol / Expedición al Polo Este*. 2015
- Fig.136.** Matthias Jung. *Die Suche nach dem Verzauberten Wal / La Búsqueda de la Ballena Encantada*. 2016
- Fig.137.** Matthias Jung. *Du hattest mir ein Lebkuchenherz Versprochen / Me prometiste un Corazón de Jengibre*. 2016
- Fig.138.** Laurent Chéhère. *The Hell Cabaret / Le Cabaret de l'Enfer*. 2017
- Fig.139.** Matthias Jung. Antecedentes: Oliver Abraham. *Uroborus / Uróboros*. EE.UU. Imágen de fondo de Alaska por Oliver Abraham. 2016
- Fig.140.** Matthias Jung. *Mein vater war Gewürzhändler / Mi padre era comerciante de especias*. 2017
- Fig.141.** Tcalo. *Basílica de San Marcos*. 2024
- Fig.142.** Laurent Chéhère. *Notre Dame*. 2019
- Fig.143.** Matthias Jung. *Wir waren noch am leben als der Gärtner kam / Todavía estábamos vivos cuando llegó el Jardínero*. 2017
- Fig.144.** Juan de Casteñada. *Capilla de la Catedral de Burgos*. 1567
- Fig.145.** Matthias Jung. *Cloudgardener, did you fall in love? / Jardínero de nubes, ¿te has enamorado?*. 2017
- Fig.146.** Vasili Stásov. *Cúpulas de la Catedral de la Santa Trinidad*. San Petesburgo, Rusia. 1828-1835
- Fig.147.** Vasili Stásov. *Catedral de la Santa Trinidad*. San Petesburgo, Rusia. 1828-1835
- Fig.148.** Matthias Jung. *Alles war Kraft / Todo era Poder*. 2018
- Fig.149.** Laurent Chéhère. *Lost Street / Rue Disparue*. 2015
- Fig.150.** Matthias Jung. *Solstice / Solsticio*. 2020
- Fig.151.** Matthias Jung. *Lord Kumulus und die Reise zum Blauen Mond / Lord Kumulus y el Viaje a la Luna Azul*. 2018
- Fig.152.** Laurent Chéhère. *Bricabrac*. 2019
- Fig.153.** Matthias Jung. *Beim Kaffee dachte Claudine oft ans Meer / Cuando Claudine toma café a menudo piensa en el Mar*. 2020
- Fig.154.** Matthias Jung. *Dein Gehirn ist die Natur / Tu Cerebro es Naturaleza*. 2020
- Fig.155.** Matthias Jung. *Die Königin Kommt / Viene la Reina*. 2020

- Fig.156.** Absalón Arkitekter. *Frontón de la Catedral de Roskilde*. Dinamarca. Siglo XII-XIII
- Fig.157.** Absalón Arkitekter. *Catedral de Roskilde*. Dinamarca. Siglo XII-XIII
- Fig.158.** Matthias Jung. *Die Abschaffung aller Illusionen / La Derrota de todas las lusiones*. 2024
- Fig.159.** Matthias Jung. *Flying Hotels / Rosy Dream Hotel*. 2021
- Fig.160.** Matthias Jung. *Flying Hotels / Orange Cake Bar*. 2021
- Fig.161.** Matthias Jung. *Flying Hotels / Green Pasture Hotel*. 2021
- Fig.162.** Matthias Jung. *Flying Hotels / Blue Noon Hotel*. 2021
- Fig.163.** Collage realizado por Miranda Arévalo Luna para Urbanismo III. 2022.
- Fig.164.** Fundación MonteMadrid. *Dibujar con tijera y pegamento, con Lara Lars*. 2023.
- Fig.165.** Paula Martins. Lara Lars: "El collage tiene ese punto rebelde de transformar algo ya existente". Bamba Editorial. 2020
- Fig.166.** Pils Ferrer. *¿Corten!*. 2021
- Fig.167.** Redacción Madrid. *La ilustradora Lara Lars alude a la frescura estival en el cartel de Veranos de la Villa 2021*. Revista Infortursa. 2021
- Fig.168.** Lara Lars. *Página Web Collages - Collage de la portada I Wanna get Lost in your space*. 2024
- Fig.169.** Redacción Madrid. *La ilustradora Lara Lars alude a la frescura estival en el cartel de Veranos de la Villa 2021*. Revista Infortursa. 2021
- Fig.170.** Redacción Madrid. *La ilustradora Lara Lars alude a la frescura estival en el cartel de Veranos de la Villa 2021*. Revista Infortursa. 2021
- Fig.171.** Lara Lars. *The Future is Ours*. 2017
- Fig.172.** Lara Lars. *Dreamer*. 2022
- Fig.173.** Lara Lars. *Verano en la ciudad*. 2022
- Fig.174.** Lara Lars. *Puerta del Sol*. 2024
- Fig.175.** Lara Lars. *Welcome to Valencia*. 2020
- Fig.176.** Lara Lars. *Santiago de Compostela*. 2018
- Fig.177.** Lara Lars. *Palacio de la Prensa de Madrid*. 2022
- Fig.178.** Pilar Ferrer. *Domingo de Vermú*. 2022
- Fig.179.** Lara Lars. *Surrealismo Madrileño*. 2022
- Fig.180.** Lara Lars. *Metrópolis*. 2022
- Fig.181.** Lara Lars. *Batman in Love*. 2022
- Fig.182.** Lara Lars. *Palacio de Cristal - Madrid*. 2022
- Fig.183.** Lara Lars. *Neguri Gane - Benidorm o el Aeropuerto veraniego*. 2022
- Fig.184.** Lara Lars. *Torres Blancas o el Ovni Puerto de Madrid*. 2024
- Fig.185.** Pilar Ferrer. *Bravas en Madrid*. 2020
- Fig.186.** Lara Lars. *Tourists in Madrid. Gran Vía*. 2024
- Fig.187.** Lara Lars. *Veranos sin operación bikini*. 2024
- Fig.188.** Lara Lars. *Te hiciste tanto el interesante, que conseguiste dejar de interesarme*. 2024
- Fig.189.** Collage realizado por Miranda Arévalo Luna para Proyectos II. 2019.
- Fig.190.** Collage realizado por Miranda Arévalo Luna para Proyectos II. 2019.
- Fig.191.** Collage realizado por Miranda Arévalo Luna para Taller Integrado de Proyectos II. 2021.
- Fig.192.** Collage realizado por Miranda Arévalo Luna para Proyectos II. 2019.
- Fig.193.** Matthias Jung. *Relaisstation / Estación de relevo*. Mongolia, Asia. Ventana de la Catedral de Estrasburgo, Francia en la estepa de Mongolia. 2016.

