

FUNDAMENTOS ESENCIALES DEL ARTISTA

FOTOGRAFÍA: GUILLERMO LÓPEZ GAONA

Acompáñanos en este breve recorrido, en el cual discerniremos los elementos esenciales de un artista en la época contemporánea, así como las obras y su incursión en el presente contexto social.

POR: OMAR GUAJARDO

FOTOS: OMAR GUAJARDO Y GUILLERMO LÓPEZ

El camino del artista también es placentero, gratificante y excitante. Con el cuidado y tacto necesario, puede ser la búsqueda de luz en la oscura incertidumbre del vacío de la existencia. Un artista no es un artista hasta que alguien más lo reconoce como tal; una persona ajena a la historia de su recorrido, alguien que juzga la obra sin un criterio predeterminado y que reconoce y respeta la creación del autor.

El deber del artista es promover en sí mismo el hábito de la creación porque es una necesidad inherente del ser humano, lo que lo llevará a acercarse más a la búsqueda y localización de su propio estilo y de su voz interior.

Dentro de esa necesidad existen fundamentos que hacen que un artista sea reconocible. En este artículo se discernirán aquellos componentes que rodean el aura mítica de un artista.

UNA BREVE INDAGACIÓN SOBRE LAS MEMBRANAS DE LA CREACIÓN

Podemos comprender a la creatividad como la capacidad de aportar soluciones originales a los diferentes retos y/o problemas que se plantean a partir de la generación de ideas.

Se caracteriza por abordar la realidad de forma original y flexible. Este proceso mental va estrictamente ligado con la imaginación, y por consecuencia, toda aquella persona que requiere hacer uso del pensamiento creativo debe de tener mucha información en su mente relacionada con el tema a tratar.

El proceso creativo orientado a un fin, y con aras de materializarse en una obra, se caracteriza por los siguientes 5 elementos:

1. EL PROCESO CREATIVO CONLLEVA UNA ACCIÓN:

Cuando se hace uso de la creatividad como fuente de innovación, no es suficiente concebir una idea, sino que tener la idea es solo el inicio. Para que la creatividad pueda materializarse y tener sentido, es necesario implementarla y que funcione. Una idea creativa que no es práctica no puede ser considerada como creatividad. Desafortunadamente, en el mundo acelerado en el que vivimos, una idea no la compra nadie, esa idea tiene que verse reflejada en un proyecto real para poder ser valorada.

2. LA FLEXIBILIDAD:

Es la capacidad básica de adaptación, debido a que está referida al manejo de variadas categorías de respuestas frente a una situación concreta. En el proceso creativo, además de crear ideas válidas y prácticas, se deberá buscar que sean variadas para adaptarse mejor a las circunstancias que sean requeridas según sea el caso.

3. ORIGINALIDAD:

Es la capacidad de crear respuestas, que además de ser consideradas válidas y flexibles, al mismo tiempo resulten novedosas e inesperadas y que por lo tanto, provoquen un cierto impacto y que sean el detonante de un factor de cambio.

4. FLUIDEZ:

Este es un elemento cuantitativo, no cualitativo. Es aquella capacidad que tenemos las personas de generar en el proceso creativo muchas ideas de forma rápida, particularmente de la fluidez de pensamiento. Esta característica de la creatividad nos permite la producción abundante de ideas, un mayor número de soluciones a situaciones o problemas.

5. MOTIVACIÓN Y PASIÓN:

La pasión por realizar nuestro proyecto determina el grado en el que nos involucramos al buscar la competitividad y al intentar que nuestro proyecto llegue al punto que deseamos. Esta no es una característica indispensable del proceso, pero sí es un valor añadido que hace más interesante nuestro viaje inventivo.

