UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
FACULTAD DE POSGRADO
MAESTRÍA EN ARTES VISUALES

TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

TEMA:

"EL COLLAGE COMO HERRAMIENTA PARA LA NARRATIVA VISUAL EN EL EMPODERAMIENTO FEMENINO"

Trabajo de titulación previo a la obtención del título en máster en artes visuales

Línea de investigación: Desarrollo artístico, diseño y publicidad

AUTOR:
Ramos Moya Fernanda Pamela

DIRECTOR:
Andrea Janeth Vaca Vaca

Ibarra – Ecuador 2026

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
DIRECCIÓN DE BIBLIOTECA

AUTORIZACIÓN DE USO Y PUBLICACIÓN A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE

1. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

En cumplimiento del Art. 144 de la Ley de Educación Superior, hago la entrega del presente trabajo a la Universidad Técnica del Norte para que sea publicado en el Repositorio Digital Institucional, para lo cual pongo a disposición la siguiente información:

DATOS DE CONTACTO	
APELLIDOS Y NOMBRES:	RAMOS MOYA FERNANDA

DATOS DE LA OBRA	
TÍTULO:	EL COLLAGE COMO HERRAMIENTA PARA LA NARRATIVA VISUAL EN EL EMPODERAMIENTO FEMENINO
AUTOR (ES):	FERNANDA PAMELA RAMOS MOYA
FECHA: DD/MM/AAAA	31/08/2024
SOLO PARA TRABAJOS DE GRADO	
PROGRAMA:	☐ **PREGRADO** ☒ **POSGRADO**
TITULO POR EL QUE OPTA:	**MAGISTER EN ARTES VISUALES**
DIRECTOR /ASESOR:	**ANDREA VACA**

2. CONSTANCIAS

El autor (es) manifiesta (n) que la obra objeto de la presente autorización es original y se la desarrolló, sin violar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es original y que es (son) el (los) titular (es) de los derechos patrimoniales, por lo que asume (n) la responsabilidad sobre el contenido de la misma y saldrá (n) en defensa de la Universidad en caso de reclamación por parte de terceros.

Ibarra, a los 31 días del mes de agosto de 2026.

EL AUTOR:

Firma
Nombre: Fernanda Pamela Ramos Moya

Ibarra, abril 23 de 2026

Dr. Jorge Gordón
Decano (e)
Facultad de Posgrado

ASUNTO: Conformidad con el documento final

Señor Decano:

Nos permitimos informar a usted que revisado el Trabajo final de Grado "El collage como herramienta para la narrativa visual en el empoderamiento femenino" de la maestrante Fernanda Pamela Ramos Moya, de la Maestría en Artes Visuales, certificamos que han sido acogidas y satisfechas todas las observaciones realizadas.
Atentamente,

	Apellidos y Nombres	**Firma**
Director/a	Msc. Andrea Vaca	Andrea Jhaneth Vaca Vaca Time Stamping Security Data
Asesor/a	Msc. María Belén Zambrano	Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: MARIA BELEN ZAMBRANO MARTINEZ

DEDICATORIOA

A la niña interior que hoy tiene la fuerza y la convicción para llamarse artista.
A mi familia por estar siempre presente en cada paso
A mi preciosa hija cuya presencia ilumina mi alma.

AGRADECIMIENTO

A mi familia cuyo apoyo siempre contaré para perseguir mis sueños.

INDICE DE CONTENIDO

RESUMEN 7
1. INTRODUCCIÓN 9
2. FUNDAMENTACIÓN DEL TEMA DE OBRA 10
2.1. Conceptualización teórica del tema 10
2.2. Contextualización y pertinencia del tema 12
3. FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA ARTÍSTICA 14
3.1. Fundamentación teórica y antecedentes de la obra 14
3.2. Definición conceptual de la obra 17
4. CONSTRUCCIÓN DE LA PROPUESTA ARTÍSTICA 22
4.1. Plan estratégico de actividades 22
4.2. Preproducción de la obra 25
4.2.2. Componentes creativos y técnicos 25
4.2.3. Recursos materiales y humanos 26
4.3. Producción de la obra 28
4.3.1. Desarrollo de la obra 30
5. DISCUSIÓN CRÍTICA DEL PROCESO 33
6. CONCLUSIONES 35
7. REFERENTES 36
8. ANEXOS 39

Figura 1 Material visual 27
Figura 2 Proceso de construcción collage 27
Figura 3 Montaje de la obra 28
Figura 4Conceptualización 30
Figura 5 Mapa de emociones 31
Figura 6 Afiche evento 33
Figura 7 Ubicación de piezas en el museo 39
Figura 8 Entrega de reconocimiento por parte de la municipalidad 39
Figura 9 Reconocimiento por parte de la audiencia 40
Figura 10 Interacción con la obra 40
Figura 11 Participación en el collage colectivo 40

RESUMEN

El proyecto plantea el collage como una herramienta fundamental de narrativa visual que, permite articular múltiples códigos estéticos para representar la subjetividad del individuo. En este contexto, la investigación se sustenta en una perspectiva autobiográfica, donde el conocimiento del yo se convierte en eje central para la construcción de una narrativa visual que materializa experiencias, emociones y memorias el mismo que es plasmado a través de el collage que posibilita la transformación de vivencias personales en una expresión tangible, favoreciendo procesos de autoconocimiento y empoderamiento personal. Así, la obra no solo refleja la intimidad del artista, sino que también establece un puente con el espectador al proyectar lo individual hacia una dimensión universal. Además, el presente proyecto tiene como objetivo representar el empoderamiento personal desde la perspectiva artística, sustentada en la autobiografía y materializada a través de la técnica del collage. En este marco, la investigación-creación se orienta a consolidar las prácticas de autoconocimiento como metodología de producción artística en la cual la experiencia del individuo se constituye como eje articulador para la construcción de sentido y reflexión.

Palabras clave: empoderamiento, collage, autobiografía, narrativa visual

Abtract

The project aims collage as a fundamental tool of visual narrative that enables the articulation of multiple aesthetic codes to represent individual subjectivity. In this

context, the research is grounded in an autobiographical perspective, where self-knowledge becomes the central axis for constructing a visual narrative that materializes experiences, emotions, and memories. This narrative is expressed through collage, which allows for the transformation of personal experiences into a tangible form, fostering processes of self-awareness and personal empowerment. Thus, the work not only reflects the artist's intimacy but also establishes a bridge with the viewer by projecting the individual into a universal dimension.

Furthermore, the present project aims to represent personal empowerment from an artistic perspective, grounded in autobiography and materialized through the technique of collage. Within this framework, the research-creation process seeks to consolidate self-knowledge practices as a methodology of artistic production, in which individual experience functions as the central axis for the construction of meaning and critical reflection.

Keywords: collage, empowerment, visual narrative, biography

1. INTRODUCCIÓN

La relevancia del estudio del collage como herramienta de narrativa visual se consolida a partir de la vanguardia surrealista, esta técnica facilita la convergencia de diversos códigos estéticos, permitiendo una representación compleja de dimensiones subjetivas.

La narrativa del proyecto parte del conocimiento del sujeto, propone una visión personal de vida, en este marco la autobiografía no sólo se configura como un recurso narrativo sino como una metodología de indagación que articula la experiencia y memoria plasmada de forma artística visual.

El conocimiento del yo permite fundamentar el empoderamiento personal como un eje de reparación emocional, trasmutando experiencias y memorias hacia una fuerza consciente capaz de expresarse de forma tangible.

