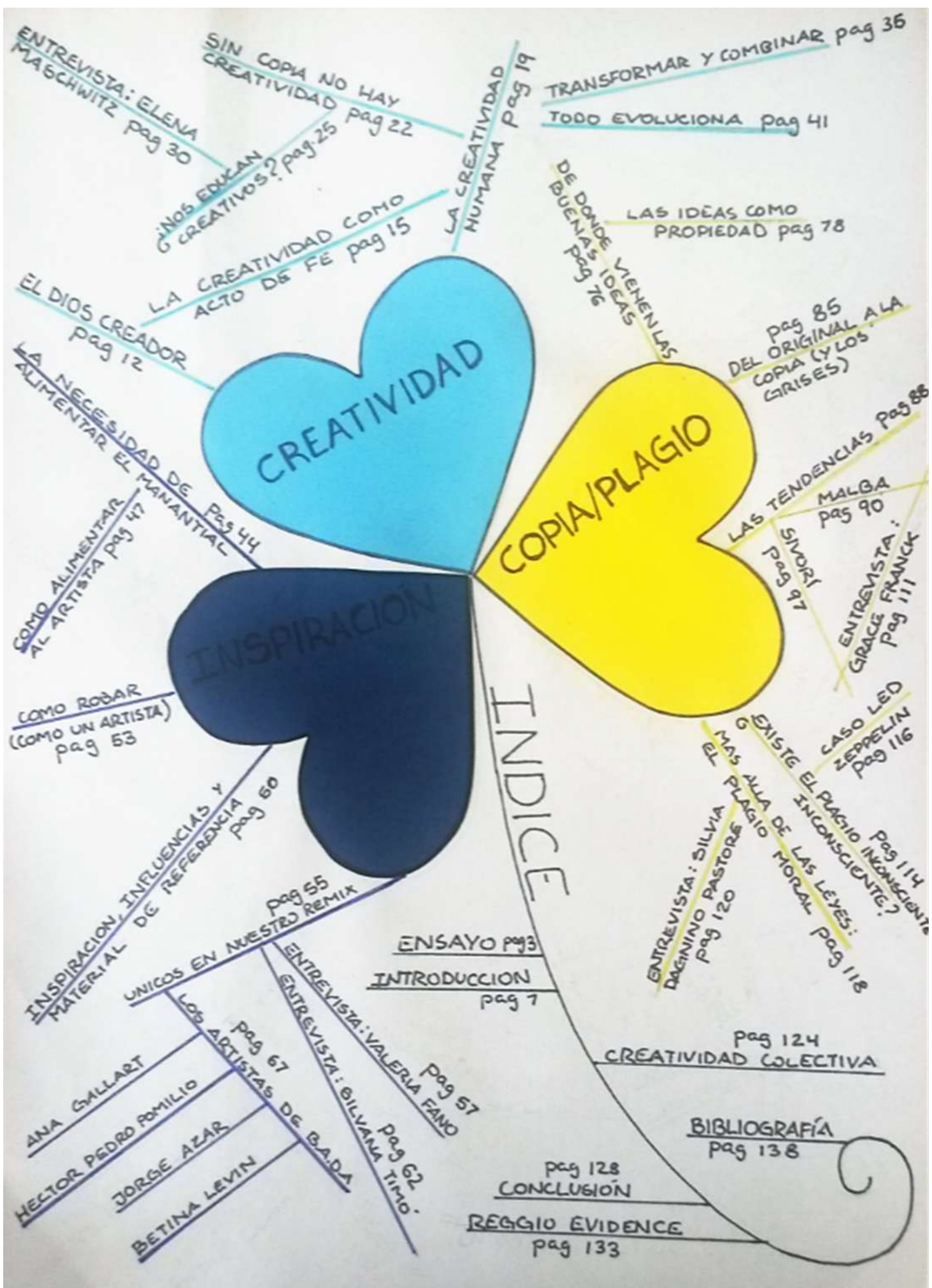

Celina Ghigliazza

**EL DESAFÍO DE VIVIR
CREATIVAMENTE
CUANDO EN EL FONDO
TODO ES COPIA**

Seminario 2015

Tutor: Simón Maschwitz

Creatividad: Inspiración y plagio

La creatividad es un tema que personalmente siempre me apasionó mucho. Ya sea al contemplar con asombro las obras únicas de un artista, observar con admiración la funcionalidad e innovación con la que los diseñadores imaginan nuevos objetos, e incluso leer las historias que nos regalan los escritores, siempre fue claro para mí que la creatividad es una cualidad digna de admirar y fomentar.

