Arte y creatividad

por: Marta Soto

ÍNDICE

¿Qué es el arte?
3
Los Hemisferios
5
El Arte
9
¿Qué es la obra de arte?
15
El artista
17
La historia del arte
18
La estética
20
La creatividad
22
Glosario
29

¿Qué es el arte?

"El arte es uno de los medios de comunicación entre los hombres".
Leon Tolstoi

Seguramente muchas veces has leído la palabra arte y te has quedado pensando lo que significa esta palabra tan pequeña. Pues bien, te cuento que es corta pero intensa porque es la manifestación de sentimientos y sensaciones a través de una obra. Hay gente que expresa estos sentimientos y sensaciones a través de un cuadro, otros a través de una canción o un poema.

- ¿De qué manera te expresarías? ¿Lo has pensado alguna vez o lo has hecho alguna vez? Puede que decidieras hacerlo con un baile o con un dibujo, sea uno u otro estarías estableciendo una comunicación entre tú y la persona que observa, lee o escucha tu obra. ¡Algo mágico y que deberíamos hacer más a menudo! Pues bien, así ocurre con las obras que tú creas y las obras que han creado los artistas a lo largo de la historia.

El arte es el intento de niños, jóvenes y mayores de expresar vivencias por medio de las obras.

La Carta, Jean Beraud

¡Reflexión! Seguramente si intercambias opiniones con tus padres o con tus abuelos no coincidirán con lo que es y lo que no es arte. Seguramente tú gozas viendo un tipo de películas que tus abuelos no terminan de entender y ellos pasan un rato placentero escuchando una canción que a ti te parece demasiado lenta y aburrida.

Pero también es interesante hacer un ejercicio: ponte en la piel de los abuelos, piensa en cuando ellos eran jóvenes, en lo que estaba de moda en su momento, en su historia personal.....ahhh te darás cuenta que haciendo ese ejercicio puedes aprender a ver y a valorar las cosas desde otra perspectiva. Pero si este ejercicio no te ha convencido te **propongo** otro: piensa en tu canción favorita, en tu prenda de ropa **predilecta** o en el último corte de pelo que te hiciste.....¿has pensado que cuando tengas ochenta años los jóvenes del momento lo verán de otra época?

Y es que el arte nos permite descubrir las diferentes maneras de

ver el mundo y así ha ocurrido a lo largo de la historia. Observando las obras de arte nos damos cuenta de las diferentes miradas de los artistas.

Llegado a este punto seguro que sigues pensando que definir qué es el arte resulta bastante complicado y itienes toda la razón!

