

LAS CREACIONES ARTÍSTICAS

¿Qué son las creaciones artísticas y por qué son importantes?

Todas las artes son formas de expresión creativa. Las personas pueden expresar su creatividad:

visualmente

mediante el movimiento

mediante sonidos

en tres dimensiones

mediante la escritura

vía multimedia

Las expresiones artísticas se denominan **obras**. Ejemplos de obras son: los cuadros, las fotos, las canciones, las novelas, los poemas, las obras de teatro, las coreografías, las esculturas, los edificios, las películas y los videojuegos.

Joven autora: Alexandra Nechita

Nacida en Rumania, Alexandra empezó a dibujar y pintar cuando tenía tan sólo dos años. Desde entonces, ha pasado innumerables horas pintando formas abstractas de colores brillantes para crear lienzos asombrosos que han sido elogiados en todo el mundo. Sus obras están valoradas en miles de dólares y pueden encontrarse incluso en museos. Alexandra no pretende que la gente entienda el significado de sus cuadros. Lo importante para ella es que los que ven su obra puedan sentir la emoción expresada en los cuadros. Pintar hace feliz a Alexandra y eso se transmite en su obra. Ha plasmado sus sentimientos positivos en sus cuadros, en sus esculturas e incluso en monedas conmemorativas para promover la paz.

"Lo importante es la emoción o la sensación que algo te provoca; eso es lo que terminas por pintar, y no el objeto en sí. Si yo estoy pintando una lámpara, estoy pintando lo que esa lámpara significa para mí."
(Alexandra, en una entrevista para el *Orange County Register*, en junio de 2003).

Cortésía: Alexandra Nechita

El arte nos ayuda a entender culturas diferentes y a comunicarnos con ellas.

Al compartir ideas y emociones, las expresiones artísticas abren nuestras mentes y nos hacen pensar. Nos permiten ver el mundo de manera distinta, a través de la mente de la persona que ha creado la obra de arte. Aunque no entendamos el idioma de un artista, podemos, sin embargo, entender sus sentimientos e ideas cuando escuchamos su música o vemos sus cuadros. El arte va más allá de las palabras a la hora de ayudarnos a conectar con personas de culturas diferentes, a pesar del idioma y de otras barreras.

Joven autor: Kishan Shrikanth

Cuando tenía seis años, Kishan empezó a preocuparse por los niños desprotegidos a quienes veía vendiendo periódicos en las calles de las ciudades de su India natal. Quería ayudarlos y decidió hacerlo escribiendo una historia para que más gente supiera de la existencia de esos niños huérfanos que no tenían la oportunidad de ir al colegio. Con la ayuda y el apoyo de su familia y de sus amigos, Kishan empezó a dirigir una película basada en esta historia cuando tenía tan sólo diez años (con eso entró en el Libro Guinness de los Records). Utilizó su creatividad y su experiencia en el sector cinematográfico (ha sido actor desde la edad de cuatro años) para mostrar al mundo la difícil situación de los niños de la calle. Su película, *c/o Footpath*, cuenta la historia de un niño de la calle que lucha por la oportunidad de ir a la escuela. Espera que esta película sirva para ilustrar la importancia de la educación y para dar más oportunidades y motivación a los niños de las barriadas para que puedan ir a la escuela.

Kishan utilizó su película para llamar la atención sobre la importancia de la educación para todos los niños.

Cortesía: chitranga.com

Las creaciones artísticas nos entretienen.

Imagina un mundo sin música que escuchar, sin libros que leer, sin películas que ver, sin videojuegos con los que jugar. No hay ninguna duda de que sin las creaciones artísticas la vida sería mucho menos entretenida.

Las creaciones artísticas curan.

Ya sea a través de canciones, ya sea a través de la pintura, ya sea a través de historias, las artes ayudan a la gente a expresar y controlar sus emociones en los momentos difíciles.

Joven autor: Corneille

A la edad de 16 años, el talento de Corneille como cantante y músico fue reconocido en los *Premios Discovery*, televisados en su Ruanda natal. Al año siguiente, sin embargo, ocurrió una tragedia. Corneille presenció el asesinato de su familia y se salvó de milagro. Luego vinieron tiempos difíciles, Corneille se convirtió en refugiado y eventualmente terminó encontrando un nuevo hogar en Alemania y Canadá. Casi diez años después de su primera aparición en la televisión de Ruanda, Corneille publicó su primer álbum, *Parce qu'on vient de loin* (Porque venimos de lejos). Corneille escribió, compuso e interpretó todas las canciones del álbum; fue una manera de romper y alejarse de las pesadillas que le habían perseguido tras la pérdida de su familia. Su mezcla de soul y ritmos R&B, con letra en francés, habla de sus experiencias del pasado, pero también celebra su nueva vida. La música de Corneille no sólo ayudó a curar sus heridas, sino que también llegó a los corazones de miles de fans que lo han convertido en uno de los grandes cantautores en lengua francesa de estos últimos años. Actualmente Corneille ayuda a la Cruz Roja Canadiense y a UNICEF, participando en conciertos y escribiendo canciones que ayudan a curar las heridas de los muchos que sufren en tantas partes del mundo.