De esta manera, artistas como Tracey Emin con obras como *My Bed* (1998) *o* Sophie Calle con *Take Care of Yourself* (2007), donde se demuestra como la exploración del entorno personal se convierte en la abstracción de los sentimientos y del "yo" del artista se plasma en un objeto.

El problema surge de la necesidad de representar el empoderamiento femenino y su naturaleza multidimensional respetando desde la singularidad del individuo, a partir del conocimiento situado del sujeto como fundamento epistemológico, entonces, se propone una perspectiva de empoderamiento desde lo personal como un proceso dinámico de autoconstrucción y reflexión, mismo que responde a la voz propia, debido a que no es pertinente englobar la experiencia femenina de forma general.

El objetivo en este investigación-creación es representar el empoderamiento personal mediante el uso del collage, a través de la construcción de una narrativa visual sensible que refleje el crecimiento individual. En este sentido, se busca canalizar las vivencias y

experiencias personales hacia un soporte tangible que refleje expresión y reflexión.

La investigación, de carácter personal, busca establecer un vínculo con el público mediante las experiencias individuales y su proyección hacia una dimensión universal, en este sentido la premisa de lo autobiográfico puede trascender lo íntimo para generar reflexión colectiva, al respecto, Banega sostiene que la narrativa va más allá de contar historias, constituyéndose como un proceso de exteriorización de contenidos latentes que emergen y fluyen y la imagen actúa como recurso que refuerza el concepto (2028, p. 30) En este marco, el collage se configura como un soporte visual de la autobiografía.

2. FUNDAMENTACIÓN DEL TEMA DE OBRA

2.1. Conceptualización teórica del tema

El empoderamiento femenino-personal se entiende como un proceso en cual las mujeres fortalecen su capacidad para tomar decisiones y acciones en sus vidas, ejerciendo autonomía; este proceso resulta objeto de debate político y social debido al cuestionamiento de estructuras históricas, sin embargo, a través de los años han sido equitativos para ambos géneros.

Para abordar el empoderamiento femenino, es necesario comprenderlo como un conjunto de procesos y experiencias que, en su articulación permiten comprender la vivencia individual y colectiva de las mujeres.

En la misma línea, Judith Butler (2007) considera que la performatividad de género se constituye mediante la repetición de normas sociales que configuran las identidades, dichas normas pueden ser cuestionadas y transformadas, lo que conlleva a reconocer la diversidad de experiencias y singularidad de cada mujer. Desde esta perspectiva no existe un concepto de naturaleza femenina universal por lo que no es posible englobar en un modelo único de empoderamiento.

En ese plano, Schuler señala en su discurso que:

> …cuando tomaba la lucha por el feminismo, levantaba la voz por la discriminación y el racismo, sin embargo, yo no era mujer de color, así que nunca viví en carne propia lo que era el racismo, de esa manera existen acciones que como mujer tampoco he experimentado, por ello no podría hablar por otras. (Schuler, 1997).

En ese sentido la autora sostiene que no resulta pertinente abordar temáticas que no han sido experimentadas desde la propia vivencia, ni asumir la representación de una voz universal que aborde la diversidad de experiencias femeninas. Por ello, el proyecto propone una aproximación al empoderamiento desde una visión personal, donde la experiencia individual sea eje de reflexión y construcción narrativa.

La elaboración de narrativas autorreferenciales plantea el método autobiográfico como herramienta para identificar y discernir hechos vitales que articulan el fenómeno de empoderamiento personal, entonces, la autora adopta una narrativa propia, legitimando su voz en el proyecto y sistematizando el relato y sus experiencias.

De acuerdo con Delgado, Zapata y Martínez (2010) la transformación de autoconocimiento implica rupturas que suelen manifestarse mediante el dolor y sufrimiento, este fenómeno ocurre debido a la desestabilización de estructuras internas, lo que permite el tránsito hacia una percepción de sí mismo.

Entonces, el contenido emocional se transforma en visual cuando se trabaja a partir del material personal del artista, McNiff plantea el collage como una herramienta poderosa para la exploración interna y descubrimiento personal permite la combinación de elementos que se conjugan entre sí para configurar una emoción (1992), tomando distintos objetos, imágenes, ideas para convertirlo en una obra de arte que refleje lo

personal e íntimo de un suceso.

Estos aspectos, el collage permite materializar las estructuras visuales compuestas por elementos significativos para la artista, donde la subjetividad se posiciona como concepto central para canalizar emociones y memorias personales dentro de este proceso creativo.

2.2. Contextualización y pertinencia del tema

El empoderamiento tiene que ver con los actos por los cuales la gente toma conciencia de sus propios intereses y como estos se relacionan con los de otros, Rowlands (1997) sostiene que el empoderamiento comprende tres dimensiones: personal, que desarrolla el sentido del yo y capacidad individual; racional, implica la naturaleza de las relaciones; y colectiva, conlleva el trabajo conjunto para llegar a un mayor impacto.

En ese sentido, el empoderamiento personal se articula como un proceso de autopercepción y pertenencia desarrollando sus propias aptitudes para proyectarlas en el entorno social. Sin embargo, dicho fenómeno debe comprenderse primordialmente como una construcción subjetiva interna, Julian Rappaport (1984) percibe que las personas han de adquirir nuevas capacidades en el contexto de la vida diaria y sobre esta base los procesos pueden decidir factores de éxito de los mismos.

En el ámbito artístico, el empoderamiento personal adquiere una dimensión particular, ya que explora la subjetividad del artista y representación de sí mismo a través de la práctica creativa. Desde ese contexto, el proceso artístico se convierte en un espacio de reflexión y autoconocimiento, donde las experiencias y memorias se transforman en recursos de expresión que se vinculan de forma visual y concreta.

Por consiguiente, la creación artística no solo funciona como un medio de expresión

estética, sino como una herramienta para afirmar la identidad, cuestionar las narrativas dentro de un contexto social y cultural que evoca hacia lo personal también, el filósofo alemán Gadamer señala que la experiencia estética es un proceso compartido y cuando el artista expresa su mundo el público y encuentra en ello un puente para intimidad interpretar su propia realidad (2002). Entonces, el empoderamiento personal trasciende de la esfera individual para configurarse como un dispositivo de resistencia especialmente cuando el artista utiliza la autorrepresentación para expresar su cosmovisión personal.

Foucault (1994), asevera que, el ejercicio de "cuidado de sí" manifiesta prácticas que permiten el sujeto construirse a sí mismo a través de sus propias acciones y relatos. Desde esa óptica, la obra de arte no es sólo un producto estético, sino una expresión del yo que facilita la renegociación de identidad.

Bajo esa perspectiva, el autoconocimiento rebasa en introspección para constituirse en un catalizador de la externalización de vivencias significativas. En este proceso, la autobiografía funciona como un eje transversal que vincula la biografía con la praxis artística, Hernández (2008) señala que investigar desde las artes, implica reconocer que el relato de vida no solo es una descripción, sino una forma de producción de conocimiento que da sentido al trayecto creativo.

En ese contexto, la autobiografía extrae relatos, memorias determinantes para establecer una narrativa que no pierda la esencia del autor, (Foster, 2001)sugiere que el retorno al archivo no es una mirada nostálgica, sino una práctica crítica que permite al artística reconfigurar su realidad y se instale en la multidimensionalidad del plano visual. De este modo el proyecto se orienta hacia una técnica artística tangible para legitimar un discurso visual narrativo.