- Fig.194.** Matthias Jung. *Kirche der blauen Prachtlibelle / Iglesia de la Damisela Azul*. Estados Unidos. La catedral de Estrasburgo, Francia, en Alaska. Imágen de fondo de Oliver Abraham, Mongolia. 2016.
- Fig.195.** Matthias Jung. *Herbstankündigung / Anuncio de Otoño*. Alemania, Europa. 2016.
- Fig.196.** Matthias Jung. *Westlicher Außenposten / Puesto avanzado occidental*. Mongolia, Asia. Casas e iglesias de las ciudades de Wismar y Stralsund (noreste de Alemania) en el desierto de Gobi. 2016.
- Fig.197.** Matthias Jung. *Sin título*. 2016
- Fig.198.** Matthias Jung. *Horizontmaschine / Máquina del horizonte*. 2020
- Fig.199.** Matthias Jung. *Die lange Zeit der letzten Tage / El largo tiempo de los últimos días*. 2023
- Fig.200.** Matthias Jung. *Sin título*. 2015
- Fig.201.** Matthias Jung. *Auf dem Weg nach Kamtschatka / De camino a Kamchatka*. 2015
- Fig.202.** Lara Lars. *Sin título*. 2020
- Fig.203.** Lara Lars. *Welcome*. 2022
- Fig.204.** Lara Lars. *Celosonas y Kahn*. 2022
- Fig.205.** Lara Lars. *NY. Flatiron Building*. 2022
- Fig.206.** Lara Lars. *Fall in flowers. Edificio Palmas, México*. 2022
- Fig.207.** Lara Lars. *Take the Precious Things. Chrysler Building*. 2022
- Fig.208.** Affiche 2020. *Winternachten internationaal literatuurfestival Den Haag*. La Haya, Países Bajos. 2020. Collage de Matthias Jung: *Die Suche nach dem Verzauberten Wal / La Búsqueda de la Ballena Encantada*. 2016
- Fig.209.** Editorial Miallet Barrault Éditeur. *Portada del libro "La Fantaisie"*. Autora: Murielle Magellan. 2024. Collage de Matthias Jung: *Lucid geometric journey C / Viaje geométrico lúcido C*. 2021
- Fig.210.** Editorial Gedichte Schöffling & Co. *Portada del poemario "Magma in den Dingen"*. Autor: Ron Winkler. 2021. Collage de Matthias Jung: *Beim Kaffee dachte Claudine oft ans Meer / Cuando Claudine toma café a menudo piensa en el Mar*. 2020
- Fig.211.** Prensa de la Universidad de Columbia. *Portada del libro "The Life of Imagination"*. Autora: Jennifer Anna Gosetti-Ferencei. 2020. Collage de Matthias Jung: *Sin título*. 2020
- Fig.212.** Organización Comment. Public Theology for the Common Good. *Portada del libro "CHURCH, Where are you?"*. Autores: Aryana Petrosky, Walter Brueggemann y Justin Giboney. 2023. Collage de Matthias Jung: *Die Königin Kommt / Viene la Reina*. 2020
- Fig.213.** Editor: Petra Winter y Natalie Manchot. *Ilustración sobre el tema "Vida multigeneracional"*. Revista Madame. 2018. Collage Matthias Jung: *Sin título*. 2018
- Fig.214.** Journal N°11. *Portada para la publicación "The Modern Times"*. Sin fecha de publicación. Collage de Matthias Jung: *Lange nach dem Ärger machten wir eine Weltreise / Mucho después del problema, nos fuimos de viaje alrededor del mundo*. 2016
- Fig.215.** Editorial Roman-Seuil. *Portada del libro "L'Homme est la plus belle des villes"*. Autor: Sami Said. 2023. Collage de Matthias Jung: *Die Suche nach dem Verzauberten Wal / La Búsqueda de la Ballena Encantada*. 2016
- Fig.216.** Discográfica. *Portada del disco. "Cloudgardener"*. Luna de vinilo. 2018. Collages de Matthias Jung: *Portada: The old motorhome of Uncle Jim / La vieja autocaravana del tío Jim*. 2015. Revés: *Wolkengärtner, hast du dich verliebt? / Jardinero de Nubes, ¿te has enamorado?*. 2017

- Fig.217.** Revista Contenedor. *Portada de la Revista Contenedor "Alternate Realities on Surreal Landscapes"*. Autora del texto: Begoña Bescós. 2018. Collage de Matthias Jung: *Supergod / Superdios*. 2018
- Fig.218.** Revista Arte. *Portada para la publicación "The Future is Ours" de Lara Lars*. 2018. Collage de Lara Lars: *The Future is Ours*. 2017
- Fig.219.** Prensa de la Universidad de Sevilla. *Portada para la conferencia "Mujeres"*. Café Circus. Sevilla. 2022. Collage de Lara Lars: *Sevilla tiene un color especial*. 2022
- Fig.220.** Revista Luzes. *Portada para la publicación "A corte dos milagres"*. 2018. Collage de Lara Lars: *Metrópolis*. 2022
- Fig.221.** Liceo de Barcelona. *Cartel Liceo Under 35 "Una funció per a menors de 35 anys"*. 2018. Collage de Lara Lars: Gran Teatre del Liceu. 2020
- Fig.222.** Galería Maraca. *Cartel para Meteorito "Una Exposición de Lara Lars"*. 2018. Collage de Lara Lars: *Emplazamiento. Porta do Sol*. 2024
- Fig.223.** Ayuntamiento de Madrid. *Cartel para "Taller de Collage con Lara Lars"*. Madrid. 2024. Collage de Lara Lars
- Fig.224.** Matthias Jung. *Bochum 1. Serie Wesen*. 2019.

09

Bibliografía

Fig.191. Collage realizado por Miranda Arévalo Luna para Taller Integrado de Proyectos II. 2021.

Libros

- Aragón, Luis. *Los Colages*. Editorial Síntesis. Madrid, 2001.
- Campo Baeza, Alberto. *La Idea Construída*. Madrid, 1996.
- De Molina, Santiago. Collage y arquitectura. *La forma intrusa en la construcción del proyecto moderno*. (Recolectores Urbanos Editorial, Sevilla, 2014).
- Jennifer, A.E. Shields. *Collage and Architecture*. Routledge, 2013.
- Lund, N. *Collage Architecture*, 1990.
- Pichler/Hollein. *Architettura assoluta*, 1962. <https://www.gizmoweb.org/wp-content/uploads/2015/04/austria-.pdf>
- Shields, J. *Collage and Architecture*. Nueva York: Routledge, 2014.
- Sloterdijk, Peter. *Esfera*. Volumen 1: Burbujas. Traducido por Wieland Hoban (Los Ángeles: Semiotexte/ MIT Press, 2011). Véase también Sloterdijk, Peter. *Teoría de las esferas: hablar conmigo mismo sobre la poética del espacio*. Revista de diseño de Harvard 30, 2009.
- Wescher, H. *La historia del collage. Del cubismo a la actualidad*. Barcelona. Ed. Gustavo Gili, S.A, 1976.