D'ailleurs je chante souvent pour ne pas crier
(A menudo canto para no gritar), letra de la canción de Corneille,
titulada *Seul au monde* (Solo en el mundo).

Cortesía: corneille.ca

Las creaciones artísticas nos ayudan a entender la historia.

A través del arte podemos entender mejor nuestro mundo, y aprender más sobre la historia y la cultura. Las civilizaciones del pasado son a menudo recordadas y entendidas gracias a sus expresiones artísticas: su arquitectura, su literatura, su pintura, su escultura, su música, su danza. Las manifestaciones más antiguas del arte - como las pinturas rupestres, los mitos de la antigüedad, y las canciones folclóricas tradicionales - nos ayudan a entender cómo vivían los seres humanos que nos precedieron.

Las creaciones artísticas son importantes como actividad económica.

Las creaciones artísticas forman parte de la industria de la cultura, que genera empleo y contribuye a la riqueza de los países en los que se crean las obras originales. La serie de *Harry Potter*, que ha entretenido a millones de fans en todo el mundo, es un excelente ejemplo de cómo las artes contribuyen al empleo y a la riqueza de un país. Piensa, por un momento, en todos los puestos de trabajo que se han creado para poder llevar la historia de este joven mago a sus fans de todo el mundo. Entre las personas que han percibido ingresos por el éxito de la serie figuran:

- ◆ La autora, J.K. Rowling.
- ◆ Los editores, distribuidores, traductores, libreros y responsables de mercadotecnia que han realizado las distintas versiones lingüísticas de los libros.
- ◆ Los productores, actores, directores, compositores musicales, técnicos, y todo el personal de apoyo responsable de la realización de las películas basadas en los libros.
- ◆ Los diseñadores, creadores de programas, fabricantes, minoristas, distribuidores, y empleados de fábricas y tiendas que producen y distribuyen la amplia gama de juguetes y otras mercancías basados en la película.
- ◆ Los guías turísticos, y empleados de hoteles y restaurantes situados en zonas visitadas por turistas que quieren ver los lugares donde se han rodado las películas.

La serie de *Harry Potter* ha creado miles de empleos y generado importantes ingresos para trabajadores de todo el mundo.

Cortesía: Bloomsbury Publishing
Ilustración © Thomas Taylor

Materia de Reflexión:

- Mira a tu alrededor e identifica todas las formas de expresión artística que te rodean.
- ¿Qué te dicen estas manifestaciones sobre la cultura de los autores que las han creado?
- ¿Qué tipo de arte te gusta más? ¿Por qué?
- ¿Qué has aprendido tú del arte?
 - ¿Puedes identificar a algunas personas que perciban ingresos por sus expresiones artísticas?

¿Quién realiza creaciones artísticas?

Cada niño es un artista. El problema es cómo seguir siendo un artista cuando se crece. - Pablo Picasso

Los **autores** son personas que crean obras. Los arquitectos, pintores, compositores, fotógrafos y otros artistas, son todos autores de sus obras. Cada vez que escribimos, dibujamos o sacamos una foto, también creamos nuestra propia obra de arte. En este sentido, todos somos autores.

Todos tenemos un talento creativo que puede expresarse a través de las distintas expresiones artísticas. Los jóvenes, especialmente, tienen cualidades que pueden llevarles a ser autores más creativos que muchos adultos. Entre esas cualidades se incluyen:

La imaginación: Los jóvenes tienen una imaginación muy viva. Al tener menos expectativas en cuanto a cómo deben ser las cosas, sus mentes corretean en muchas direcciones, repletas de creaciones nuevas y originales.

La flexibilidad: Los jóvenes son generalmente más espontáneos y menos sentenciosos que los adultos. Están, por lo tanto, más abiertos a ideas nuevas y a experimentar con técnicas diferentes.

La capacidad de expresión: A los jóvenes les resulta más fácil que a los adultos expresar y compartir sus pensamientos y emociones. Esta facilidad de expresión libera la creatividad artística.

Joven autor: George Pocheptsov

Desde que hizo sus primeros dibujos sobre papel a la edad de 17 meses, George lleva toda su vida expresando su creatividad. Esta indomable creatividad da lugar a lienzos llenos de color, cubiertos de animales imaginarios, ángeles y personajes que expresan su visión del mundo. George aprendió por sí mismo a pintar y le gusta experimentar con las formas de los animales imaginarios que dibuja y con las distintas técnicas de pintura. La naturaleza, la música y los relatos inspiran su imaginativo "mundo de papel". Sus obras, a menudo comparadas con las de Picasso, se venden por miles de dólares.

Los cuadros de George Pocheptsov son expresiones llenas del colorido de su imaginación.

Materia de reflexión:

- ¿Qué tipo de obras de arte te gusta crear?
- ¿Qué te inspira cuando creas?
- ¿Qué quieres expresar en tus creaciones artísticas?
- ¿Son tus creaciones artísticas un pasatiempo o desearías ganarte la vida con ellas?