Consecuentemente, el collage se propone como dispositivo que permite la transición del autoconocimiento hacia la materialización plástica, además, de su capacidad de dialogar entre múltiples elementos existentes y biográficos. Stezaker (2012) sostiene que el collage no solo altera la imagen, sino que crea un espacio de interrupción donde el autor puede intervenir su propia historia y reconfigurando el pasado en una proyección estética.

Asimismo, la obra adquiere pertinencia debido a la narrativa autobiográfica como un medio de expresión artística, que genera resistencia simbólica, donde desde lo íntimo, emocional y cotidiano refleja una dimensión artística, en ese sentido Lucy Lippard, sostiene que, el empoderamiento dentro del arte permite legitimar una experiencia personal, emocional y corporal como fuerte válida de producción artística (1990), de esta manera las memorias se convierten en una cartografía visual.

Además, la representación del empoderamiento personal a través del collage permite visibilizar expresiones y conceptos que esta técnica ofrece, la superposición de capas e hibridación de materiales simbolizan la complejidad interna del yo de manera subjetiva. Por tanto, el collage favorece la resignificación de elementos visuales preexistentes y permite al artista darle un discurso propio, priorizando la voz de la experiencia individual en cada obra, siendo parte de un proceso integral que aborda dimensiones: física, espiritual, social con un eje de autoconocimiento.

3. FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA ARTÍSTICA

3.1.Fundamentación teórica y antecedentes de la obra

El collage se ha consolidado como una estrategia artística que permite articular memorias, identidades y experiencias mediante la unión de fragmentos visuales y materiales

heterogéneos, lo que lo convierte en un medio adecuado para crear una narrativa visual acorde al tema personal.

Al momento de construir y resignificar piezas visuales el artista tiene el poder de cambiar significados, como manifiesta Saussure, a partir del significado y significante, crear una retórica que crea una interpretación diferente a la literal, evocando múltiples significados para los espectadores (1998).

Además, el collage permite comprender la identidad como un proceso de constante construcción, en el caso de la investigación del poder personal, según Pollock, las producciones que incorporan fragmentos materiales del entorno personal y actúan como arqueología del "yo", donde cada elemento es un rastro de la existencia del autor desde un enfoque autocrítico (1999).

Siendo la técnica del collage un medio visual para reflejar el empoderamiento personal, Smith y Watson (2010) señalan que las narrativas personales se caracterizan por emplear múltiples soportes y materialidades transformando al collage como un modo contemporáneo experimental. Esta práctica visual implica integrar fragmentos que vinculan la memoria, archivo personal, corporalidad y narración, los mismos que son aspectos claves para el desarrollo de la presente investigación-creación

Además, la narrativa tiene connotación autobiográfica por lo que la obra toma un giro personal, de la misma manera se convierte evidencia de las experiencias que conllevan al empoderamiento, este proceso donde el individuo deja de ser un consumidor pasivo de información para convertirse en curador de su propia historia.

Esta práctica encuentra un sólido respaldo en la obra Höch, pionera del fotomontaje dadaísta, quien utilizó el recorte como un medio para cuestionar los roles sociales y autonomía del sujeto. Una de sus obras más reconocidas es *Cut with the Kitchen Knife*

Dada Through the Last Weimar Beer-Belly Cultura Epoch of Germany, en la que, a través de fotografías de figuras políticas, máquinas y cuerpos humanos se satirizó el poder, nacionalismo y roles tradicionales asignados a mujeres. En ese aspecto, el collage se utilizó como un medio de protesta política.

En sintonía con ello, artistas contemporáneas como Bárbara Kruger y Fátima Huerta emplean la yuxtaposición de texto e imagen para invertir el discurso público, mediante el uso de fotografías blanco y negro resaltando la tipografía con colores llamativos, generando un contraste visual y transformando la visualidad en un acto de resistencia personal. Como señala la Asociación de psicología americana (2020), la integración de diversas voces y fuentes fortalece la validez del relato, permitiendo que el artista, al igual que los referentes citados, asuma el protagonismo de su propia historia frente a diferentes situaciones.

Al integrar esos referentes en el presente proyecto permite el dialogo con legado de vanguardias y arte contemporáneo, sino que consolida como cada artista consolida una narrativa propia donde la reconstrucción de la imagen es la reconstrucción de sujeto.

Los artistas referentes, si bien en cierto no están enfocados en la autobiografía, emplean el collage como una herramienta de externalización de subjetividades y afectos personales, en este proceso la resignificación de la experiencia individual cambia como un acto de resistencia y protesta individual.

3.2.Definición conceptual de la obra

Collage

El collage surge a inicios del siglo XX como una práctica artística moderna, su origen es el resultado de la experimentación de Pablo Picasso y Georges Braque en 1912 donde se comenzó a emplear materiales no tradicionales como recortes de periódico, telas, impresos en la superficie pictórica.

Esta práctica, desarrollada en el Cubismo, cambió la concepción tradicional de la pintura al introducir fragmentos externos en la obra, generando una relación entre imagen, materialidad y significado. En esta explicación, el collage se consolidó como una técnica de fragmentación, superposición y resignificado, que posteriormente influiría en el movimiento del Dadaísmo y Surrealismo (Ades,2002; Elger, 2004).

Al ser una técnica que proviene de la unión de distintos recursos gráficos, Rueda (1997) sostiene que el collage es un galicismo que expresa el hecho de encolar un elemento a otra superficie; no solo implica una operación plástica, sino que también conceptual, es decir que los elementos no se colocan aleatoriamente, sino que buscan una lectura y visión crítica diferente de su realidad.

El collage entonces redefine la gramática visual del siglo XX, en ese sentido, Linares menciona que “el collage se transforma pudiendo dar a lo absurdo apariencia de verdad y a lo verdadero apareciendo de absurdo” (2018), desde lo surreal plantea metáforas para la resignificación de material visual existente.

En ese contexto, la narrativa empleada en la presentes investigación es de carácter autobiográfico, donde se parte de información personal para proyectarla de forma visual

a través del collage, su implementación se erige como una praxis de autoconocimiento que materializa la discontinuidad de la memoria.

El uso del collage como herramienta en la narrativa autobiográfica posibilita que el autor transite de la linealidad del texto, convirtiendo la memoria en una experiencia táctil y visual, donde el sujeto se reconstruye a través de restos significativos.

Bajo una perspectiva autobiográfica, el collage se erige como la herramienta de medicación simbólica, con ello se procede a exteriorizar el sentir del autor y plasmarlo en un soporte tangible, con la técnica de fragmentación de elementos, con el afán de traducir emociones que posteriormente se consagran como empoderamiento personal.

Narrativa Visual

Narrar constituye una de las formas fundamentales de la comunicación del ser humano; desde tiempos primitivos, las sociedades han trasmitido experiencias, conocimiento y significados a través de historias. En ese sentido, Agra define la narración como “una capacidad humana fundamental y permite contar, soñar, imaginar, dibujar, recordar (…), siendo un modo básico de recrear la realidad y expresa una experiencia humana relevante” (2005, pág. 137).

De la misma manera, la narrativa visual utiliza diversos tipos de medios visuales, incluyendo imágenes, videos, animaciones que contribuyen a captar la atención del público y transmitir mensajes profundos sin depender exclusivamente de las palabras, Block menciona que la narrativa visual se caracteriza por estructurar las imágenes con el objetivo de generar sensaciones, emociones o pensamientos específicos (Block, 2010).