FOTOGRAFÍA: GUILLERMO LÓPEZ GAONA

EN BUSCA DE LA INSPIRACIÓN

Comúnmente se tiene esta idea de que la concepción de las mejores obras, los resultados más favorables y las acciones más significativas se llevan a cabo bajo los efectos de la “inspiración”. A decir verdad eso es sólo quedarse con la parte más romántica del proceso. La mayoría de las personas pasan por alto el hecho de que ese “momento divino” viene a raíz de una actividad que fomenta esa práctica. Por eso es necesario realizar actividades diarias para estar en constante movimiento y aprovechar de mejor manera esa bocanada de ideas y conceptos que ayudan a perfeccionar lo que haces.

La inspiración, en su gran mayoría, es un estímulo, y éste es una señal interna o externa que es capaz de influir en un objeto y hacer que éste reaccione ante tal señal. Es por eso que la mayoría de los episodios de inspiración que podemos llegar a tener son producto de una sensación, un lugar tangible y/o imaginario en el cual estuvimos. Algún sentimiento que nos recordó los pasajes más emotivos de nuestra vida, o directamente a una persona que nos provee la energía y fluidez necesaria para poder afrontar nuestros retos más difíciles, acompañándonos con esa inspiración, que en muchas ocasiones, termina por ser la explotación de ideas que ya tenemos, pero vistas desde otro punto de vista.

De hecho muchos episodios ilustres de la época moderna y la cultura contemporánea han sido resultado de la mitificación de este concepto. Músicos que han compuesto piezas excepcionales, artistas que han pintado sus mejores obras, escritores que han conseguido plasmar sus mejores ideas en papel, entre otros.

Esto hace todavía más grande el mito de que “el artista sólo trabaja bajo inspiración”; lo cierto es que aquella persona que realmente es consciente de su potencial, sus limitaciones o que tiene la habilidad de la autocrítica, tiene la suficiente sabiduría para trabajar sin inspiración. Pues ser una persona que sólo trabaja esperando esos momentos de “iluminación” en esta época es algo que da mucha ventaja a otras personas.

LA INESPERADA VIRTUD DE LA DEDICACIÓN

Dicen que no existe una recompensa que no sea equivalente al esfuerzo impregnado en tratar de conseguirla; aun cuando estas recompensas son aparentemente “fáciles de conseguir”, siempre existirá el factor humano, el cual involucra la superación personal. Por tal motivo, las personas que constantemente se encuentran en movimiento, en busca de nuevos retos, están en busca de obtener mejores resultados o en este caso mejores recompensas.

La dedicación es todo aquel esfuerzo implementado con dirección a un objetivo en una unidad determinada de tiempo. Esta constancia se desarrolla, se obtiene; por tal motivo es considerada como una virtud, una cualidad y, en el mejor de los casos, en una característica.

Podemos desarrollar esa virtud de la dedicación mediante diversas acciones que dependen enteramente de nosotros:

OBTENIENDO RESPONSABILIDADES

Es adquirir conciencia del potencial que podemos llegar a desplegar del lugar en el que nos encontramos, así como de la necesidad de tomar el control de nuestros propios actos prestigiándolos lo más posible. Es una buena oportunidad de medir las capacidades del artista y sus límites.

DANDO UN ESFUERZO EXTRA

Ir más allá de lo que habitualmente tenemos planificado fortalecerá nuestra energía interna y nos brindará una gran sensación de plenitud y satisfacción personal. Al llevar a cabo esta práctica en un corto plazo nos daremos cuenta que esos pequeños detalles creativos nos proporcionan mejores resultados.

SABIENDO DISTRIBUIR NUESTRO TIEMPO

El tiempo que le dedicamos a cada una de las actividades que realizaremos puede ser la clave para evitar el estrés, así como la presión que termina perjudicando el proceso entero. Completar lo que empezamos, cerrar ciclos de la mejor manera y cultivar nuestra claridad e impecabilidad en cada una de nuestras esferas de acción nos llevan a disipar el caos y traer calma y claridad a nuestro mundo.