Periódicos Digitales

- Ayuntamiento de Madrid. *Lara Lars o la magia del collage*. Diario de Madrid, (2021, 5 de julio). <https://diario.madrid.es/blog/2021/07/05/lara-lars-o-la-magia-del-collage/>
- Linares, Irene. *Victor Enrich, artista con estudios de Arquitectura - El creador de los edificios imposibles*. El Mundo, (2011, 2 de agosto). <https://www.elmundo.es/elmundo/2011/08/02/su-vivienda/1312268997.html>
- Razavi, Lauren. *Las casas surrealistas de Matthias Jung*. The Guardian, 2015. <https://www.theguardian.com/artanddesign/gallery/2015/mar/28/matthias-jungs-surreal-homes-in-pictures>

Revistas Digitales

- Ferrer, Pilar. *A veces creo la imagen y otras veces la imagen me encuentra a mí*. (Revista Errante, 2020). <https://www.revistaerrante.com/comunidad/entrevista-pilsferrer-ilustradora-collage-madrid>
- García Moreno, Gonzalo. *Miralles Photos & Collages. Homenaje a Miralles*. Centre d'arts Santa Mónica. Metalocus. Barcelona, 2021. <https://www.metalocus.es/es/noticias/miralles-photos-collages-homenaje-a-miralles>
- Hernández Gálvez, Alejandro. *Hans Hollein: todo es arquitectura*. Revista Arquine, 2014. <https://arquine.com/hans-hollein-todo-es-arquitectura/>
- Jiménez, Germán. *De la DISTOPÍA del coronavirus a la UTOPIA surrealista de MATTHIAS JUNG*. Revista AD, 2020. <https://www.revistaad.es/articulos/distopia-coronavirus-utopia-surrealista-matthias-jung/25387>
- Jung, Matthias. *Bild und Text - Kommentierte Bilder*. ZABADU. Blog Wollnashornbaby, 2020. <https://www.wollnashornbaby.de/bild-und-text-1/>
- Jung, Matthias. *Bild und Text - Wer atmet bekommt keinen Designpreis*. ZABADU. Blog Wollnashornbaby, 2020.

- Muñoz, Alejandra. *Matthias Jung, El Artista de la Arquitectura Surrealista*. Hearst Magazines International, 2018. <https://www.elledecor.com/es/arte/a23698931/matthias-jung-collages/>
- Revista Digital Metalocus. *El Horror Arquitectónico de Jim Kazanjian*, 2016. <https://www.metalocus.es/es/noticias/el-horror-arquitectonico-de-jim-kazanjian>
- Revista Zabadú. *Welt As Collage*, 2020. <https://www.zabadu.de/>
- Revista digital Arch20. *Matthias Jung crea collages de fotos de casas caprichosas usando Photoshop*, 2018. <https://www.arch20.com/matthias-jung-photo-collages-houses-photoshop/>
- Taylor-Foster, James. *Los collages arquitectónicos surrealistas de Matthias Jung*. ArchDaily, 2015. <https://www.archdaily.com/612699/collages-arquitectonicos-surrealistas-de-matthias-jung>
- Vasundhra, Aggarwal. *Casas surrealistas en los collages de Matthias Jung*. ArchDaily, 08 abr 2019. <https://www.archdaily.cl/cl/914640/las-casas-surrealistas-de-los-collages-de-matthias-jung>

Artículos

- Jiménez, Germán. *La Utopía Surrealista de Matthias Jung*. Architectural Digest España, 2020. <https://www.revistaad.es/articulos/distopia-coronavirus-utopia-surrealista-matthias-jung>

Páginas Web y Entrevistas

- Abadía, Mila. *Lara Lars, Heidi Montoya y Jose Perozo en CulturGal Feria*, 2017. <https://arteun-click.es/2017/11/29/culturgal-feria-olalab/>
- Abraham, Raimund. *Fragmento de un poema escrito por Raimund Abraham para el proyecto La cosmología de la Casa: Universo del Hombre*. Nueva York – Viena, 1973. <https://arquitecturayempresa.es/noticia/no-construir-arquitectura-la-obra-de-raimund-abraham>
- Alonso, Lucía. *El collage anacrónico, femenino y arquitectónico de Lara Lars*. Domestika Projects, 2024. <https://www.domestika.org/es/blog/1583-el-collage-anacronico-femenino-y-arquitectonico-de-lara-lars>
- ArsCity. *Los Collages Artísticos de Francesca Sacco para viajar estando en casa*, 2020. <https://arscity.com/2020/05/i-collage-artistici-di-francesca-sacco-per-viaggiare-stando-a-casa.html>
- Brandt, Marianne. *Carta a la generación más joven*, 1970. <https://handmadeworlds.commons.bgc.bard.edu/marianne-brandt/>
- Dalí, Salvador. *Salvador Dalí i Domènech*. Fundació Gala, 1989. <https://www.salvador-dali.org/es/dali/bio-dali/>
- Höch, Hannah. en Edouard Roditi. *Entrevista con Hannah Höch*. Arts Magazine 34, nº.3 (diciembre de 1959).
- Lacasta, Miquel. *Superstudio, la antiutopía radical*. Blog axonométrica, 2012. <https://axonometrica.wor-dpress.com/2012/10/22/superstudio-la-antiutopia-radical/>
- Lang Lasalle, Jones. *Arquitectura Surrealista: mundos imposibles*, 2024. <https://www.jll.es/es/analisis-y-tendencias/ciudades/arquitectura-surrealista-mundos-imposibles>
- Neumann, D. *Wallpaper with artic landscapes*, 2008.
- Organización Drawing Matter. *WALTER PICHLER: 20 BOCETOS DE LOS ARCHIVOS 1962*, 2015. <https://drawingmatter.org/architect/pichler-walter>
- Sasso, Fabio. *Flying Hotels, una nueva serie de arte surrealista de Matthias Jung*. ABDZ, 2021. <https://ab-duzeedo.com/node/86541>

Schwarstein, *Galería*. *Frases Max Ernst*, 2024. <https://bsgaleria.mx/adicionales/frases-celebres-sobre-arte/>

Seguí, *Pau*. *Surrealismo con arquitectura imaginativa*. Arquitecto Técnico Director OVACEN, 2015. <https://ovacen.com/surrealismo-con-arquitectura-imaginativa/>

Shields, *J*. *Collage and Architecture*. Nueva York: Routledge, 2014.

Tirado, *Claudia*. *Cadáver Exquisito: El juego de los surrealistas para crear de forma colectiva*. Vice Media Group, 2016. <https://www.vice.com/es/article/ypqn7b/cadaver-exquisito-el-juego-de-los-surrealistas-pa-ra-crear-de-forma-colectiva>

Anexos: Transcripciones de Entrevistas a Matthias Jung y Lara Lars

Entrevista a Lara Lars. *Bamba Editorial*. Año 2020.

Martins, *Paula*. *Lara Lars: El collage tiene ese punto rebelde de transformar algo ya existente*. Bamba Editorial, 2020. <https://bambaeditorial.com/lara-lars-collage-entrevista/>

Entrevista a Matthias Jung. *Revista PhotoCircle*. Año 2020.

PhotoCircle. *Hago el mundo para mí, tan amplio como me gusta*, 2020. <https://www.photo-circle.net/es/de/magazin/surreales-von-matthias-jung>

10

Anexos

- 10.1. Otros collages de la obra de Matthias Jung
- 10.2. Otros collages de la obra de Lara Lars
- 10.3. Collages de Matthias Jung diseñados para portadas de revistas, libros, festivales y discográficas
- 10.4. Collages de Lara Lars diseñados para portadas de revistas, talleres, exposiciones, carteles publicitarios y conferencias

Transcripciones de Entrevistas

- 10.5. Entrevista a Matthias Jung. *Hago el mundo para mí, tan amplio como me gusta*. PhotoCircle. Año 2020.
- 10.6. Entrevista a Lara Lars. *El collage tiene ese punto rebelde de transformar algo ya existente*. Bamba Editorial. Año 2020.