Dicho de esta manera, la narrativa visual posibilita la comunicación de ideas complejas

de manera más sencilla, eliminando distractores innecesarios del relato, de acuerdo con Ramón (2019) la narrativa visual facilita procesos de relación empática, de sensibilización y comprensión de los mundos del otro y de uno mismo, en consecuencia, por lo que propicia vínculos de interpretación del contenido.

La narración de las experiencias personales dentro del campo autobiográficos constituye un relato íntimo y reflexivo, mediante el cual el autor interviene su propio archivo biográfico y visibiliza una nueva comprensión del yo a través de una síntesis visual, bajo ese enfoque, la narrativa visual se vuelve una traducción semántica de la biografía del artista.

Arfuch (2002) sostiene que el relato de vida es una construcción de sentido siempre abierta; dicho esto, la imagen permite materializar la subjetividad, trasmutando el recuerdo difuso en material visual. Bajo esta premisa, se articula la narrativa visual y la biografía visibilizando una mediación simbólica a través de una cartografía que conecta lo íntimo con lo comunicable.

Asimismo, la autobiográfica no resulta un relato lineal, sino que emplea metáforas visuales que dialogan entre sí, construyendo una red de significados que va más allá de lo literal y, sino que genera una densa trama de significados donde la visualidad se convierte en el camino para exploración de experiencias humanas complejas.

En ese sentido también se consideraron diversos momentos significativos de la experiencia del artista, bifurcaciones en la trayectoria personal, procesos de toma de decisiones y acontecimientos de alto impacto emocional. Desde los estudios narrativos la construcción del relato suele organizarse a partir de una estructura compuesta por un inicio, punto de giro y cierre (Bruner, 1991).

Este contenido permite estructurar un relato que integra no solo la representación visual,

sino que también acciones que configuran la dimensión simbólica de la obra, por lo que se materializa a través de la técnica del collage, por la facilidad de incorporar diferentes recursos en una sola obra.

Jenkins plantea a múltiples plataformas para la comunicación, la cultura de la convergencia y las narrativas no se limitan a un solo soporte, sino que se expanden y se complementan a través de distintos medios (Jenkins, 2006), en el caso de la narración visual y autobiografía no solo se encuentran en un soporte físico, sino que interactúan con la audiencia y permiten una participación activa en su ejecución.

Autobiografía

La autobiografía, como lo define Lejeune, es una narración que reflexiona sobre su propia existencia a partir de su trayectoria vital, sus vivencias personales y los rasgos que conforman su identidad (p.9), dicho de esa manera, se relatan experiencias, vivencias desde una perspectiva propia.

En el arte contemporáneo, la práctica autobiográfica se manifiesta como un medio de autorreflexión y posicionamiento frente a la realidad, María Teresa Alvarado (2016), manifiesta que "el arte autobiográfico posibilita una reconstrucción simbólica del yo a través del lenguaje visual, en donde las emociones y recuerdos adquieren una forma tangible que permite resignificarlos", de esa manera, el artista utiliza su obra como un espejo que refleja su subjetividad simultáneamente crea un vínculo con el espectador.

Paul de Man (1979) señala que, cuando un autor trata de describirse utiliza múltiples lenguajes y sus relatos están cargados de metáforas, el resultado es más sincero y trasparente para los espectadores, siendo así a través de las imágenes se construye un

relato a partir de la información personal del artista.

Por tanto, la dimensión narrativa que otorga el describir una producción en primera persona permite el desarrollo del artista en toda su expresión, Ricoeur (1999) menciona que la narración del yo, no es una simple reproducción de los hechos, sino una reinterpretación del pasado, de las vivencias del artista y ayuda a la compresión del presente.

En ese proceso, el artista se convierte en un testigo de su propia existencia, reconfigurando su historia a través de diferentes recursos visuales, Lejeune (1994), lo percibe también como un "pacto" con el que el autor y el personaje se funden en una misma entidad, generando una relación de veracidad entre el creador y el público, tomando esto como una conexión de narración y espectador que suele ofrecer el arte.

El planteamiento de esta investigación desde la perspectiva autobiográfica para llegar al empoderamiento personal, faculta a la exploración introspectiva, desde las vivencias del artista y cómo se gestionó en su momento para consolidar una obra que dialogue con el artista y con el público por medio de las artes.

Empoderamiento femenino-personal

El empoderamiento femenino se define como un proceso multidimensional que faculta a potenciar la capacidad autogestora y transitar de posiciones de vulnerabilidad hacia autonomía integral, según Legarde (2024)), este fenómeno implica una reconstrucción subjetiva que permite a la mujer resignificar experiencias de vida y proyectarla hacia actos de resistencia política y personal.

Si bien el feminismo ha acuñado el tema de empoderamiento como un contexto de género, diversos autores señalan que empoderamiento trasciende hacia el reconocimiento de la

dignidad y autonomía del ser humano en general (Fraser, 2008).

De esta manera, la igualdad no se entiende únicamente como una reivindicación feminista, sino como un principio universal de justicia social que busca garantizar que todas las personas, independientemente de su género, tengan las mismas posibilidades de participación, reconocimiento y desarrollo dentro de la sociedad.

Asimismo, la artista estadounidense Bárbara Kruger propone en su obra una reflexión crítica sobre el rol femenino en las estructuras sociales y su participación artística dentro del arte conceptual, a través del collage fotográfico como una herramienta de resistencia frente a los discursos dominantes, es así como en su obra *Your Body is a Battleground* denunció conflictos políticos y sociales en torno al control del cuerpo femenino.

Esta visión se complementa con la perspectiva de Varela (2020), quien sostiene que el empoderamiento contemporáneo no es un evento aislado, sino una praxis continua de autoconocimiento y transformación de las estructuras de opresión internas y externas.

4. CONSTRUCCIÓN DE LA PROPUESTA ARTÍSTICA

4.1. **Plan estratégico de actividades**

Tabla 1.

FASE	FECHA	ACTIVIDAD	DESARROLLO	RESPONSABLE
Pre producción	Febrero	Levantamiento conceptual	Conceptualizar las corrientes del feminismo. Determinar los momentos cruciales en la obra. Referentes del collage y sus técnicas.	Pamela Ramos
Pre producción	Febrero	Investigación previa	Recolección e impresión de materiales (revistas, impresos,	Pamela Ramos

			imágenes).	
Pre producción	Febrero	Selección de soportes	Selección de tamaño y material para el desarrollo del proyecto.	Pamela Ramos
Pre producción	Febrero	Búsqueda de referentes	Mapa de inspiración y división de la obra en cuatro momentos que se despliegan en cuatro etapas de creación.	Pamela Ramos
Producción	Marzo	Desarrollo conceptual	Determinar el hecho o experiencia que dio origen a la obra y seleccionar elementos relevantes para el crecimiento personal.	Pamela Ramos
Producción	Abril	Desarrollo etapa 1: romper	Creación de piezas donde se evidencia el proceso inicial de ruptura y reflexión personal.	Pamela Ramos
Producción	Mayo	Desarrollo etapa 2: reconocer	Producción de piezas orientadas al reconocimiento personal y análisis de experiencias.	Pamela Ramos
Producción	Mayo	Desarrollo etapa 3: abrazar	Piezas donde se refleja el amor propio y la aceptación personal.	Pamela Ramos
Producción	Junio	Desarrollo etapa 4: construir	Uso de colores, contrastes y una narrativa visual más optimista que simboliza reconstrucción.	Pamela Ramos
Producción	Junio	Montaje de la obra	Logística para suspender las obras mediante hilo nylon y	Pamela Ramos / Mayra Sánchez (Directora del museo)

			organización del espacio expositivo.	
Producción	Junio	Evento de lanzamiento	Campaña de reconocimiento, inauguración de la obra, recorrido guiado, entrevistas y comunicados de prensa.	Logística GAD Ambato / Pamela Ramos
Pos producción	Agosto	Recolección de videos y fotos	Recopilación de información visual antes, durante y después de la exposición.	Pamela Ramos
Pos producción	Septiembre	Diario de artista	Registro reflexivo del proceso creativo y resultados de la exposición.	Pamela Ramos
Pos producción	Octubre	Redacción de informe	Entregas, correcciones y cumplimiento de normas académicas.	Pamela Ramos
Pos producción	Octubre	Ajustes y entrega final	Revisión final del documento y entrega del proyecto.	Andrea Vaca