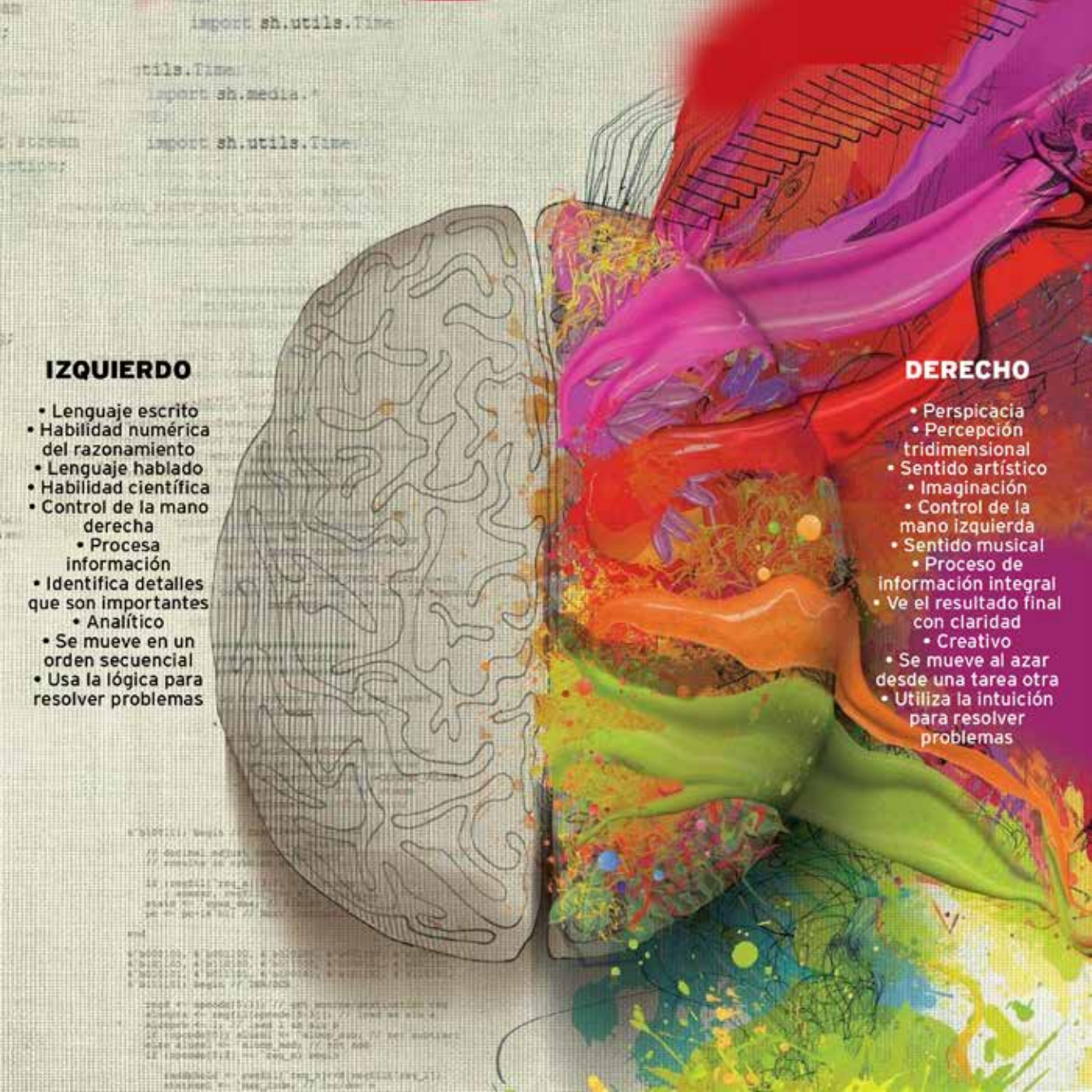
¿Sabías que...? Lo que vamos a intentar hacer en esta aventura es aproximarnos al arte a través de los artistas, de sus obras y de sus miradas. Vamos a observar el momento histórico en el que vivieron.

El arte nos despierta y activa porque pone a trabajar muchas de nuestros sentidos y capacidades. Ahora te sonará un poco extraño esto que te diré, pero el arte consigue que tanto el hemisferio derecho, más **emocional** e **intuitivo**, como el **hemisferio** izquierdo, más racional y analítico, trabajen sin cesar.

Para saber + ¡Veamos cómo funciona!

Los hemisferios

Una persona que utiliza más el hemisferio izquierdo es más.....	Una persona que utiliza más el hemisferio derecho es más...
Lógica, **analítica** y detallista	Intuitiva, descriptiva y global
Abstracta	Concreta
Prefiere certezas	Prefiere la flexibilidad
Lineal, **racional**	**Aleatoria**
Realista	**Fantástica**
Utiliza más el lenguaje, prefiere hablar y escribir	Utiliza más las imágenes, prefiere dibujar y tocar
Se fija en las diferencias	Se fija en las similitudes
Es más estructurada	Es más **espontánea**
Controla sus sentimientos	Expresa sus sentimientos
Deduce	Imagina


IZQUIERDO
• Lenguaje escrito
• Habilidad numérica del razonamiento
• Lenguaje hablado
• Habilidad científica
• Control de la mano derecha
• Procesa información
• Identifica detalles que son importantes
• Analítico
• Se mueve en un orden secuencial
• Usa la lógica para resolver problemas
DERECHO
• Perspicacia
• Percepción tridimensional
• Sentido artístico
• Imaginación
• Control de la mano izquierda
• Sentido musical
• Proceso de información integral
• Ve el resultado final con claridad
• Creativo
• Se mueve al azar desde una tarea otra
• Utiliza la intuición para resolver problemas

Como has visto ponemos en funcionamiento diferentes partes del cerebro, los sentidos, las sensaciones y las emociones. No paramos de hacer cosas: investigamos, descubrimos, experimentamos y expresamos...

