

Creación e investigación artística

En un principio...

Adaptación al medio

ECOSISTEMA NATURAL

Mutación funcional

Mutación psique
Transformación del medio

ECOSISTEMA ARTIFICIAL

ECOSISTEMA NATURAL

Mutación funcional
Adaptación al medio

Mutación psique
Transformación del medio

ECOSISTEMA ARTIFICIAL

ECOSISTEMA NATURAL

“Creatividad es la generación de procesos de información, productos y/o conductas relevantes para una situación de destreza o conocimiento insuficiente”. (Penagos, J. C.)

“La creatividad representa para la humanidad, la dimensión psicológica en que se ha fundado su vertiginosa **evolución como especie** que, más allá de su conformación biológica, ha generado una transformación cultural que la hace reinventarse de continuo en cuanto a sus formas de vida, su conocimiento del cosmos y su conocimiento de sí misma”. (Corbalán, J. y Limiñana, R. M.)

MUNDO INTERIOR
Capacidad de abstracción

MUNDO EXTERIOR

INDIVIDUO
Experiencias
Conocimientos
Habilidades
Acontecimientos
Cultura
Ciencias

...

MUNDO INTERIOR
Capacidad de abstracción

MUNDO EXTERIOR

INTENCIÓN
CONCEPTOS
ABSTRACTOS

REFLEXIÓN

MUNDO INTERIOR

Capacidad de abstracción

un palo

una piedra

INTENCIÓN

CONCEPTOS
ABSTRACTOS

REFLEXIÓN

MUNDO INTERIOR
Capacidad de abstracción

un palo

una piedra

INTENCIÓN

REFLEXION

CREATIVIDAD

“La creatividad es el conjunto de aptitudes vinculadas a la **personalidad** del ser humano, que le permiten, a partir de una información previa, y mediante una serie de procesos internos (cognitivos), en los cuales se transforma dicha información, la solución de problemas con originalidad y eficacia”. (Hernández, C.)

“Capacidad para formar **combinaciones**, para relacionar o reestructurar **elementos conocidos**, con el fin de alcanzar resultados, ideas o productos, a la vez originales y relevantes. Esta capacidad puede atribuirse a las personas, grupos, organizaciones, y también a toda una cultura”. (López, R.)

**Ecosistema artificial
material
EXTERNO**

**Diseño
herramientas
vestir
cocinar**

...

**Instrumentales
funcionales**

**Ecosistema abstracto
inmaterial
INTERNO**

Mundo del arte

**Expresivas
estéticas
espirituales**

Satisface necesidades

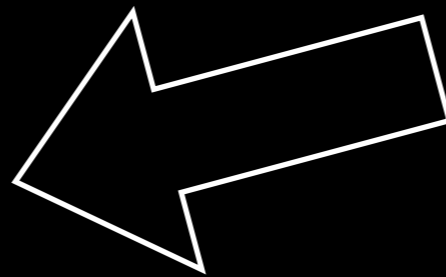
CREATIVIDAD

Mientras que en el proceso creativo (propio del arte) la búsqueda creativa asume el protagonismo en sí misma, en el proceso proyectual (propio del diseño y la tecnología) todo el proceso de búsqueda novedosa y valiosa se manifiesta como la vía para alcanzar la meta.

**Ecosistema artificial
material
EXTERNO**

**Ecosistema abstracto
inmaterial
INTERNO**

**Plástica
Música
Danza
Teatro
Fotografía
Cine**

Mundo del arte

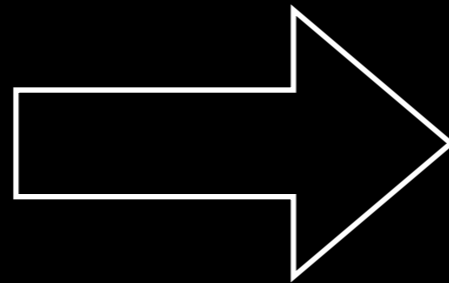
**Expresivas
estéticas
espirituales**

Satisface necesidades

CREATIVIDAD

Ecosistema artificial
material
EXTERNO

Plástica
Música
Danza
Teatro
Fotografía
Cine

SOPORTES

Visuales
Sonoros
Temporales

CREATIVIDAD

TÉCNICA

Ecosistema artificial
material
EXTERNO

Conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o un arte.