TRABAJANDO EN LO QUE TE GUSTA

Te permitirá multiplicar tu productividad, es decir, ser más eficiente en el trabajo y conseguir mejores resultados que los que no podrías obtener en un puesto de trabajo que realmente no te hace feliz. Cuando trabajas en lo que realmente te atrae y te hace feliz, tus sentimientos también serán más positivos y estables.

LA DERROTA VIENE IMPRESA EN EL INTENTO

Un verdadero artista es constantemente víctima del fracaso, eso es prácticamente ley de vida porque cada fracaso constituye lo que realmente serás. Éste forma su estilo y puede proveer una perspectiva a medida de cada intento fallido que él artista puede tener.

Una característica de las personas que logran sobresalir es la resiliencia, eso que se define como la capacidad humana de sobreponerse a los golpes de la vida. La persona resiliente es aquella que acepta el fracaso como parte del juego, ve la vida como un escenario lleno de retos que hay que superar y tiene una actitud desafiante ante la adversidad.

El gran dilema es que el fracaso es relativo, dentro de un estándar social o profesional cualquier decepción laboral puede precisarse como derrota, pero en muchos casos, cada caída es simplemente un paso en falso que se da sin necesidad de polarizarlo hasta convertirlo en lo que conocemos como fracaso.

Incluso para un eficaz auto-sabotaje personal es inherente separar el fracaso del éxito, ya que, contrario a lo que suele mencionarse, ninguno de los dos nace a partir del otro.

“ De la quietud nace la inspiración y del movimiento surge la creatividad. ”

ISABEL ALLENDE

La relatividad del fracaso es similar a la perfección ya que se rige bajo parámetros personales, por lo cual, cuando alguien intenta compartirtte las “10 claves para levantarte del fracaso” lo hace desde su perspectiva, que si bien, puede ser un consenso bastante próximo a tu ideología. A final de cuentas no deja de ser un lineamiento personal, o como Aristóteles alguna vez mencionó: “El fracaso se dice de muchas maneras”.

REFLEXIÓN

AUTOR

ALGO QUE NO NOS SIRVE, PERO QUE TODOS NECESITAMOS, Y VICEVERSA

Friedrich Nietzsche afirma “la vida sin arte sería un error”. Mientras que su contemporáneo Oscar Wilde, en el prólogo de su novela, *El retrato de Dorian Gray* escribió: “todo arte es inútil”. Este oxímoron se origina por dos pensamientos fundamentados por los puntos de vista y la experiencia de cada artista, así que ¿quién tiene la razón? La verdadera respuesta podemos formularla a raíz de conceptualizar ¿qué es útil?

En el margen de la productividad, la filosofía y el arte son inútiles. Sin entender su capacidad de mostrarnos un modo distinto de expresar e interpretar lo real, el hombre piensa, trabaja y “juega”, entendiendo aquí el juego como una acción sin utilidad, una actividad divertida, pero también una necesidad antropológica que ha originado la creatividad. Se comete el error de adoptar lo útil como medida de todas las cosas, llegando a valorar lo humano en función de su utilidad y olvidando que cada persona es única e irrepetible. Consciente de su finitud y con un grado de libertad que le permite elegir hacer cosas inútiles por puro placer.

El ser humano no se limita a lo material y necesario, sino que necesita cultivar su espíritu. Desde sus orígenes, en un impulso fundamental el hombre ha hecho arte, siendo a veces su arte lo único que ha sobrevivido. El artista necesita crear y además sus congéneres disfrutan y valoran el arte que otros han creado y es por ello que perdura en el tiempo.

El arte define nuestra capacidad de apreciar la verdad y la

belleza por su carácter moral. Éste nunca pierde su valor precisamente porque no es útil, sino por que resulta ser placentero, a la vez que atrevido, desconcertante y misterioso. Éste es el paradigma de la inutilidad suprema, sublime y fascinante.