Fig.192. Collage realizado por Miranda Arévalo Luna para Proyectos II. 2019.

10.1. Otros collages de la obra de Matthias Jung

Fig.193. Matthias Jung. *Relaisstation / Estación de relevo*. Mongolia, Asia. Ventana de la Catedral de Estrasburgo, Francia en la estepa de Mongolia. 2016.

Fig.194. Matthias Jung. *Kirche der blauen Prachtlibelle / Iglesia de la Damisela Azul*. Estados Unidos. La catedral de Estrasburgo, Francia, en Alaska. Imágen de fondo de Oliver Abraham, Mongolia. 2016.

Fig.195. Matthias Jung. *Herbstankündigung / Anuncio de Otoño*. Alemania, Europa. 2016.

Fig.196. Matthias Jung. *Westlicher Außenposten / Puesto avanzado occidental*. Mongolia, Asia. Casas e iglesias de las ciudades de Wismar y Stralsund (noreste de Alemania) en el desierto de Gobi. 2016.

Fig.197. Matthias Jung, *Sin título*. 2016

Fig.198. Matthias Jung, *Horizontmaschine / Máquina del horizonte*. 2020

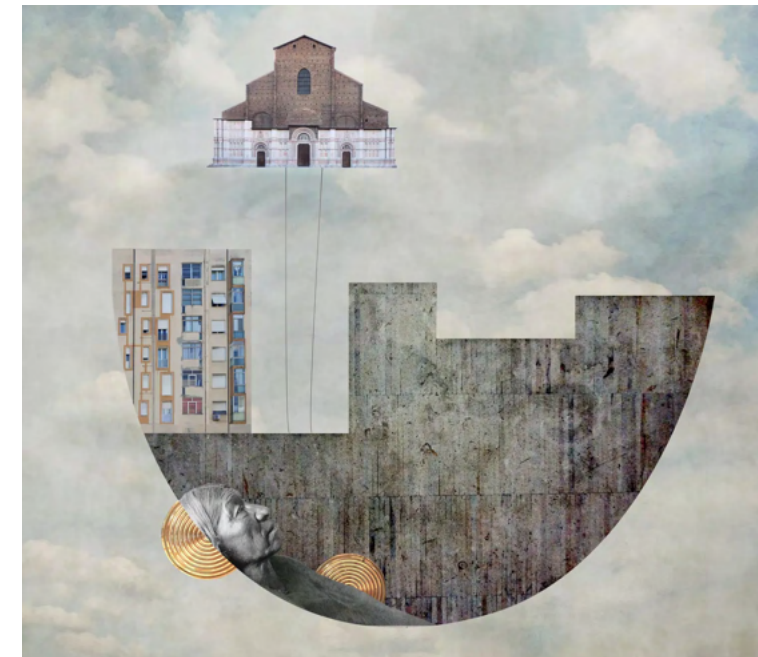

Fig.199. Matthias Jung, *Die lange Zeit der letzten Tage / El largo tiempo de los últimos días*. 2023

Fig.200. Matthias Jung, *Sin título*. 2015

Fig.201. Matthias Jung, *Auf dem Weg nach Kamtschatka / De camino a Kamchatka*. 2015

10.2. Otros collages de la obra de Lara Lars

Fig.202. Lara Lars. Sin título. 2020

Fig.203. Lara Lars. Welcome. 2022

Fig.204. Lara Lars. Celosonas y Kahn. 2022

Fig.205. Lara Lars. NY. Flatiron Building. 2022

Fig.206. Lara Lars. Fall in flowers. Edificio Palmas, México. 2022

Fig.207. Lara Lars. Take the Precious Things. Chrysler Building. 2022

10.3. Collages de Matthias Jung diseñados para portadas de revistas, libros, festivales y discográficas

Fig.208. Affiche 2020. *Winternachten internationaal literatuurfestival Den Haag*. La Haya, Países Bajos. 2020.
Collage de Matthias Jung: *Die Suche nach dem Verzauberten Wal / La Búsqueda de la Ballena Encantada*. 2016

Fig.209. Editorial Miallet Barrault Éditeur. *Portada del libro "La Fantaisie"*. Autora: Murielle Magellan. 2024.
Collage de Matthias Jung: *Lucid geometric journey C / Viaje geométrico lúcido C*. 2021

Fig.210. Editorial Gedichte Schöffling & Co. Portada del poemario "Magma in den Dingen". Autor: Ron Winkler. 2021.
Collage de Matthias Jung: *Beim Kaffee dachte Claudine oft ans Meer / Cuando Claudine toma café a menudo piensa en el Mar.* 2020