4.2. Preproducción de la obra

4.2.1. Descripción general del proyecto artístico

La obra se plantea como una representación autobiográfica de mi sentir personal frente a las adversidades que, como mujer y madre he tenido que afrontar a lo largo de mi vida; cada experiencia, por más dura o desafiante ha mutado en la creación de una versión mejorada de mí misma y se convirtieron en un camino de identidad y empoderamiento.

El discurso narrativo adoptado se caracteriza por una naturaleza resiliente y autorreflexiva, orientada hacia la exploración de la identidad, este enfoque permite que la superación de retos se articule como eje central de la investigación y se pueda llevar a cabo de forma visual a través del collage.

Dada la densidad y complejidad de los relatos, se optó por plantear la obra por etapas acorde a la curaduría personal y está organizado con el afán de sostener una narrativa visual coherente y una estructura temporal de los hechos. De esta manera, la obra no se limita únicamente a la exposición estética de imágenes, sino que busca generar un espacio de reflexión y empatía.

4.2.2. Componentes creativos y técnicos

La conceptualización de la obra se fundamenta en un ejercicio de autocrítica, mediante el cual se sistematizan procesos personales orientados a la superación existencial, desde un plano de construcción psicológica y emocional, donde la obra plasma a través de diversos materiales una narrativa subjetiva íntima como artista.

Si bien la obra parte de una temática amplia, el proceso creativo implica una interiorización del contenido que posteriormente se transforma en una expresión de

carácter personal, es cierto, la obra parte un tema extenso pero el proceso de interioriza y transforma a una voz personal.

Una vez identificada el umbral emocional se procede a traducirlo en un soporte tangible a través de recortes, fragmentos de fotografías, imágenes y material que disuelva el discurso que se busca plasmar en la obra, para exteriorizar las emociones.

4.2.3. Recursos materiales y humanos

La obra se materializa a través del collage análogo, usando recursos iconográficos y materiales de soporte que permitan una interacción directa con la memoria, además de técnicas como el recortar, rasgar, interpolación y ensamblar los recursos visuales que se emplean en la obra, configurando así una narrativa visual de empoderamiento personal.

El archivo material que se empleó se obtiene de documentos visuales personales, revistas, libros, recortes, todo de forma impresa y tangible para elaboración de un collage manual con técnicas básicas como cortar y rasgar.

Además, se emplea materiales adyacentes para generar textura como flores secas adheridas sobre el soporte, hilos que se bordan en la obra; pintura sobre el collage; resaltando que la obra es manual y a través de la visualidad conectar con la idea de reconstrucción, siendo el ejercicio plástico una concreción material de la metáfora.

En el proceso de elaboración de las piezas gráficas, no hubo colaboración externa, y se realizó de forma manual en el taller del artista.

Figura 1 Material visual

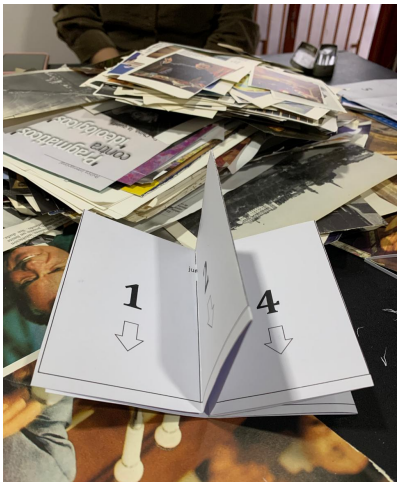

Figura 2 Proceso de construcción collage

El recurso humano con el cual se contó para montaje y exhibición fue el personal del museo, que gracias a su apoyo se contó con la logística necesaria del espacio, la misma que se gestionó a través de la municipalidad, lo cual implicó la planificación de montaje, disposición de las piezas y organización del recorrido expositivo, con el fin de que la obra no solo pudiera apreciarse desde lo estético, sino también desde su trasfondo íntimo y simbólico.

Figura 3 Montaje de la obra

4.3. Producción de la obra

En el proceso comenzó con la introspección y selección de archivo para construir cada una de las piezas que son parte de la obra, desde el concepto, material y personal de apoyo que guío el proyecto para convertir una idea en un espacio de autoconocimiento.

En la conceptualización de la obra, en un primer momento se escogió el empoderamiento femenino para la construcción de las piezas, sin embargo, en el proceso no fueron las voces femeninas quienes destacaron, sino que fue mi propia voz, ahí la obra tomo el giro hacia un contexto íntimo y personal.

De tal manera, que la parte personal predominó en la creación de una narrativa previa a la creación, era necesario indagar un archivo personal de hechos, experiencias y memorias relevantes para la construcción de la narrativa que se plasmaría en el collage.

Definición del concepto

“Confía…” es una obra que utiliza el collage como medio de representación

introspectivo, que, al cortar, destruir y yuxtaponer materia existente crea una nueva composición que tiene un significado diferente. La obra recorre momentos intensos de tristeza, dolor, cambio y cierre, que forman una narrativa visual que describe el camino al empoderamiento personal.

El nombre de la obra nace de la necesidad de la confianza en uno mismo para poder exhibir un proyecto de carácter personal, de valorar el potencial artístico, el amor propio y reforzar el concepto de empoderamiento, en el mismo sentido, los puntos suspensivos en el título representan que todo puede ocurrir de nuevo y con la sabiduría del caso se enfrentará nuevamente.

El proyecto se estructuró en cuatro momentos: romper, reconocer, abrazar y reconstruir, como un ciclo, el proceso avanza en espiral: retoma, se despliega y se transforma.

-Romper: describe la ruptura de aquellos momentos que socialmente han sido establecidos y se realizaron de forma diferente, también representa un proceso de cuestionamiento de modelos sociales dominantes y la apertura hacia decisiones de reconstrucción de identidad.

-Reconocer: identificar todos los procesos, analizar que sirvió, que es importante destacar, encuadrar fragmentos que merecen permanecer y soltar lo que no funciona.

-Abrazar: en el trayecto se cuida lo que quedó frágil, a través del amor, cuidado y presencia esperar que florezca nuevamente.

-Reconstruir: finalmente, desde una nueva conciencia, componer una versión más integra de sí mismo, se cierra y abre ciclos.