Nuestra necesidad de crear cosas es la esencia del ser humano porque es inquieto por naturaleza. En ocasiones hacemos cosas sólo por la experiencia, por generarnos nuevas perspectivas o por aprender conceptos nuevos. La raíz del arte yace en eso, si es útil o no depende completamente de la persona que lo consume, y aún más del autor que lo genera. Sí para ti es indispensable contar ficciones, crear fotogramas, dibujar pensamientos o grabar historias, que no exista nadie que te diga que eso no es necesario. Si crear arte es útil para ti, eventualmente será necesario para los demás.

CREAR ES UN PROCESO EGOÍSTA, PERO ES LA ACCIÓN MÁS GENEROSA POSIBLE

En la gran mayoría de procesos de desarrollo de cualquier producto o servicio, existe una intervención de valores personales que cada elaborador le impregna. No necesariamente esos valores tiene que ser propios del autor o inventor de la obra, mientras más personas tengan acceso a la realización del proyecto, más factores intervendrán en la concepción final, en este caso todos cumplen un fin; un fin que puede tener intenciones realmente genuinas y de responder una duda o satisfacer una necesidad. Cualquiera que sea el caso, debemos comprender que uno de los principales componentes que incentivaron esa

TRANSMISIÓN

EXPOSICIÓN

decisión de emprender aquello que deseabas es el egoísmo.

Durante toda mi infancia, siempre me preguntaba ¿por qué los padres le prohíben a sus hijos ser egoístas? Era más una cuestión de identidad que de valor, si un niño no compartía aquello que poseía, entonces todos los otros niños no se relacionarían más con él y los otros padres culparían a los del niño egoísta, lo que les crearía mala reputación, y nadie quiere eso ¿o sí?. Pero la realidad es que el egoísmo no debería de verse como lo peor del comportamiento humano. Muchas veces el egoísmo es la reiteración de lo mucho que anhelamos alguna recompensa o es el recordatorio de todo el esfuerzo que ejercimos para conseguir algo.

El artista crea por necesidad, por inquietud, para responder una pregunta, pero sobre todo el artista debe regirse por un motivo. Ese motivo tiene que ser hasta cierto punto egoísta, pues ese egoísmo puede presentarse en distintas alternativas, no solamente por fama, ni para que nuestro ego se enaltezca de tal manera que seamos recordados por siempre. El artista tiene una visión y esa manera de ver las cosas, es la que intentamos transmitir. La persona debe sentirse completamente realizada con su obra, debe ser su primer crítico y decretar si lo que hizo está listo para mostrarse. Tratamos de hacer que las personas consuman ese punto de vista, y eso está bien, no necesariamente es malo. Muchas otras personas además del artista hacen eso. Lo que mantiene esta

ideología es que el artista debe pensar en sí mismo para crear, en sus métodos, procesos, mensaje y estilo para obtener material suficiente que se utilizará para generar lo que sea que se deba generar.

Muchas personas cometen un error al pensar que el artista tiene una responsabilidad social, que tiene que ser un líder de opinión, o que debe ser más influyente que nuestros gobernantes, cuando la realidad es que nunca ha sido así. El arte no es algo que deba cargar con el peso de muchas minorías, y claro está que no puede satisfacer a la gran mayoría de las personas. No conozco alguna ley o norma que se haya reformado a raíz de una obra, película, o pintura, pensar así sólo condenaría nuestro producto aún y cuando éste ni siquiera salga a la luz.

Paradójicamente ese egoísmo que puede contextualizar a la obra, es la acción más generosa del artista porque secretamente en el marco teórico de la proyección de la idea está implícito el deseo de transgresión.

Esa transgresión que hace que los emprendedores se decidan a comenzar a crear, el poder transmitir un mensaje, un pensamiento y generar algo con base en ese proyecto.

En las membranas de cada acción se encuentra adherido un fuerte deseo y ese deseo termina por ser una de las motivaciones más grandes de los artistas. Por lo tanto, el egoísmo de cada obra termina fructificando ante la natural necesidad de comunicarnos como seres sociales.

REDES SOCIALES:

—
INSTAGRAM
REDACCIÓN
@_omarguajardo

FOTOGRAFÍAS
@memolpzg