Juego: Adivina quien*

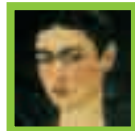
Muchos autores famosos empezaron a crear sus obras cuando eran muy jóvenes. ¿Puedes unir a los autores que vemos abajo con sus primeras obras?

Beethoven

- pintó su primer autorretrato a la edad de 19 años.

Frida Kahlo

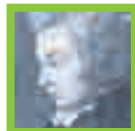
- vendió sus primeros dibujos a la edad de 7 años.

Mary Shelly

- publicó sus primeras obras musicales a la edad de 12 años.

Mozart

- empezó a escribir su primera novela a la edad de 18 años.

Picasso

- escribió su primera composición musical a la edad de 5 años.

Walt Disney

© Disney Enterprises, Inc.

- terminó su primer cuadro reconocido a la edad de 8 años.

* Consulta las respuestas en la página 58.

¿Cómo crean los autores?

Crear una obra de arte requiere mucho más que simple inspiración y creatividad. La mayoría de los autores estudian y ensayan largas horas antes de dar por acabada una obra. Aunque los autores utilizan distintas técnicas cuando crean, hay al menos cuatro etapas por las que pasan la mayoría de ellos:

1. Hacen un **primer borrador** de la obra. Eso puede ser un boceto de un cuadro, las grandes líneas de una historia, o una selección de las palabras clave de un poema o canción.
2. **Desarrollan** ese borrador dándole más forma y contenido.
3. **Pulen** ese borrador añadiendo detalles y eliminando lo innecesario.
4. Producen la **versión final** de la obra.

Durante este proceso, los autores a menudo encuentran inspiración en otras obras de arte. Un cuadro, por ejemplo, puede proporcionar una idea para una historia. Escuchar música puede inspirar las primeras pinceladas de un pintor. Estudiar otras obras también mejora las habilidades de un autor. Es por eso por lo que a los autores les gusta escuchar, leer y ver las obras de otros autores.

**Materia
de reflexión:**

Utiliza el espacio inferior para crear una obra original expresando algo que viviste ayer. Puede ser algo que hiciste, dijiste, oíste, viste o incluso comiste. Lo puedes expresar con un dibujo, un relato, una canción, o con la forma artística que prefieras. Sigue las etapas presentadas en la página 12 para que te guíen en el proceso de creación.

¿Cómo se ganan la vida con sus obras los autores?

No todos los autores pueden ganar dinero con sus obras. La creación de obras de arte de calidad que los demás estén dispuestos a comprar, requiere creatividad, talento, dinero y tiempo. Para crear, los autores necesitan dinero con el que comprar materiales y pagar la formación necesaria para mejorar su técnica. Además, si dedican la mayor parte del tiempo a la creación de sus obras, normalmente no podrán tener otro empleo. Por lo tanto, los autores necesitan que se les pague por sus obras para que así puedan pagar sus facturas.

En tiempos pasados, los autores con talento normalmente encontraban tiempo y dinero para centrarse en su arte, gracias a la ayuda de los mecenas. Estos patrocinadores eran gente rica y poderosa, como reyes y líderes religiosos,

que encargaban obras de arte a los creadores. Mientras el patrocinio de esta gente rica permitía a los autores seguir creando, la mayor parte de la población no tenía acceso a sus obras. En aquel entonces, las obras eran, a menudo, únicas, existiendo tan sólo una copia disponible para ser disfrutada por el mecenas que pagó al artista para que la crease.

Ya se tratara de adornar tumbas para los faraones, o de componer sinfonías para los emperadores, los autores necesitaban encontrar un patrocinador para la creación de sus obras.

Con el paso del tiempo, la tecnología ha cambiado drásticamente la situación de los autores, ya que ha hecho posible que los demás puedan hacer copias de sus obras con más facilidad. En 1454, con la invención de la imprenta, fue posible imprimir copias de obras escritas a bajo coste. De este modo, las obras escritas pasaron a estar a disposición no únicamente de los ricos y poderosos, sino también de todos aquellos que supieran leer. Desde entonces, las nuevas tecnologías han ido posibilitando que un número creciente de obras esté a disposición de toda la gente. Medios modernos como la fotografía, la radio, la televisión, los CDs, los DVDs, los ordenadores, e Internet, facilitan ahora más que nunca la reproducción y distribución de todo tipo de obras a precios bajos.

La imprenta moderna fue el primer medio tecnológico que cambió la manera en que los autores pueden controlar la reproducción y distribución de sus obras.

Ahora que las obras están más disponibles para todos, en todos los rincones del mundo, los autores ya no dependen de patrocinadores ricos para quienes tendrían que crear copias únicas de sus obras. Para ganarse la vida ahora, los autores necesitan tener cierto control sobre cómo se usan las diferentes copias de sus obras. Sin este control, no podrían ganar suficiente dinero para vivir de su arte, y tendrían que encontrar otros trabajos para pagar sus facturas. Eso les dejaría menos tiempo para crear sus obras y todos sufriríamos, puesto que tendríamos menos obras de las que disfrutar.

Para incitar a los autores de talento y posibilitar que sigan creando, hoy en día la mayoría de los países les otorgan unos derechos especiales para controlar sus obras. Estos derechos se conocen como derecho de autor.