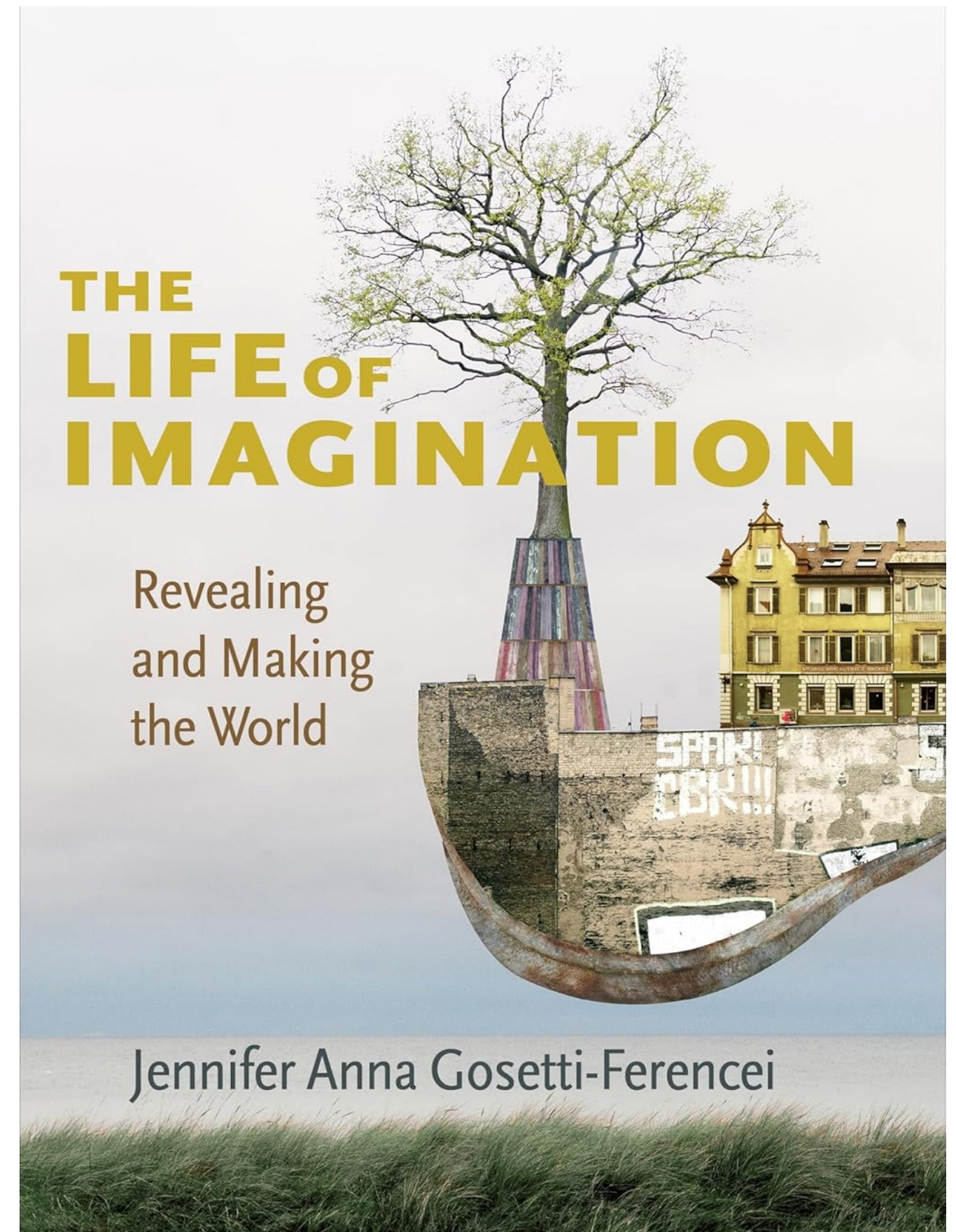

Fig.211. Prensa de la Universidad de Columbia. Portada del libro "The Life of Imagination". Autora: Jennifer Anna Gosetti-Ferencei. 2020.
Collage de Matthias Jung: *Sin título.* 2020

Fig.212. Organización Comment. Public Theology for the Common Good. *Portada del libro “CHURCH, Where are you?”*. Autores: Aryana Petrosky, Walter Brueggemann y Justin Giboney. 2023. Collage de Matthias Jung: *Die Königin Kommt / Viene la Reina*. 2020

Fig.213. Editor: Petra Winter y Natalie Manchot. *Ilustración sobre el tema “Vida multigeneracional”*. Revista Madame. 2018. Collage Matthias Jung: *Sin título*. 2018

Fig.214. Journal N° 11. *Portada para la publicación “The Modern Times”*. Sin fecha de publicación. Collage de Matthias Jung: *Lange nach dem Ärger machten wir eine Weltreise / Mucho después del problema, nos fuimos de viaje alrededor del mundo*. 2016

Fig.215. Editorial Roman-Seuil. *Portada del libro “L’Homme est la plus belle des villes”*. Autor: Sami Said. 2023. Collage de Matthias Jung: *Die Suche nach dem Verzauberten Wal / La Búsqueda de la Ballena Encantada*. 2016

Fig.216. Discográfica. *Portada del disco “Cloudgardener”*. Luna de vinilo. 2018. Collages de Matthias Jung: *Portada: The old motorhome of Uncle Jim / La vieja autocaravana del tío Jim*. 2015. Revés: *Wolkengärtner; hast du dich verliebt? / Jardinero de Nubes, ¿te has enamorado?*. 2017

Fig.217. Revista Contenedor. *Portada de la Revista Contenedor “Alternate Realities on Surreal Landscapes”*. Autora del texto: Begoña Bescós. 2018. Collage de Matthias Jung: *Supergod / Superdios*. 2018

10.4. Collages de Lara Lars diseñados para portadas de de revistas, talleres, exposiciones, carteles publicitarios y conferencias

Fig.218. Revista Arte. Portada para la publicación "The Future is Ours" de Lara Lars. 2018. Collage de Lara Lars: The Future is Ours. 2017

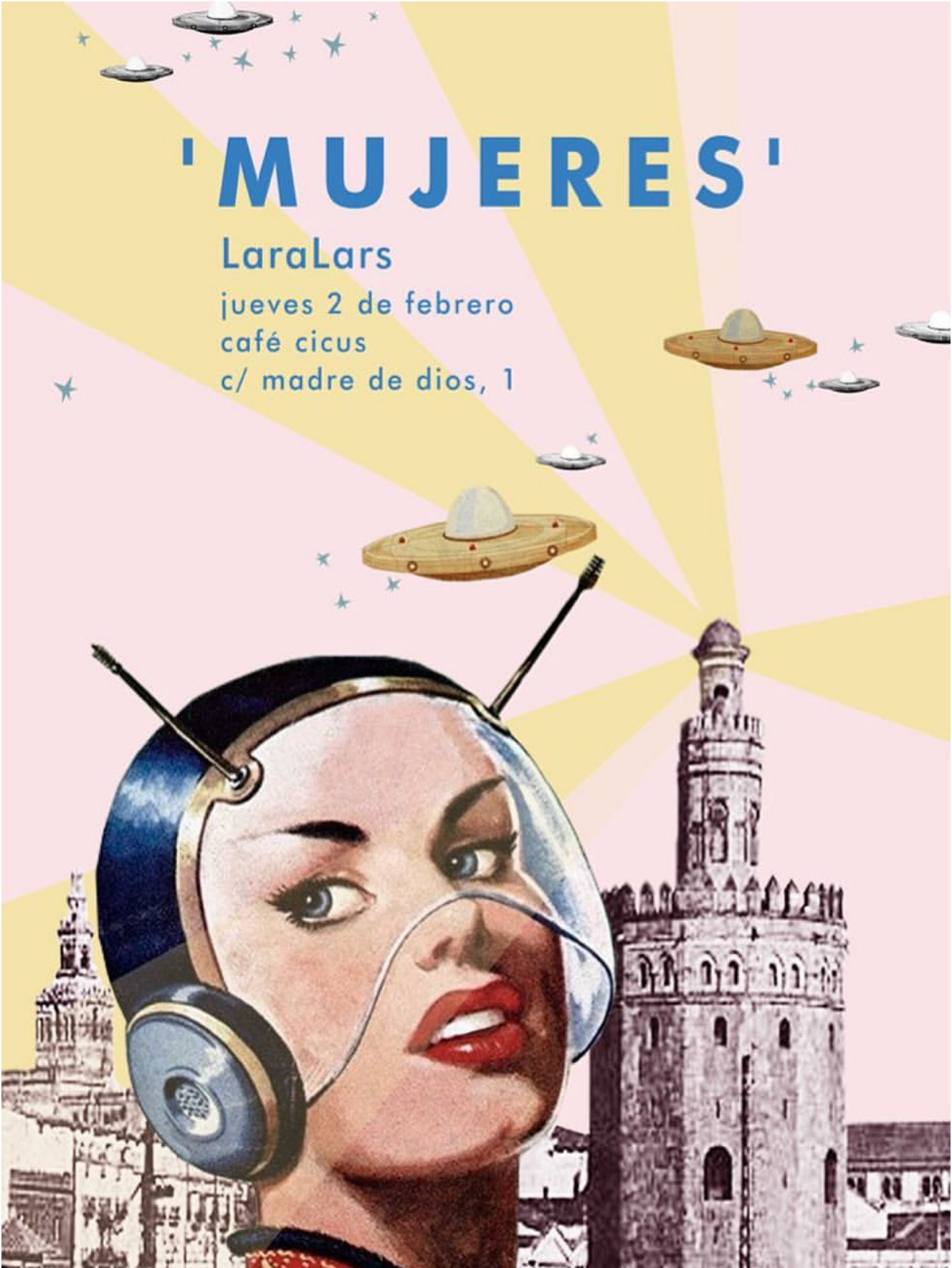

Fig.219. Prensa de la Universidad de Sevilla. Portada para la conferencia "Mujeres". Café Circus. Sevilla. 2022. Collage de Lara Lars: Sevilla tiene un color especial. 2022