La obra teje analogías visuales las mismas que pueden llegar a tener múltiples interpretaciones, sin embargo, es parte de la naturaleza del collage crear ese espejismo para los espectadores, además del empleo de elementos adyacentes como pintura, tejidos, flores secas, hilos entre demás elementos que refuerzan el concepto de romper y reconstruir.

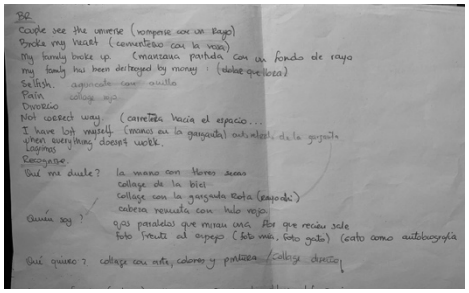

Figura 4Conceptualización

4.3.1. Desarrollo de la obra

Se trabajo con un mapa de emociones, el cual permite realizar un archivo de sucesos del pasado que fueron fundamentales parte de cada uno de proceso, si bien es cierto existen varias experiencias que resultan importantes, sin embargo, otras que no tanto por lo que se realizó una curaduría personal.

Figura 5 Mapa de emociones

En base a un diagrama de emociones, se determinó que el proyecto debía llevar una voz íntima y personal de aquello que atraviesa al artista.

La fase inicial del proceso creativo consistió en la selección sistemática de material impreso, con el objetivo de identificar las imágenes de referencia idóneas para su trasmutación en la narrativa visual. Para la ejecución técnica se empleó goma, tijeras, revistas, libros, fotografías, publicaciones periódicas colocados sobre soportes estructurales seleccionados para su fin.

La fase de producción técnica dio como resultado una obra de aproximadamente 50 piezas de collage, cada una con dimensiones de 29,7x 21 cm. Este conjunto de piezas gráficas fue sometido a un proceso de curaduría analítica en el cual se seleccionó las que cumplían mayor coherencia y técnica para su posterior exhibición.

De manera parale a las fases de creación y exhibición, se integró un diario de artista como herramienta de registro y reflexión. Este instrumento permitió sistematizar el proceso

creativo, documentando mediante registro fotográfico y de actividades, adema, de la retroalimentación del público.

4.3.Presentación final de la obra

La exposición se gestionó en el museo “Edmundo Mera Martínez, de la ciudad de Ambato, con la duración de 30 días en exhibición a partir del 13 de junio del 2025, donde hubo espacio para explicación cronológica de la obra y realizar un recorrido guiado para los presentes.

Exponer imágenes de mi autoría y a mí como protagonista permitió que la obra tenga ese estilo y tono de autobiografía que se busca reflejar, el mismo que ha sido un reto personal bastante satisfactorio.

Tabla 2. Cronograma de actividades

FECHA	ACTIVIDAD	ASISTENTES
Martes 10 de junio	Montaje de las obras, suspendidas con hilo nylon por disposición del museo	Personal del museo
Viernes 13 de junio	Inauguración de la obra, acto formal de presentación	Autoridades, público general
Martes 15 de julio	Desmontaje de la obra	Personal del museo

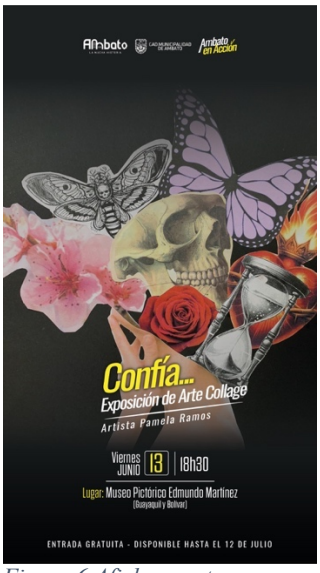

Figura 6 Afiche evento

5. DISCUSIÓN CRÍTICA DEL PROCESO

5.1.Análisis crítico y reflexivo sobre la funcionalidad de la obra

Desde una perspectiva crítica, el collage puede comprenderse como una metáfora visual del yo, configurado a partir de múltiples capas de significado que se superponen y dialogan entre sí para enriquecer la narrativa autobiográfica que se propone en la obra. De este modo, el collage se convierte en una estrategia estética y conceptual que permite explorar la identidad desde una perspectiva crítica y de empoderamiento.

En ese sentido, la narrativa tomada desde la autobiografía abre la brecha que en muchos de los casos es privada, al compartir una obra basada en experiencias del artista, lo cual considero un valor agregado compartir memorias personales y buscar conexión con el público.

Igualmente, en la elaboración de cada pieza del collage, el cuerpo del artista se ve inmerso en la participación activa, refuerza la construcción personal del proceso y la narrativa se vincula con la parte corpórea y esta acción performativa refuerza la idea de que la

autobiografía en el arte no se limita a la narración de hechos, sino que se manifiesta como una experiencia sensible, cargada de afectos, silencios y ausencias.

Al mismo tiempo, la práctica del collage enfocada al empoderamiento se convierte en una herramienta que a partir del yo cuestiona identidad y propone lecturas alternativas desde la subjetividad, siendo que el collage no solo posibilita la expresión autobiográfica, sino que potencia un acto crítico de resistencia y afirmación de identidad.

El empoderamiento que subyace en la obra es el producto de un proceso evolutivo derivado de diversas experiencias formativas. La obra se propone visibilizar la capacidad de reestructuración del individuo frente a crisis, en ese sentido, el proyecto funciona como un testimonio de fortalecimiento del autor, validando la experiencia vivida como un discurso narrativo y creativo.

La exhibición de una propuesta integrada exclusivamente por la técnica del collage despertó un interés significativo en la audiencia. No obstante, la naturaleza del proyecto suscita cierta ambigüedad interpretativa, ante este escenario, se implementó mediación textual que orientó el recorrido, permitiendo salvaguardar el carácter polisémico del collage.

El planteamiento de este proyecto poner en escena el auto descubrimiento y autoexploración por medio de las artes, a generar empatía y reencuentro con cada uno, Irwin (2018) menciona que para generar practicas artísticas, investigadores y quienes enseñan promueven indagar en su propia vida como gesto creativo. Dicho de esa manera, se colocó un apartado para que el público asistente pueda tener esa experiencia de forma personal y comprender el arte del collage como modo de expresión.

6. CONCLUSIONES

El desarrollo de la investigación-creación permitió evidenciar que la práctica artística constituye una herramienta válida y pertinente para la producción de conocimiento en el campo de artes visuales y a través del collage y la experiencia personal, el proceso de empoderamiento que trasciende hacia aspectos académicos y metodológicos.

La exploración del collage como medio de creación, estructurado en cuatro momentos, permitió organizar la obra y fortalecer la coherencia narrativa del proyecto y evidenciando la toma de decisiones y el proceso de empoderamiento personal. Además, el proceso creativo desarrollado en la investigación posibilitó la selección, apropiación y resignificación de las imágenes, al tiempo que fortaleció la conciencia como autora.

Asimismo, el desarrollo de un proyecto autobiográfico constituye un proceso desafiante, en la medida que implica un ejercicio profundo de introspección y autodefinición. Hablar de uno mismo no solo supone exponer experiencias personales, sino también enfrentar la complejidad de seleccionar qué aspectos de la vida merecen ser narrados y cuáles permanecen en el ámbito de lo íntimo. Esta elección no es neutra, ya que está atravesada por factores emocionales, no se trata únicamente de relatar hechos, sino de otorgarles sentido, jerarquizar momentos y establecer conexiones entre ellos.