Reproducción automática
Ejecución irreflexiva
Restrictiva
Mimética

Lenta evolución: ARTESANÍA

CREATIVIDAD

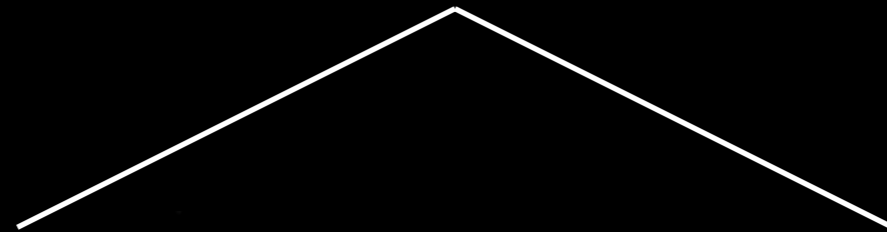
≠

TÉCNICA

Artes Plásticas

Mundo del Arte

CREATIVIDAD

Interna

+

TÉCNICA

Externa

Artes Plásticas

CREATIVIDAD

Interna

+

TÉCNICA

Externa

Educar la creatividad

Mostrar - enseñar técnicas

CREATIVIDAD

Interna

Educar la creatividad

Conocimientos

Ciencias

Experiencias

ENTORNO TIEMPO-ESPACIO
Configura nuestro
mundo interno

Artes

Tendencias

Estilos de vida

“Creatividad es la producción de una idea, un concepto, una creación o un descubrimiento que es nuevo, original, útil y que satisface tanto a su creador como a otros **durante algún periodo**”.

(Gregory, C. E.)

CREATIVIDAD

Interna

Educar la creatividad

FACTORES:

ORIGINALIDAD aportación de ideas novedosas ante situaciones distintas

REDEFINICIÓN reacomodación de ideas y cosas, transforma funciones y usos

FLEXIBILIDAD adaptación a nuevas situaciones

SÍNTESIS genera un todo a partir de diversidad de elementos

FLUIDEZ cada paso dado se convierte en punto de partida

ABSTRACCIÓN análisis de partes de un todo y sus relaciones entre ellos.

SENSIBILIDAD perceptiva y social, a lo inusual

ORGANIZACIÓN métodos necesarios para fijar los elementos abstractos

“La creatividad es una facultad de la inteligencia que consiste en reorganizar los elementos del campo de percepción de una manera original y susceptible de dar lugar a operaciones dentro de cualquier campo fenomenológico”

(Moles, A. y Caude, R)

Los ingredientes para la creatividad plástica

1. Conocer la historia del arte

No consiste únicamente en identificar obras sino entender porque se ejecutaron así, cuales eran los ingredientes formales, simbólicos, técnicos y sociológicos.