Alberto a menudo se pregunta por qué dicen que el arte es necesario y cuál es exactamente su utilidad. Itzel intenta explicárselo siempre de manera clara aunque lo cuesta convencerlo, le cuenta:

El arte es mejor que una televisión porque puede tener muchas funciones. Puede tener una función utilitaria, estética, imitativa, ideológica o expresiva. ¿Cuántos cosas pueden poseer tantas funciones?

El Arte

• El arte tiene una función estética porque las obras de arte consiguen transmitir cosas tan especiales como el placer, la belleza, el goce o armonía.

- Por ejemplo podemos crear una historia acerca de la fotografía de al lado. Es una imagen que fácilmente nos permite inventar muchas historias. Podríamos pensar en un lugar lejano, bello, misterioso y tranquilo. Un lugar donde los libros tienen un papel importante y donde pueden ocurrir miles de aventuras.

• El arte también puede tener una función imitativa de la realidad... pero ¿por qué imitativa? Pues sencillamente porque a veces el artista copia o representa la realidad en su obra.

Para saber + Te cuento un dato importante: este cuadro se llama *El taller del pintor* y es obra del pintor francés Gustave Courbet. Courbet fue uno de los principales representantes del realismo.

¿Realismo? Si, si, el realismo fue una época en la que los artistas querían reflejar en sus obras una representación directa de la realidad.

- Otra de las muchas funciones interesantes que tiene el arte es la **función ideológica**, porque consigue transmitir valores como por ejemplo: religiosos, políticos y culturales.

Una obra de arte puede defender valores pero también los puede criticar.

Esta obra es de Banksy. En ella vemos a un soldado con su arma y a un niño que coloca una flor en la punta del arma. Puedes hacer un ejercicio interesante: imagina... ¿qué significa ese gesto? A lo mejor el artista nos quiere transmitir que el niño reclama la paz en lugar de la guerra o quizás es un mensaje para que el soldado recapacite porque con su arma puede dañar la vida de muchos

niños como el que tiene enfrente. Intenta hacer el ejercicio, ¡es muy estimulante! ¿Qué mensaje te da a tí la imagen?

- Está la famosa **función expresiva** del arte, porque como la palabra lo dice: expresa sentimientos y emociones del artista.

Este cuadro es obra de Frida Khalo. La artista tuvo que pasar una larga convalecencia en cama porque sufrió un accidente que le dañó la columna y la pelvis.

En alguna ocasión Frida escribió: La frase destacada: "Pies para qué los quiero, si tengo alas para volar".

- Y claro está también la **función utilitaria**, porque además de bonita, muchas veces la obra es útil y práctica
- Por ejemplo una lámpara o un espejo: ambos deben cumplir con su función que es iluminar y reflejar. Imagina que no lo hicieran, tendríamos en casa lámparas que no nos iluminarían y espejos en los que no nos veríamos reflejados. Cuando los objetos son bonitos y útiles (una linda lámpara o un espejo hermoso) se da la combinación perfecta porque se combina utilidad y belleza.

Estas funciones no siempre aparecen por separado. Una misma obra puede tener varias funciones, además, a lo largo del tiempo, las funciones de las obras pueden variar así como las personas también cambiamos.

- Por ejemplo: el caso de una iglesia abandonada después de la construcción de una más moderna. La comunidad de vecinos decide iniciar un proyecto de lo más interesante y colaborativo con la municipalidad para restaurar la antigua y convertirla en biblioteca. De esta manera adquiere una nueva función de la que tenía en un principio. ¿Puedes imaginar en qué convertirías una antigua escuela abandonada? ¡Seguro que tienes muy buenas ideas!

¿Qué es la obra de arte?

"Pienso que una obra de arte debería dejar perplejo al espectador, hacerle meditar sobre el sentido de la vida".
Antoni Tapies

La obra de arte..... ¿qué es? Si preguntáramos a la señorita de la obra de al lado nos diría que ella nos puede responder fácilmente la pregunta porque forma parte de una obra de arte, además vio cómo trabajaba el artista mientras la creaba. ¿Tienes curiosidad para entrevistar a la señorita? Bueno si es que si te facilito la tarea. Ayer mismo la entrevisté yo y me dijo ni más ni menos que la obra de arte es el resultado de la creatividad y del trabajo del artista. Si, si, creatividad y trabajo ¿acaso pensabas que la creatividad no necesitaba trabajo? Pues la respuesta es sí, se necesitan horas de trabajo. El resultado que vemos en la obra de arte ya finalizada es la interpretación que el artista hace de la realidad que observa junto a sus experiencias, sentimientos, emociones y conocimientos.