Fig.220. Revista Luzes. Portada para la publicación "A corte dos milagres". 2018. Collage de Lara Lars: *Metrópolis*. 2022

Fig.221. Liceo de Barcelona. Cartel Liceo Under 35 "Una funció per a menors de 35 anys". 2018. Collage de Lara Lars: Gran Teatre del Liceu. 2020

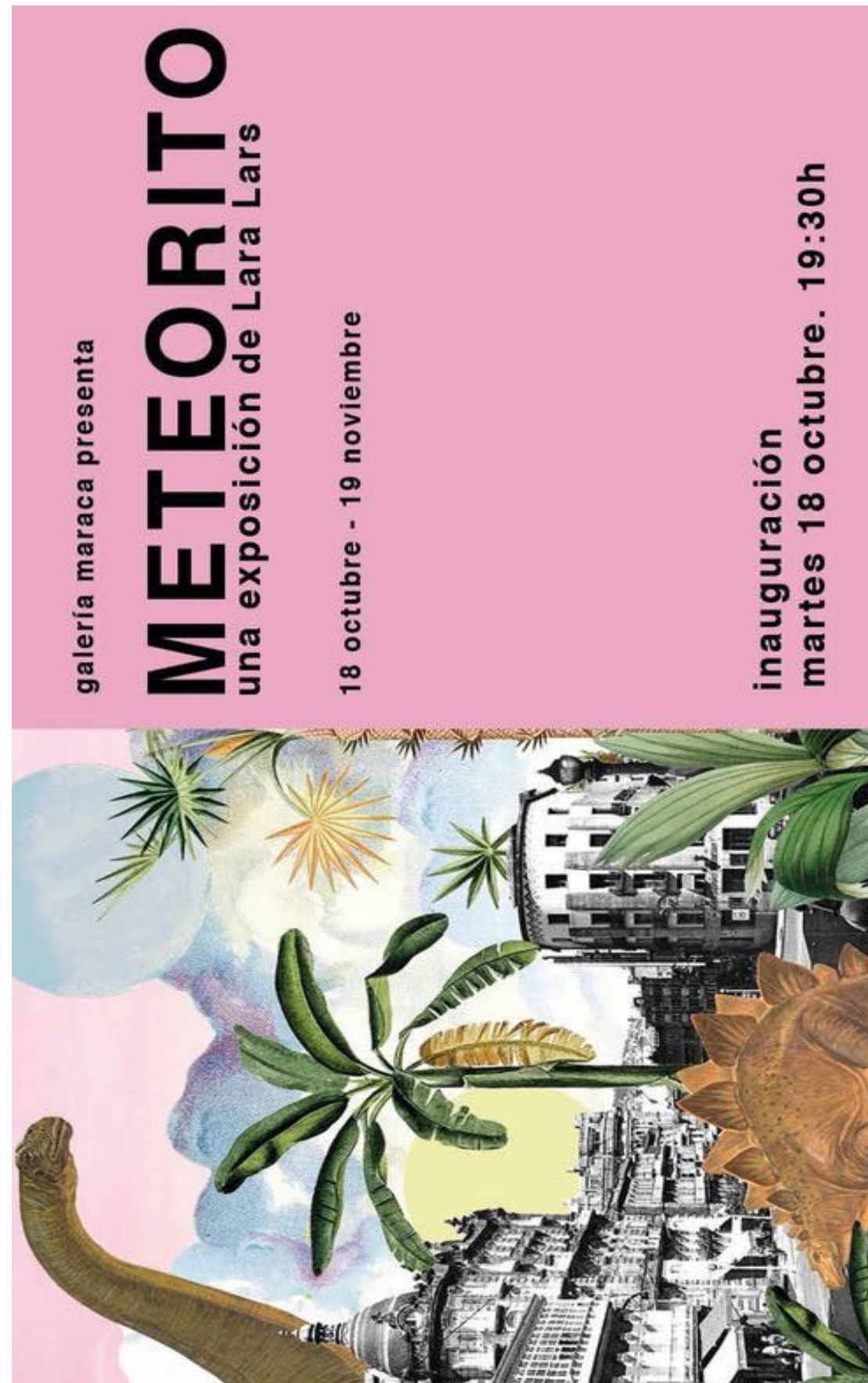

Fig.222. Galería Maraca. Cartel para Meteorito "Una Exposición de Lara Lars". 2018. Collage de Lara Lars: Emplazamiento, Porta do Sol. 2024

Fig.223. Ayuntamiento de Madrid. Cartel para "Taller de Collage con Lara Lars". Madrid. 2024. Collage de Lara Lars

10.5. Entrevista a Matthias Jung. *Hago el mundo para mí, tan amplio como me gusta.*

Año 2020.

Revista PhotoCircle -- ¿Cómo llegaste al arte de la fotografía?

Matthias Jung -- Nunca he sido alguien a quien le guste la fotografía para documentar viajes o eventos especiales. Siempre me ha fascinado la fotografía como una forma de descubrir algo sutil y debajo de la superficie. La primera vez que encontré al fotógrafo que llevo dentro fue durante mi servicio comunitario en una granja del Sarre: el paisaje suavemente ondulado, las casas de campo desgastadas por el tiempo y los rostros llenos de carácter de los empleados me inspiraron a realizar mis primeros estudios. Incluso entonces sentí esa extraña obsesión por descubrir los secretos de las cosas. Todavía no lo he entendido hasta el día de hoy.

Revista PhotoCircle -- ¿Qué hace a un buen fotógrafo?

Matthias Jung -- Eso es realmente difícil de decir. No he estudiado fotografía lo suficiente teóricamente. Desde el punto de vista visceral, diría: conciencia de la propia visión personal, capacidad de cuestionar críticamente esta visión, deseo de cazar, paciencia y un fino sentido de composición de imágenes.

Revista PhotoCircle -- ¿Y cuáles de tus propias habilidades o rasgos de carácter te resultan especialmente útiles a la hora de tomar fotografías?

deseo de cazar.

Revista PhotoCircle -- ¿Quién o qué te inspira?

Matthias Jung -- La inspiración puede llegar a mí en cualquier lugar. Pero sobre todo al hacer jogging o en conciertos.

Revista PhotoCircle -- Un objetivo que quieres alcanzar como fotógrafo...

Matthias Jung -- Tres objetivos: No llegar nunca. Para no perder nunca esta obsesión absurda. Nunca convertirse en una marca.