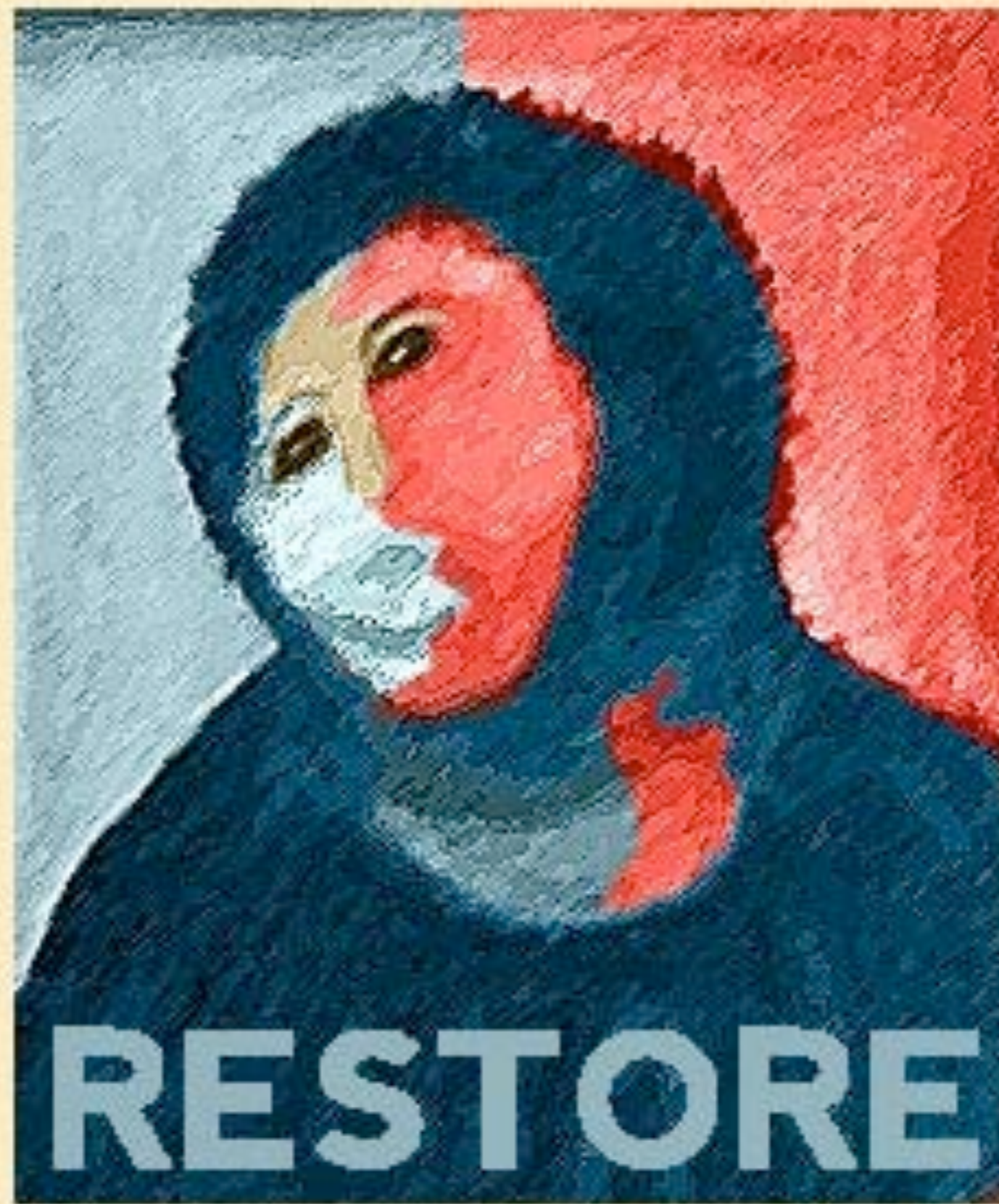
Estos determinan el lenguaje plástico.

Los ingredientes para la creatividad plástica

2. Comprender la renovación en el arte.

Los “ismos” como consecuencia de una revolución técnica, científica, política, de investigación...

Estos determinan el lenguaje plástico.

Los ingredientes para la creatividad plástica

3. Explicar el arte contemporáneo

De la postmodernidad a nuestros días.
La búsqueda de la significación del gesto.
El papel del espectador - obra artística.
La apropiación y la reproducción.
La obra ya no representa, es el medio de
representación.
Estos determinan el lenguaje plástico.