La obra de arte es el testimonio de la historia de la humanidad. A lo largo de toda la historia y en todas las culturas, las personas han creado obras de arte en las que han comunicado algo que no conseguían comunicar de otra manera. La obra de arte es la expresión física de una idea.

Comprender las obras de arte es una de las mejores maneras de conocer el pasado de la humanidad.

El artista

"El artista es el origen de la obra. La obra es el origen del artista. Ninguno puede ser sin el otro. Pero ninguno de los dos soporta tampoco al otro por separado. El artista y la obra son en sí mismos y recíprocamente por medio de un tercero que viene a ser lo primero, aquello de donde el artista y la obra de arte reciben sus nombres: el arte".

Martin Heidegger

No sé cómo te imaginas un artista. Itzel siempre que se imagina a un artista ve en su mente a un señor de setenta y dos años, con barba blanca y un gorro azul, vestido con una bata verde y un pincel en la mano derecha. ¿Quién es el artista? Es una persona que practica alguna de las bellas artes eso quiere decir que se dedica por ejemplo: a la escultura, la pintura, la arquitectura, la música o a la danza.

El artista consigue poner junto, sus conocimientos y sus mejores ideas, eso es la combinación de conocimiento y creatividad. ¿Y eso por qué? Para reflejar en su obra aspectos como los sentimientos, las emociones y la belleza.

La historia del arte

"Las obras de arte hablan de sus autores, introducen en el conocimiento de su intimidad y revelan la original contribución que ofrecen a la historia de la cultura".
Juan Pablo II

El principal objetivo de la historia del arte es estudiar las diferentes expresiones artísticas como: la arquitectura, la pintura o la escultura.

Para el historiador o la historiadora del arte lo más importante es la obra artística y todo lo que la rodea.

El historiador del arte con todos los conocimientos que tiene consigue interpretar la obra para que nosotros podamos entender por qué la obra es como es. Es como un traductor pero en vez de ser un traductor de un idioma es un traductor de la obra, porque es capaz de traducir en palabras todo lo que la obra expresa.

Este cuadro se titula *La persistencia de la memoria.* Es un cuadro de Salvador Dalí. Podemos analizar la obra investigando cuando Dalí la pintó, ver a qué estilo pertenece y

la técnica que utiliza. También podemos analizar los colores, la luz y la perspectiva.

Podemos interpretar el cuadro preguntándonos acerca del paisaje que se ve, ¿qué es? ¿Dónde debe ser? ¿Quizá donde él vivía? ¿Dónde vive? Y esos relojes...¿qué quiso él representar? ¿Y por qué están derretidos? ....si el título es La persistencia de la memoria, ¿qué relación puede haber entre los relojes derretidos y la memoria? ¿A lo mejor son sueños o a lo mejor es la importancia del tiempo? Y los muebles rígidos y las rocas ¿qué representan? ¿Los debe poner para contrastar con los relojes derretidos? ¿A lo mejor lo rígido significa estabilidad y realidad y los relojes el subconsciente y los sueños?

El arte es una necesidad de los humanos. Si prestamos atención a la historia nos damos cuenta que no ha existido ninguna sociedad que no haya desarrollado alguna actividad artística.
El historiador del arte analiza las obras que el artista ha hecho, cómo las hecho, el mensaje que transmite la obra y su relación con el momento en que el artista vivió.

Comprender una obra de arte significa tener presente muchos temas diferentes: historia, literatura, música, teoría del arte, cine, **museografía**, **iconografía** y mucho más.

La estética

La belleza es el acuerdo entre el contenido y la forma.
Henrik Johan Ibsen

En nuestra vida diaria continuamente emitimos juicios estéticos:
¡Qué paisaje tan bonito!
Esta película es brillante.
Esta canción es una obra de arte.

Pero ¿verdad que muchas veces nos cuesta encontrar las razones para poder explicar esos juicios? Decimos que nos gusta una canción pero no sabemos muy bien por qué o nos encanta un paisaje pero nos cuesta encontrar las palabras exactas para describirlo. Pero eso, como ocurre con la mayoría de cosas, se aprende. Aprender a expresar lo que sentimos es un ejercicio divertido y con la práctica seguro que mejoramos.