Revista PhotoCircle -- ¿Cómo se te ocurren tus motivos?

Matthias Jung -- Descubro muchas cosas por accidente. Para mis viajes fotográficos estudio extensamente Google Earth. Allí encuentro paisajes que parecen prometedores. También necesito un mapa topográfico realmente bueno.

Revista PhotoCircle -- ¿A qué le prestas atención al tomar fotografías?

Matthias Jung -- Trabajo de forma muy intuitiva. La tecnología no es algo que me entusiasme especialmente. Me concentro en el descubrimiento. Luego trato de no cometer ningún error técnico. Esto está mejorando cada vez más.

Revista PhotoCircle -- ¿Cuál de tus fotografías es particularmente importante para ti? ¿Por qué motivo?

Matthias Jung -- Acabo de fotografiar un día en una tormenta de nieve. Fotografié una pendiente nevada con un solo pino. No tiene nada de especial. Pero algunos días hay magia sobre todo. O de repente tengo "*vista*". En cualquier caso, los motivos nada espectaculares adquieren entonces una especie de cualidad espiritual. Eso es genial y realmente no se puede explicar.

Revista PhotoCircle -- Combinas fotografías especialmente fotografiadas de la naturaleza y edificios, así como retratos, en collages y así creas tus propios mundos. ¿Qué te fascina de engañar a la realidad?

Matthias Jung -- Una buena pregunta. Esto me fascinaba incluso cuando era niño. En aquella época todavía trabajaba en el laboratorio fotográfico de mi padre. Luego monté los motivos individuales con tijeras y pegamento. Cito aquí palabras de mi página de inicio porque no se me ocurre nada mejor: "*Siempre convertimos lo que nos rodea en nuestro puesto de avanzada emocional. No podemos hacer nada más. Vale la pena hacerlo conscientemente de vez en cuando. Hago collages*". Mis cuadros se basan en la lógica de los sueños, que en realidad son collages. Eso no tiene nada de especial; creo que el arte intuitivo siempre surge de esa manera. Los cuentos de hadas, por ejemplo. También son, en cierto sentido, collages. Otra cita, esta vez de Pipi Calzaslargas: "*Yo hago el mundo como me gusta*".

Revista PhotoCircle -- ¿Puedes contarnos un poco sobre tu serie "*Casas*"?

Matthias Jung -- Recién comencé esto en enero de 2015. Pero siempre ha estado en mi cabeza. Cuando tenía 16 años, tomé una fotografía que se parecía mucho a "Viaje a Kamchatka". La arquitectura nos sirve en gran medida como superficie de proyección. Una ventana enrejada parece acogedora, una antena quizás aterradora, un muro de hormigón arrogante. Leemos muchas cualidades espirituales en la arquitectura. Lo que combino son estas diferentes asociaciones. Esto es fascinante para mí.

Revista PhotoCircle -- ¿Tu próximo proyecto?

Matthias Jung -- Ahora continuaré con mi serie de casas. Entonces me gustaría volver a retratar a las personas: a modo de collage me gustaría capturar algo de lo que creo ver en estas personas. También me encantaría hacer un retrato de un lugar o paisaje. Un libro con tus propios textos y collages estaría genial.

Fig.224. Matthias Jung. *Bochum 1. Serie Wesen*. 2019.

10.6. Entrevista a Lara Lars. *El collage tiene ese punto rebelde de transformar algo ya existente.*

Año 2020.

Bamba Editorial -- Llegar hasta el momento en el que te encuentras ahora mismo, a nivel profesional, fue fruto de la casualidad y de la apertura de puertas que una red como Instagram supone.

¿Cómo y cuándo empezó tu pasión por el collage?

Lara Lars -- Siempre cuento que mi pasión por el collage, empezó mucho antes de saber qué era el collage. De pequeña mi madre me regaló su colección de sellos. Se abrió un mundo ante mí en el que descubrí que las imágenes bonitas se podían coleccionar. En la adolescencia empecé a coleccionar flyers y cada vez que hacía regalos -¡como odio empaquetar!- pegaba trocitos de imágenes que me gustaban en los paquetes mal hechos para intentar remediar el desastre.

Esto nunca lo he contado, pero la primera vez que tuve que hacer un collage (en un workshop de arquitectura en la universidad de Barcelona) ¡lloré!

Y no eran lloros de emoción, sino que eran lloros que significaban que me parecía muy difícil.

Lo bonito es que con ese ejercicio descubrí que se me daba bien contar historias para mis entregas en la carrera de Arquitectura y lo empecé a utilizar en todos mis proyectos.

Al terminarla, lo empecé a utilizar para contar mis imágenes propias, mis pensamientos y mi imaginario. El lugar donde las mujeres eran las protagonistas. Estaba harta de que las imágenes que más me gustaban de las que coleccionaba estuviesen protagonizadas por hombres. Por fin, todas esas imágenes, postales y revistas antiguas, servían para algo más que para almacenarlas. La necesidad de almacenar, se transformó en la necesidad de crear un imaginario femenino nuevo.

Bamba Editorial -- ¿En qué momento decidiste convertirlo en un proyecto?

Lara Lars -- Durante muchos años lo estuve compaginando con mi trabajo de arquitecta. Llegó un momento en el que me di cuenta, que para evolucionar en cualquiera de los dos campos, tenía que elegir.

Cualquiera de los dos oficios, si los vives con pasión, requieren mucho tiempo y dedicación. Llegué a un punto en el que combinando los dos no tenía vida propia fuera del trabajo. Y tener tiempo libre, vida social, y momentos con los tuyos también es importante.

Lo fácil era quedarme con mi trabajo de arquitecta asalariada, pero decidí apostar por el mundo del arte y la ilustración. Con perspectiva, veía más fácilmente cómo sería mi vida en el mundo de la arquitectura que en el del arte y la ilustración. Y esa incertidumbre me parecía mucho más atractiva.

"El concepto de belleza que me gusta es la que no se ve a primera vista, sino la que te tienes que detener para admirarla de verdad."

Bamba Editorial -- Edificios, ovnis y mujeres protagonizan composiciones que recuperan la estética retro. Cuéntanos un poco sobre este cóctel de protagonistas, el ambiente que les rodea y el porqué de su elección.

Lara Lars -- Me fascina utilizar las imágenes publicitarias de mujeres de los años 50 y 60. Además de por ese estilazo que tienen, de esa época y anuncios, también representan años en los que tenían cada vez más utensilios y herramientas para las labores del hogar. Y sin embargo, también era la época donde había más casos de depresiones y alcoholemia en el mundo femenino debido a la poca oportunidad de realización que tenían fuera del ámbito doméstico.

Darles un nuevo lugar a esas mujeres, sacarlas fuera de esos "hogares felices" es una forma para mí de materializar esa libertad que no tenían.

Me gusta mucho también utilizar postales antiguas. Me interesa ver cómo eran antes las ciudades. No soy una persona muy nostálgica, salvo cuando veo esas postales porque siempre me parece que antes las ciudades eran más bonitas.