abStracción exCéntrica

evA heSse

louiSe bouRgeaus

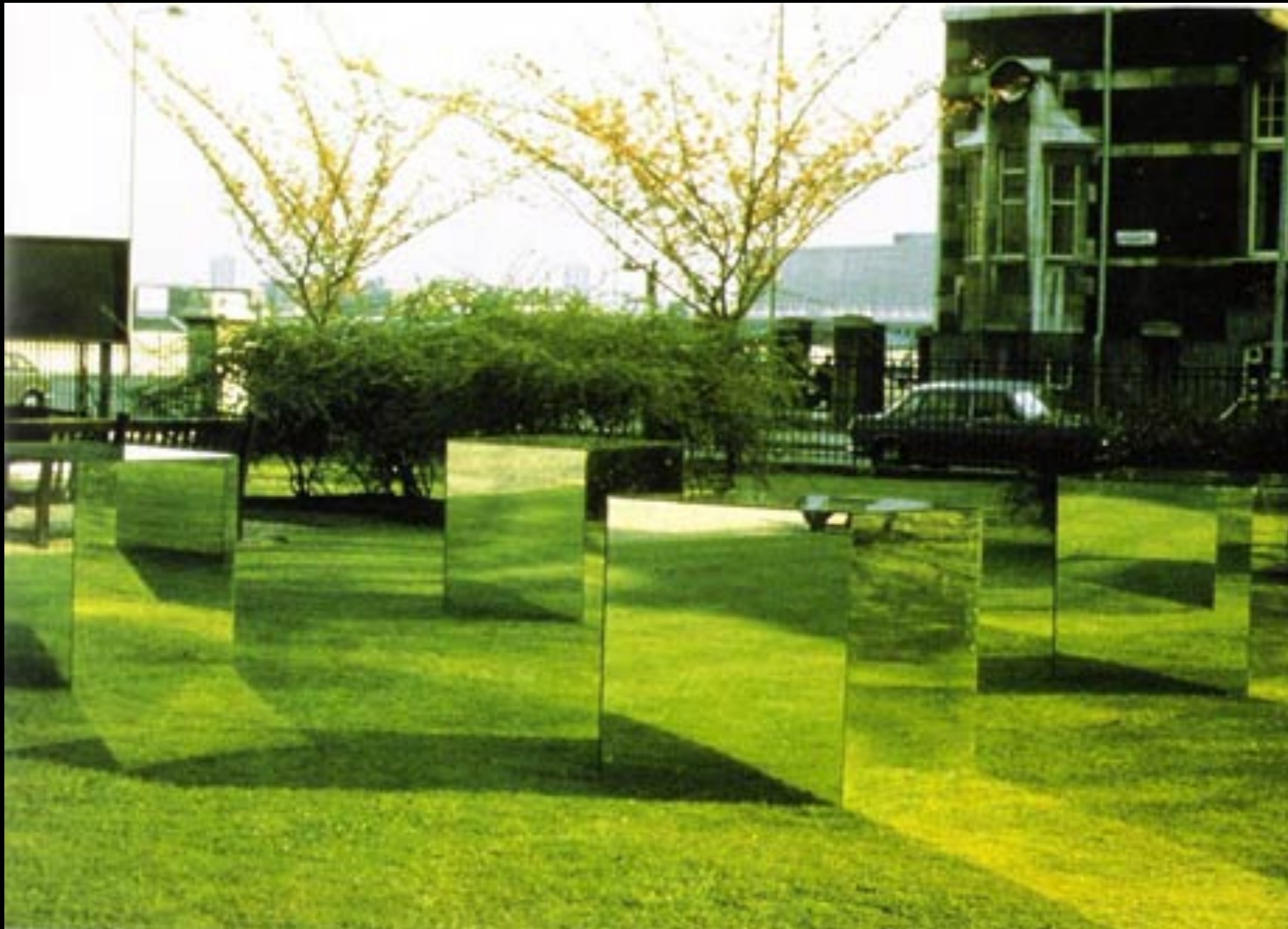

proCess arT - anTiforma

riChard seRra

lyNda beNglis

eaRth y laNd arT

roBert moRris

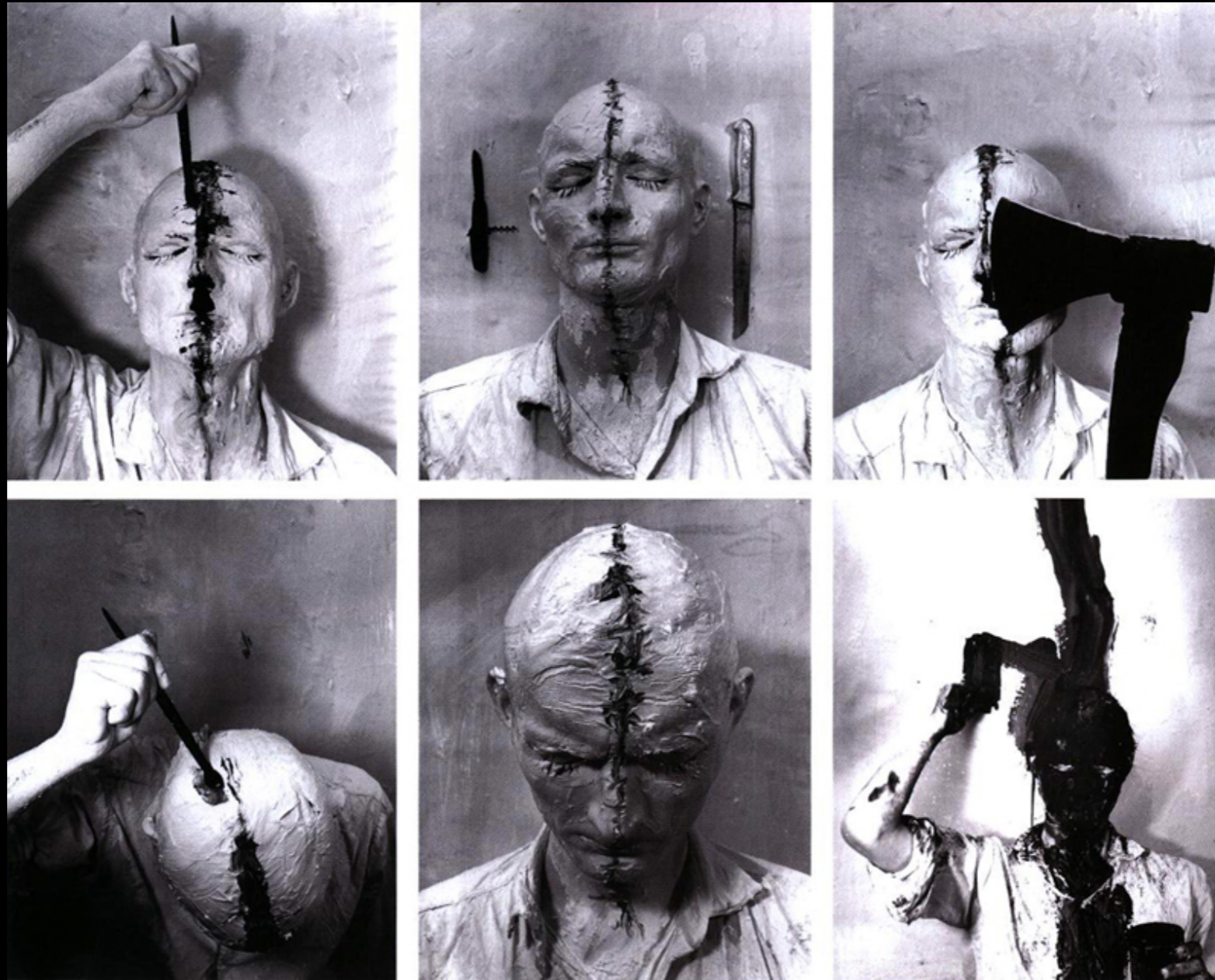

chRisto & jeAn clauDe

el arTe del cuErpo

bruCe nauMan

guNter bruS

arT poVera

miChelangelo piStoletto

coNceptual

roBert baRry

neOexpresionismo
alEmán

geRhard riChter

neOgeo o
neOabstracción

iMi knOebel

siMulación neOobjetual

jeFf koOns

grAffiti - stReet arT

keiT haRing

viDeo arTe

toNy ouSler

viDeo arTe

biLL viOla

Internet Art

A person's hands are visible at the top of the frame, holding a white sheet of paper. The paper is held taut over a white surface. The background is a plain, light-colored wall. The lighting is soft and even.

PROTEIGON