Lo que sabemos es que la belleza no sólo se encuentra en el arte. El arte aspira a más cosas que a la belleza, además el arte también puede educar y puede divertir.

Las personas amantes de la estética se hacen preguntas tan interesantes como:

¿Qué es lo que hace bellas las cosas?

¿Existen patrones de belleza?

¿Qué relación existe entre las obras de arte y la naturaleza?

La creatividad

"La creatividad se aprende igual que se aprende a leer".
Ken Robinson

La creatividad se puede explicar de muchas maneras, Todos somos creativos aunque unos lo son más que otros. Si pensamos en el significado de creatividad se podría explicar diciendo que es:

- La facilidad para pensar ideas y soluciones.
- Ver las cosas de una manera diferente.
- Resolver problemas de manera original.
- Innovar, inventar, mezclar y utilizar elementos de una manera diferente y original.

Los mejores productos creativos son lo que tienen calidad, son eficaces y útiles. Todos podemos conseguir ser creativos pero no todos somos capaces de sacarle el máximo provecho. Para poder averiguar qué tan creativos somos debemos hacer trabajar nuestro potencial y atrevernos a cambiar.

Por ejemplo: Si una persona se empeña en seguir siempre dentro de la misma rutina conseguirá seguramente un mayor control y seguridad pero no cambiará sus acciones, ni sus puntos de vista ni cambiará su ambiente. Eso le impedirá obtener resultados diferentes y explorar nuevas opciones. Sucreatividadseguramente no aumentará. En cambio si esta persona decide salir de su ambiente, de las acciones que siempre realiza, de los sitios donde siempre va, es decir, si se atreve a salir de su zona de confort, conseguirá descubrir nuevos lugares y nuevas personas. Se dará cuenta de que existen otras maneras de pensar, otras maneras de ver el mundo, diferentes formas de hacer las cosas, verá todo de manera diferente a la que estaba acostumbrado. Esta persona se alimentará de muchas más fuentes

y de esta manera podrá tener más ideas. Esta persona aumentará su creatividad.

Hay personas que no utilizan nunca la imaginación. Opinan que lo lógico es hacer lo que ya conocen. Si ya lo conocen y tienen seguridad y estabilidad, ¿por qué cambiar?

Cambiar las rutinas no sólo nos ayuda a ser más creativos sino también a adaptarnos a una sociedad y a un mundo que siempre está en continuo movimiento. ¿Cómo podemos pasar a

una forma de pensar creativa? Pues creyendo en uno mismo, en las propias fortalezas y esforzándose. Porque la creatividad no cae de los árboles ni la uno recibe genéticamente. La creatividad se aprende y se trabaja.

Un ambiente creativo puede potenciar la curiosidad

el color azul fomenta la creatividad y el color rojo mejora la atención en los detalles. La Universidad de British Columbia en Vancouver, Canadá, hizo un interesante estudio. Llevaron a cabo varios experimentos para comprobar los efectos de los dos colores en la realización de tareas, por ejemplo resolver anagramas o memorizar listas. Utilizaron pantallas de ordenador con un fondo azul, rojo o neutro para resolver los ejercicios. Los resultados revelaron que cuando los fondos son rojos consiguen fomentar una atención especial con los detalles que facilita la memorización y la lectura comprensiva. El color azul ayuda a explorar otras posibilidades y está asociado al pensamiento creativo.

Las palabras del experto: "El cielo, el océano y el agua nos lleva a asociar el azul con sinceridad, paz y tranquilidad y nos proporciona seguridad para ser creativos y arriesgarnos".

Rui Zhu, responsable del experimento

¿Es suficiente con tener una idea original? No. Muchas ideas originales se han quedado olvidadas en cajones. Una idea original necesita ser desarrollada, trabajada y aplicada. No se trata sólo de tener una idea original y creativa sino también de tener la capacidad de llevarla a la práctica. La innovación se produce cuando una idea creativa llega a aplicarse produciendo una mejora en la calidad de vida en la sociedad. Esta mejora puede ser microscópica o gigante, lo importante es que haya una mejora. Innovar significa hacer las cosas de manera diferente, de mejorar la forma como las estábamos haciendo, probando cosas nuevas.