El aporte que ofrece este proyecto en el ámbito académico radica en reafirmar las prácticas de autoconocimiento como procesos válidos dentro de la investigación y la creación artística. De esta manera, legitima la experiencia personal como una fuente significativa de producción de conocimiento, reconociendo el valor de la memoria, la subjetividad y la vivencia individual en la construcción de discursos críticos, siendo el collage la vía de creativa capaz de crear reflexión desde una propuesta personal.

7. REFERENTES

Agra, M. (2005). *El vuelo de la mariposa: La investigación artístico-narrativa como herramienta de formación*. 126–150.

Alvarado, M. (2016). *Arte autobiográficos y construcción de identidad*. Universidad Nacional de Colombia.

Arfuch, L. (2002). *El espacio biográfico: Dilemas de la subjetividad contemporánea*. Fondo de Cultura Económica.

Banega Peryot, J. E. (2018). *Narrativas visuales, perspectivas y análisis desde Iberoamérica*. Dialet, 597.

Block, B. (2010). *Narrativa visual*. Omega.

Bruner, J. (1991). The narrative construction of reality. *Critical Inquiry, 18*(1), 1–21.

Butler, J. (2007). *Género en disputa*. Novagraphik.

Calle, S. (2007). *Take Care of Yourself*. Actes Sud.

Carrasco, I., & Buendía-Martínez, I. (2013). Mujer, actividad emprendedora y desarrollo rural en América Latina y el Caribe. *Cuadernos de Desarrollo Rural*.

Delgado, D., Zapata, E., & Martínez, B. (2010). Identidad y empoderamiento de mujeres en un proyecto de capacitación. *Ra Ximhai, 6*(3), 453–467.

Emin, T. (1998). *My Bed*. Tate Gallery.

Elkins, A. (2002). Collage y corporeidad queer. En *Crafting Feminism from Literary Modernism to the Multimedia Present* (pp. 169–200). Oxford University Press.

Foster, H. (2001). *El retorno de lo real: La vanguardia a finales de siglo*. Ediciones Akal.

Foucault, M. (1994). *Tecnologías del yo*. Dits et écrits.

Fraser, N. (2008). *Scales of justice: Reimagining political space in a globalizing world*. Columbia University Press.

Gadamer, H.-G. (2002). El arte de comprender y hacer comprender. *Lámpara de Diógenes*, 45–51.

Huerta, J. (2023, noviembre). *Poesía visual a través del collage* (C. d. Gestal, Entrevistador).

Jenkins, H. (2006). *Convergencia mediática*.

Legarde, M. (2024). Por la vida y la libertad de las mujeres: Fin al feminicidio. *Atlánticas. Revista Internacional de Estudios Feministas, 9*(1), 20.

Lejeune, P. (1994). *El pacto autobiográfico y otros estudios*. Megaazul-Endymion.

Lejeune, P. (1999). *El pacto autobiográfico*.

Linares G., F. (2018). Recorta y pega: Los primeros usos del collage y fotomontaje en la representación de la arquitectura moderna. *Scielo Analytics*.

Lippard, L. (1990). *Mixed blessings: New art in a multicultural America*. Pantheon Books.

Man, P. de (1979). Autobiography as de-facement.

McNiff, S. (1992). *Art as medicine: Creating a therapy of the imagination*. Shambhala.

Mitelmann, J. (1998). Lenguaje y pensamiento: The Cours de Saussure y su recepción crítica en Jakobson y Derrida. *Cuaderno filosófico*.

Organización de las Naciones Unidas. (1995). *ONU Mujeres*. https://www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmental-support/world-conferences-on-women

Pollock, G. (1999). *Differencing the canon: Feminist desire and the writing of art's histories* (Vol. 1). Routledge.

Proyecto Duas. (2025). *El arte de Barbara Kruger*. https://proyectoduas.com/2017/09/25/el-arte-de-barbara-kruger/

Ramón, R. (2019). Las narrativas visuales y audiovisuales de ficción y la educación artística identitaria. *European Journal of Child Development, Education and Psychopathology, 7*(1), 5–14.

Rappaport, J. (1984). In praise of paradox: A social policy of empowerment over prevention. *American Journal of Community Psychology*, 1–21.

Ricoeur, P. (1999). *La memoria, la historia, el olvido*. Fondo de Cultura Económica.

Rowlands, J. (1997). El empoderamiento a examen. *Development in Practice*.

Rueda, G. (1997). Collages. En J. R. Dávila (Ed.), *Ministerio de Educación y Ciencia* (pp. 19–20).

Schönberger-Stepien, C. (2023). *Contemporary second and third person autobiographical writing: Narrating the male self*. Routledge.

Schuler, M. (1997). *Los derechos de las mujeres son derechos humanos: La agenda internacional del empoderamiento*. T.M. Editores.

Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.

Smith, S., & Watson, J. (2010). *Lectura autobiográfica: Una guía para interpretar relatos de vida* (2.ª ed.). University of Minnesota Press.

Stezaker, J. (2012). *Artist profile*. https://www.deutscheboersephotographyfoundation.org/en/collect/artists/john-stezaker.php

