

- Creatividad


Pepo Toledo

www.pepotoledo.com



Escultura a la creatividad

Título

- Síntesis neurológica de la abstracción en el eterno conflicto conceptual entre percepción y representación.
- 












Garabato

- Apariencia caótica.
 - Sin embargo, su diseño está basado en principios de composición utilizados a través de la historia.
- 

La composición clásica.

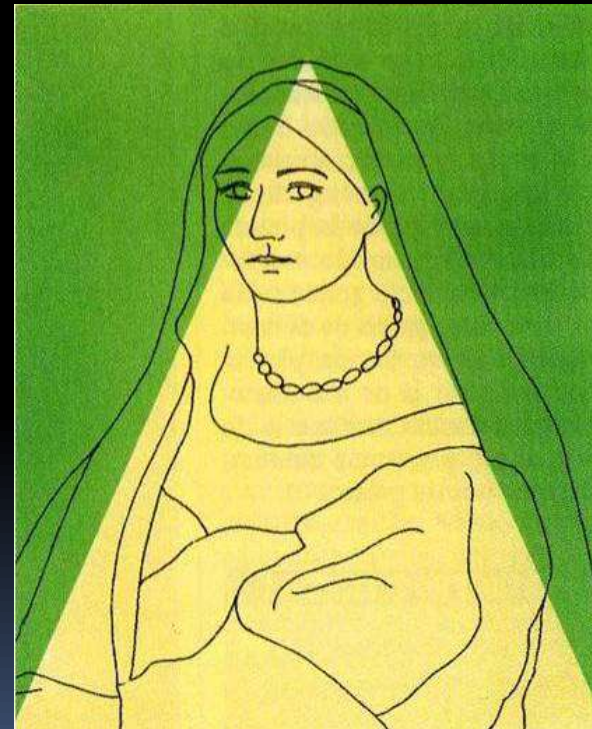
- Composición artística tiene su momento culminante en el Renacimiento Italiano.
- Los grandes frescos, el retrato, las escenas mitológicas, etc. , exigen nuevas formas .
- Los artistas desarrollan una actividad creativa sin igual en la historia del arte.

Rafael Sanzio. La velada (La Fornarina, 1519).
Composición piramidal, sólida.

Retrato



Esquema del retrato.



Composición
básicamente
piramidal
para darle
solidez



Invenciones compositivas barrocas.

- Los artistas del período barroco (fines siglo XVI – fines siglo XVIII) aportaron gran cantidad de novedades compositivas que perduran hasta el presente.
- Estas novedades vienen marcadas por el gusto por lo dramático y lo espectacular, así como una visión naturalista de la realidad.

Composición dinámica. Rubens.

- El rapto de las hijas de Leucipo (1616).
- Escenas monumentales de gran dinamismo: curvas y contra curvas, espirales, diagonales, etc. Ritmos y fuerzas contrapuestas. Efectos de inestabilidad y fugacidad.



Composición dinámica



Composición dinámica



La diagonal barroca.

La típica composición barroca se desarrolla a partir de una o varias diagonales que cruzan la tela de lado a lado.

A menudo, este recurso sustituye a la perspectiva porque la diagonal da sensación de profundidad.

Guido Reni,
Hipomenes y Atlanta.
(1622-1625).



Diagonal: fuerza, proyección



Diagonal




Creatividad

- La imagen no puede separarse del proceso mental que le da origen: la imaginación; y ésta no puede separarse de la interpretación.
- Garabato: “El eterno conflicto conceptual entre percepción y representación”




Creatividad

- Comunicar es transmitir imágenes.
 - Transmitir imágenes es comunicar experiencias vividas y estructuradas de una determinada forma.
- 



Creatividad


- El hombre es un ser eminentemente visual.
 - El poder comunicativo depende de la forma en que interpretemos la imagen.
- 

Creatividad

- Los niños pueden escaparse de la realidad con mucha facilidad. Hacen viajes imaginarios y tienen compañeros imaginarios.
- Pero si un adulto es soñador, la cosa cambia. Lo declaramos loco o lo idolatramos como a un genio.




Picasso

- Todo lo que pueda ser imaginado es real.
 - Desde niño pintaba como Rafael, pero me llevó toda una vida aprender a dibujar como un niño.
- 



Creatividad.

Toque de locura.

- “Si no hiciera al menos una locura al día me volvería loco”. Vicente Huidobro.
- 

Eclesiastés 3:15

- ¹⁵ ¿Qué hay ahora, que antes no existiera?
- ¿Y qué habrá de existir, que no exista ya?
- En otras palabras, no hay nada nuevo sobre la faz de la tierra.



Borges

- Cada uno de nosotros es, de algún modo, todos los hombres que han muerto antes... Esa inmortalidad se logra en las obras, en la memoria que uno deja en los otros.




Robert Schiller, Premio Nóbel de Economía

- Este es el principio básico de psicología Nadie puede explicar su mentalidad, de dónde proviene. La personas creen que son pensadores muy originales pero, en realidad, la mayoría de sus ideas les ha sido transmitidas por otras personas.




Picasso

- La calidad de un pintor depende de la cantidad de pasado que lleve consigo.
- 



Creatividad

- Si ya todo se ha visto, ¿en qué consiste la creatividad?
 - Comportamiento ante actividad creadora y procesos de pensamiento.
- 

Creatividad

- Nuestro cerebro tiene la capacidad de almacenar las experiencias vividas facilitando su reiteración en el futuro.
- Si nos limitamos a repetirlas, ¿qué ocurrirá cuando nos encontremos ante situaciones completamente nuevas?



Creatividad

- El cerebro también tiene la capacidad de enfrentarse con éxito a problemas nuevos.
- Puede reelaborar situaciones utilizando elementos adquiridos en experiencias pasadas.

Dos tipos de comportamiento.

- Impulso reproductor (ligado a nuestra memoria). No se está creando algo nuevo (copiar).
- Impulso creativo o combinatorio. Reelaborar situaciones utilizando elementos adquiridos en experiencias pasadas.



Picasso


- La inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando.
- 

Ejemplo de impulso creativo
o combinatorio.





Picasso

- El principal enemigo de la creatividad es el buen gusto.
- 



Picasso

- Los grandes artistas copian, los genios roban.
- 

www.pepotoledo.com