Mary Jacobs en 1915 inventó el brassiere debido a la incomodidad

La creatividad no es de unos pocos elegidos. Cualquier persona la puede desarrollar en forma de un producto o de un servicio. Lo necesario es adentrarse hondo en el problema para poder hallar la solución. ¿Lo tuvo fácil Mary Jacobs? ¿Lo creó en una semana? La respuesta es no. La respuesta es el esfuerzo, la **perseverancia** y la motivación.

Como decía Edison, ser creativos es "10 por ciento de inspiración y un 90 por ciento de transpiración.". Es decir una pequeña parte es la inspiración pero la parte más grande es la de trabajo, de aprendizaje, de investigación y de esfuerzo.

Para saber + Algunas de las mentes más brillantes potenciaban de esta manera su creatividad:

Albert Einstein, después de pasar mucho rato concentrado, dormía unos minutos o hacía algo diferente para desconectarse o distraerse. Su mente continuaba pensando de manera inconsciente en el problema y en el momento menos esperado comprendía la solución.

Isaac Asimov cuando se quedaba atascado escribiendo un libro dejaba ese libro a un lado y empezaba a escribir un libro diferente. De esta manera cuando regresaba al primer libro que había dejado de lado comprobaba que su mente inconscientemente había ido imaginando las cosas que debía escribir y las ideas le fluían.

Thomas Edison solía ir caminando hasta el muelle para pescar.

Glosario

Abstracto. Dicho del arte o de un artista: Que no pretende representar seres o cosas concretos y atiende solo a elementos de forma, color, estructura, proporción, etc.
Aleatorio. Dependiente de algún suceso fortuito.
Analítico. Perteneciente o relativo al análisis.
Cesar. Dicho de una cosa: Suspenderse o acabarse. Dejar de hacer lo que se está haciendo.
Convalecencia. Estado del convaleciente.
Convalecer. Recobrar las fuerzas perdidas por enfermedad.
Emocional. Perteneciente o relativo a la emoción. Sensible a las emociones
Espontáneo. Voluntario o de propio impulso. Que se produce sin cultivo o sin cuidados del hombre.
Estética. Perteneciente o relativo a la percepción o apreciación de la belleza.
Fantástico. Perteneciente o relativo a la fantasía.
Hemisferio cerebral. Cada una de las mitades, izquierda y derecha, del cerebro.
Iconografía. Descripción de imágenes, retratos, cuadros, estatuas o monumentos, y especialmente de los antiguos.
Ideología. Conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político, etc.

Ideológica. Perteneciente o relativo a la ideología.
Intuición. Facultad de comprender las cosas instantáneamente, sin necesidad de razonamiento.
Intuitivo. Que tiene facilidad para la intuición.
Lógica. Disposición natural para discurrir con acierto sin el auxilio de la ciencia.
Museografía. Conjunto de técnicas y prácticas relativas al funcionamiento de un museo.
Pelvis. Región del cuerpo de los mamíferos formada por los huesos sacro, cóccix e innominado, situada en la parte posterior del tronco, e inferior en la especie humana. Contiene la porción final del tubo digestivo, la vejiga urinaria y algunos órganos, correspondientes al aparato genital, principalmente en las hembras.
Perseverancia. Acción y efecto de perseverar.
Perseverar. Mantenerse constante en la prosecución de lo comenzado, en una actitud o en una opinión.
Proponer. Hacer una propuesta. Manifestar con razones algo para conocimiento de alguien, o para inducirle a adoptarlo. Determinar o hacer propósito de ejecutar o no algo.

Por: Marta Soto
Palabras: 3,100
Imágenes: Depositphotos.com
Links:
http://www.ecured.cu/index.php/Obra_de_arte
http://fpnmadrid.wordpress.com/2007/11/17/reunion-2-%C2%BFque-es-una-obra-de-arte/
http://www.heideggeriana.com.ar/textos/origen_obra_arte.htm
http://papierowypies.blogspot.com/2011/09/tam-czy-tam-czytam-emilia-dziubak.html
http://www.wikipaintings.org/en/alphonse-mucha/champagne-printer-publisher-1897
http://soundisgolden.com/2013/10/15/si-no-es-un-banksy-no-lo-compro/
http://blogdrajomeini.blogspot.com/2013/07/la-gracia-de-las-tres-gracias.html
http://rarezasdelaadopcion.blogspot.com/2012/10/la-imaginacion-nos-hace-infinitos.html