8. ANEXOS

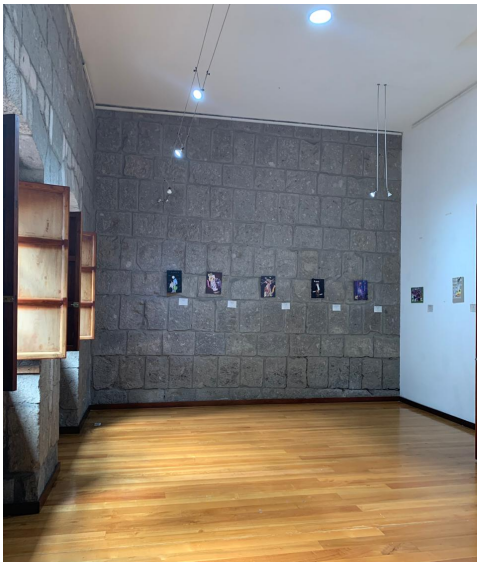

Figura 7 Ubicación de piezas en el museo

Figura 8 Entrega de reconocimiento por parte de la municipalidad

Figura 9 Reconocimiento por parte de la audiencia

Figura 10 Interacción con la obra

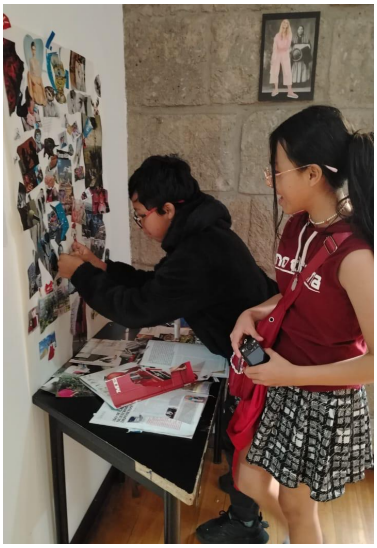

Figura 11 Participación en el collage colectivo

Figura 4 Muestra collage Romper

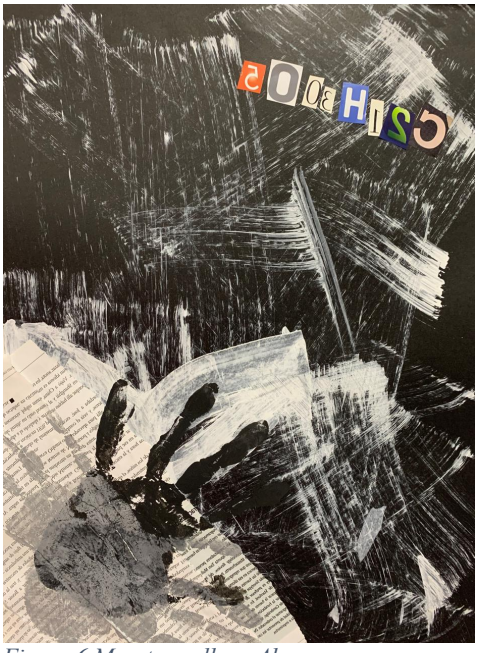

Figura 6 Muestra collage Abrazar

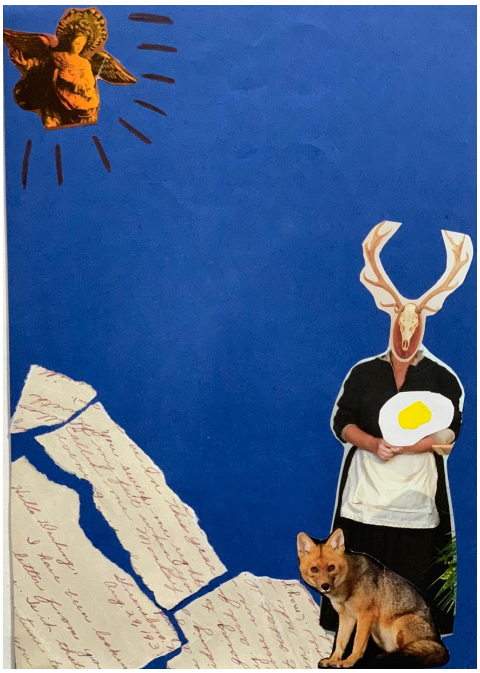

Figura 7 Muestra collage Reconocer

Figura 8 Muestra de collage Reconocer

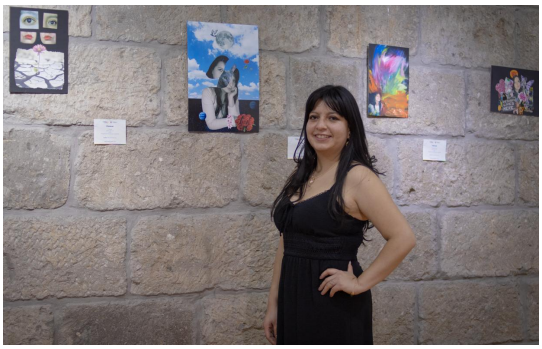

Figura 9 Muestra fotográfica

2 Pizarra CULTURAL AMBATO, DOMINGO 22 DE JUNIO DE 2025 EL HERALDO

EL ARTE DEL COLLAGE: FRAGMENTAR PARA RECONSTRUIR EL MUNDO

En un tiempo donde las imágenes nos rodean, se multiplican y saturan, el collage aparece como un acto de resistencia visual. Cortar, reorganizar, superponer. A simple vista, una técnica sencilla; en profundidad, una forma compleja de crear y cuestionar la realidad. Este arte no solo es arte: es memoria, ruptura, juego y crítica.

El término collage proviene del francés coller, que significa "pegar". Aunque sus orígenes se remontan al arte japonés del siglo XII —donde se combinaban papeles y caligrafía—, fue en el siglo XX cuando adquirió carácter revolucionario. Los pioneros fueron Georges Braque y Pablo Picasso, quienes entre 1912 y 1914 comenzaron a incluir fragmentos de papel, telas y objetos cotidianos en sus pinturas cubistas. Era la época de la modernidad, de las ciudades que se expandían, de la prensa impresa y del consumo masivo: el mundo se había vuelto fragmentario, y el arte debía responder a esa lógica.

A lo largo del siglo XX, el collage fue adoptado y reinterpretado por movimientos vanguardistas como el dadaísmo (con Kurt Schwitters y Hannah Höch), el surrealismo (Max Ernst), el pop art (Richard Hamilton, Peter Blake), e incluso el arte político latinoamericano de los años 60 y 70, donde se convirtió en herramienta de denuncia visual. Esta técnica es una forma de ver y de pensar. Es elegir entre el exceso, resignificar lo descartado, ensamblar mundos aparentemente inconexos. Más allá de lo estético, el collage cuestiona la autoría, la idea de obra "original" y la jerarquía de los materiales: Una imagen de revista, una etiqueta vieja o un recibo pueden convertirse en detonantes poéticos o políticos. En ese sentido, no solo construye, también destaca las fisuras, las contradicciones, los discursos impuestos por los medios y el mercado.

Hoy, en un mundo hiperconectado, el collage ha encontrado nuevas formas y plataformas. La técnica manual convive con el collage digital. Sin embargo, su esencia no cambia, sigue siendo un ejercicio de edición crítica. En tiempos donde los algoritmos nos alimentan con imágenes diseñadas para el consumo pasivo, este arte invita a mirar con sospecha, a desmontar la narrativa visual dominante.

El collage no envejece. Se adapta, muta, se reinventa. Quizá porque —como el tiempo, como la memoria— también es fragmento. Y en ese juego de cortar y recomponer, ofrece una oportunidad única: la de mirar el caos del mundo con nuevas formas, nuevas preguntas, nuevas respuestas. (O)

CONFÍA: DONDE CADA RECORTE ES UNA PARTE DE LA HISTORIA

En el Museo Pictórico Edmundo Martínez Mera se despliega una constelación de imágenes, texturas y emociones. Se trata de "Confía...", la exposición de collage de la diseñadora Pamela Ramos Moya, presentada como parte de su proceso de titulación en la Maestría en Artes Visuales. La muestra estará abierta al público hasta el 14 de julio y propone un viaje íntimo, simbólico y profundamente sanador.

"Confía" es, en palabras de su autora, un ejercicio de empoderamiento personal y una forma de arte terapia. Cada pieza de la exposición nace del desgarramiento consciente, de la desfragmentación de versos, canciones y pensamientos que, al unirse, construyen nuevos sentidos. Con más de 40 obras realizadas con recortes, pintura, flores secas, hilos y otros elementos, el proyecto se revela como una obra autobiográfica e introspectiva.

"Cada proceso personal es como el collage: hay que romper, desgarrar, elegir y volver a armar para que de cada parte nazca un todo", expresa Ramos Moya. En su universo visual conviven gatos, elementos cósmicos y metáforas del universo que cargan de retórica simbólica cada composición. El surrealismo se hace presente no solo en la estética, sino en la manera de narrar emociones que no siempre encuentran palabras, pero sí imágenes.

El nombre Confía no es casual: habla de la necesidad —y el desafío— de confiar en los procesos, incluso cuando estos implican dolor, incertidumbre o transformación. Esta exposición no solo reúne obras; reúne fragmentos de una vida puestos en diálogo con la belleza, el caos y la memoria.

Para quienes visitan la muestra, "Confía..." se convierte en una invitación a mirar hacia adentro, a conectar con los propios procesos y a entender el arte no solo como expresión, sino como un camino de reparación.

La exposición es una puerta abierta para acercarse a una propuesta que desafía la forma tradicional de contar historias visuales, apostando por la poesía del fragmento, el poder de lo íntimo y la fuerza de volver a empezar. (O)

Fgura10 Comunicado de prensa de la exposición "Confía..."