También me gusta utilizar edificios brutalistas. Es una arquitectura de contrastes y chocante en el primer vistazo, pero atractiva y sincera cuando la miras detenidamente. Representa para mí el concepto de belleza que me gusta. Esa belleza que no se ve a primera vista, sino que te tienes que detener para admirarla de verdad.

"Aún se necesitan todavía más mujeres que cuenten historias de mujeres, para que las escuche todo el mundo"

Bamba Editorial -- ¿Cuál es el concepto o discurso que Lara Lars busca recalcar en los collages?

Lara Lars -- Cuando empecé a contar historias ya personales con los collages hace ocho años, quería revertir lo que me encontraba en las imágenes de aquel entonces, los hombres eran los aventureros y los protagonistas de historias interesantes, mientras que las mujeres aparecían más como un accesorio o una cosa puramente estética. Mi intención era crear imágenes para que las jóvenes que viniesen después encontrasen esos referentes que yo buscaba y no encontraba.

Hoy en día la situación ha mejorado, pero no por ello creo que deba cambiar mi intención en mi mensaje creativo.

El mundo todavía se sigue contando principalmente por hombres: en los periódicos, la radio,

la televisión, los libros... Aún se necesitan todavía más mujeres que cuenten historias de mujeres, para que las escuche todo el mundo.

Me aburre el mundo contado por hombres ricos blancos cosa que todavía sigue sucediendo.

Bamba Editorial -- Queremos saber más sobre el proceso creativo: desde el momento en el que surge la idea hasta el final. Hasta el momento en el que sabes que una obra ya está terminada.

Lara Lars -- El proceso creativo varía según si la obra es una idea personal o un encargo. Cuando es personal, parto de una imagen que me gusta, o a partir de una historia que quiero contar.

Sin embargo, cuando es un encargo, si que muchas veces tengo que empezar con varios bocetos dibujados. Intento reproducirlos tal y como me los he imaginado con imágenes y escojo cuáles sirven para enviar al cliente.

Decidir cuando está terminada si que es más difícil cuando la ilustración es propia que cuando es un encargo. Tengo la suerte de que mi pareja también es ilustrador y nos hacemos correcciones uno al otro para saber cuándo debemos parar. Nos pasamos el día molestándonos mutuamente para pedir opinión.

Bamba Editorial -- ¿Eres de las que planifican todo al detalle o cedes paso a la improvisación?

Lara Lars -- Soy de las que hacen listas todo el rato que casi nunca puedo cumplir.

Me encanta la improvisación, pero cuando ya trabajas de forma profesional no hay tanto tiempo para la improvisación, pero aun así, es importante de vez en cuando darse el gusto de hacer una ilustración que se te ha metido en la cabeza y no te puedes quitar hasta que la hayas creado.

"Siempre me ha inspirado el trabajo de gente que ha disfrutado haciéndolo, que ves ese aura de pasión y diversión en su trabajo, y que por otra parte refleja parte de su personalidad o su visión del mundo"

Bamba Editorial -- ¿De qué bebe la inspiración de Lara Lars?

Lara Lars -- Alguna referencia histórica o actual, un espacio de trabajo que en el que te sientes cómoda y vuelen las ideas.

Siempre me ha inspirado el trabajo de gente que ha disfrutado haciéndolo, que ves ese aura de pasión y diversión en su trabajo. Por otra parte, me gusta cuando la obra refleja parte de su personalidad o su visión del mundo.

"La técnica del collage tiene ese punto rebelde de transformar algo ya existente en algo nuevo, darle un nuevo significado"

Bamba Editorial -- ¿Cuál crees que es el valor añadido que se puede encontrar en un collage? ¿Qué hueco cubre esta técnica frente a otras?

Lara Lars -- Tampoco creo que tenga algo que la ponga en valor por encima de otras. A mí, en mi día a día cuando busco inspiración, me gusta buscarla en ilustradoras y artistas de otras técnicas, fotografías, músicas, escritoras, actrices...

Es cierto que la técnica del collage tiene ese punto rebelde de transformar algo ya existente en algo nuevo. De darle un nuevo significado. Aunque eso me gusta, es simplemente es una forma más de contar el mundo.

Bamba Editorial -- ¿Con qué editoriales has trabajado y en qué proyectos?

Lara Lars -- Con editoriales de libros he trabajado con Anagrama, Seix Barral, Sexto Piso, Atria Books, Viena Edicións, Empuries (y vienen más de camino).

En revistas, trabajo mensualmente para Vanity Fair, y también he hecho trabajos para Glamour, Vogue, AD y Marie Claire.

Bamba Editorial -- Nos acercamos al final de uno de los años más fugaces que hemos vivido. Atravesamos unas circunstancias extraordinarias, pero parte de la cultura continúa deleitándonos con exposiciones. ¿Cuáles son los próximos eventos en los que participará Lara Lars?

Lara Lars -- Debido a la situación actual, en menos eventos y exposiciones de las que me gustaría. Hace cuatro años visité Nueva York y disfruté tanto de la ciudad que me fui de allí pensando : *"yo quiero exponer aquí"*.

Esto se ha hecho realidad en noviembre. Participé en la exposición colectiva ILUSTRADAS, una mirada a la creación femenina en la ilustración de vanguardia en el Instituto Cervantes de Nueva York. Esta exposición además viajará por diferentes sedes del Instituto Cervantes en otros países.

Aparte de esto, también en noviembre se estrenó el documental A poeta analfabeta para el que tuve la suerte de hacer el cartel.

También se acaba de publicar la ilustración que he realizado para las jornadas que organiza el Fesabid (Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística). Y vienen en camino más cositas, pero todavía no se pueden hacer públicas. *"Yo de pequeña, quería ser artista"*

Bamba Editorial -- Si tuvieras que definir el trabajo de Lara Lars ¿cómo lo definirías en el presente?, ¿cómo ha evolucionado desde sus inicios?

Lara Lars -- Siempre he tenido un estilo propio muy marcado. La gente siempre me ha dicho, y en realidad es lo que más me gusta, es que se ve que en mis ilustraciones suceden cosas... pasa algo, cuento historias.

Hoy en día noto que mi abanico de estilo es más amplio. El hecho de profesionalizarme, hacer encargos, hablar con otras directoras de arte, hacer correcciones o cumplir requisitos, te hacen salir de tu línea de confort. Eso me gusta.

Muchas veces es difícil materializar una imagen que tú tienes en la cabeza, pero, ¡hacer realidad lo que otra persona tiene en la suya, lo es mucho más! Y cuando lo consigues, es muy satisfactorio.

Y creo que no soy yo quien debería decirlo, pero siendo sincera si que creo que hay un estilo *"Lara Lars"* que veo en los trabajos de otras personas que han empezado a utilizar el collage. Me reconozco en sus ilustraciones.

Bamba Editorial -- ¿Y cómo te ves de aquí a unos años?

Lara Lars -- No tengo ni idea y no me importa. Sé que si algo sé hacer, es vivir de una forma acorde con lo que me gusta y me hace feliz.

Más que saber cómo será mi vida en el futuro, me gustaría contarle a la Lara que hizo su primer collage, lo que vendría después, y reírme con su cara de sorpresa y felicidad.

Yo de pequeña, quería ser artista.