Pero mi punto de vista en cuanto a la creatividad se vio afectado cuando, en Teoría Social, estudiamos la teoría mimética de René Girard. El autor sostiene una opinión bastante polémica, afirmando que nadie es original, sino que todos copiamos ideas ya existentes. Según él, el hombre no da origen a nada. Si bien en un principio tuve mis dudas acerca de esta teoría, ahora soy una firme creyente y defensora de la misma.

*Y entonces comencé a cuestionarme. ¿Cómo se es creativo cuando se copia por naturaleza? Y así surgió el tema de mi seminario. **“Creatividad: inspiración y plagio”** busca explorar ese terreno ambiguo entre la capacidad creativa del hombre, y su instinto mimético. ¿Cómo conviven estas dos realidades?*

Con mi seminario, deseo transmitirles a las personas mi pasión por lo creativo, lo innovador. Que se aprecie a la creatividad como un talento en sí, como motor del progreso.

Quiero ponerme en la piel de un filósofo, atreviéndome a hacerme preguntas y encontrar respuestas, formular explicaciones.

Además, quiero que mi trabajo tenga un fuerte vínculo con las disciplinas visuales (pintura, diseño) siendo estas las que más me apasionan y a las que considero “mi elemento”.

Busco no solo quedarme en lo puramente académico, sino también ir a lo práctico. Deseo vivir este seminario como un proceso en el cual me propongo a redescubrir mi creatividad, atreverme a ser más creativa, y plasmar esta creatividad en mi trabajo. Para ello, voy a realizar las actividades propuestas en el libro “El camino del artista” en el cual la autora propone pasos para desarrollar la creatividad

En cuanto a la organización de mi trabajo, decidí que lo dividiría en cuatro secciones. Empieza con un capítulo conceptual, en el cual se establezcan los conceptos básicos de mi tema en torno a interrogantes como ¿Qué es la creatividad? ¿Qué es la teoría mimética? ¿Cómo conviven estas dos realidades?

La segunda sección se desenvolverá en torno a la inspiración, y la borrosa—pero existente—línea entre la inspiración y el plagio. ¿De dónde viene la inspiración? ¿Son esas ideas que “copiamos” nuestra inspiración? ¿Cuándo la inspiración pasa a ser plagio? ¿Existe el plagio inconsciente? ¿Cómo evitarlo?

La tercera sección estará dedicada a la capacidad creativa de las personas y como desarrollarla. También quiero incluir el rol que tiene el talento de una persona a la hora de ser creativos. Algunas preguntas que tengo para esta sección en particular son: ¿Todos somos igualmente capaces de ser creativos? ¿Creativo se nace o se hace? ¿La capacidad creativa se pierde? ¿Cómo desarrollar o ejercitar nuestra creatividad?

Por último, habrá una sección en la cual documente la experiencia viva: las entrevistas (a artistas y diseñadores), el trabajo de campo y mi propio trabajo realizado paralelamente, con las actividades propuestas en el libro “El camino del artista”.

Me otorgaron una oportunidad única: tengo tres meses para dedicarme a estudiar un tópico de mi interés, algo que en las circunstancias habituales no hubiera hecho. Los conocimientos que realmente nos apasionan, los que nos envuelven, los que vivimos en carne propia, son los que nos quedan grabados para toda la vida. Es por eso que quiero aprovechar al máximo esta ocasión. Al elegir el tópico de creatividad, estoy eligiendo un tópico de suma relevancia para mí: una cualidad que admiro en muchos, una cualidad que busco desarrollar en mí, y que formará parte de mi proyecto de vida, sea lo que sea, haga lo que haga. Es un tópico que quiero aprender, no para el colegio, sino para la vida.

Este fue el ensayo inicial que escribí para presentar el tópico de mi seminario. Si bien mi tópico siguió en torno al mismo eje—la creatividad, la inspiración y el plagio—hubo varios cambios que se efectuaron a medida que mi investigación avanzó.

En primer lugar, decidí que no tenía que dividir mi seminario en unos pocos capítulos extensos, sino que podía dividirlo en pequeñas secciones de no más que tres a cuatro páginas. Estas pequeñas secciones responden a los tres tópicos centrales, pero a su vez pueden funcionar independientemente: cada uno con una introducción, un cuerpo y un cierre. Esto a su vez me ayudó a focalizarme en lo esencial de mi tema, ya que al no tener que explayarme en capítulos extensos podía ser concisa en lo que me resulta de interés, y así darle “profundidad” a mi seminario.

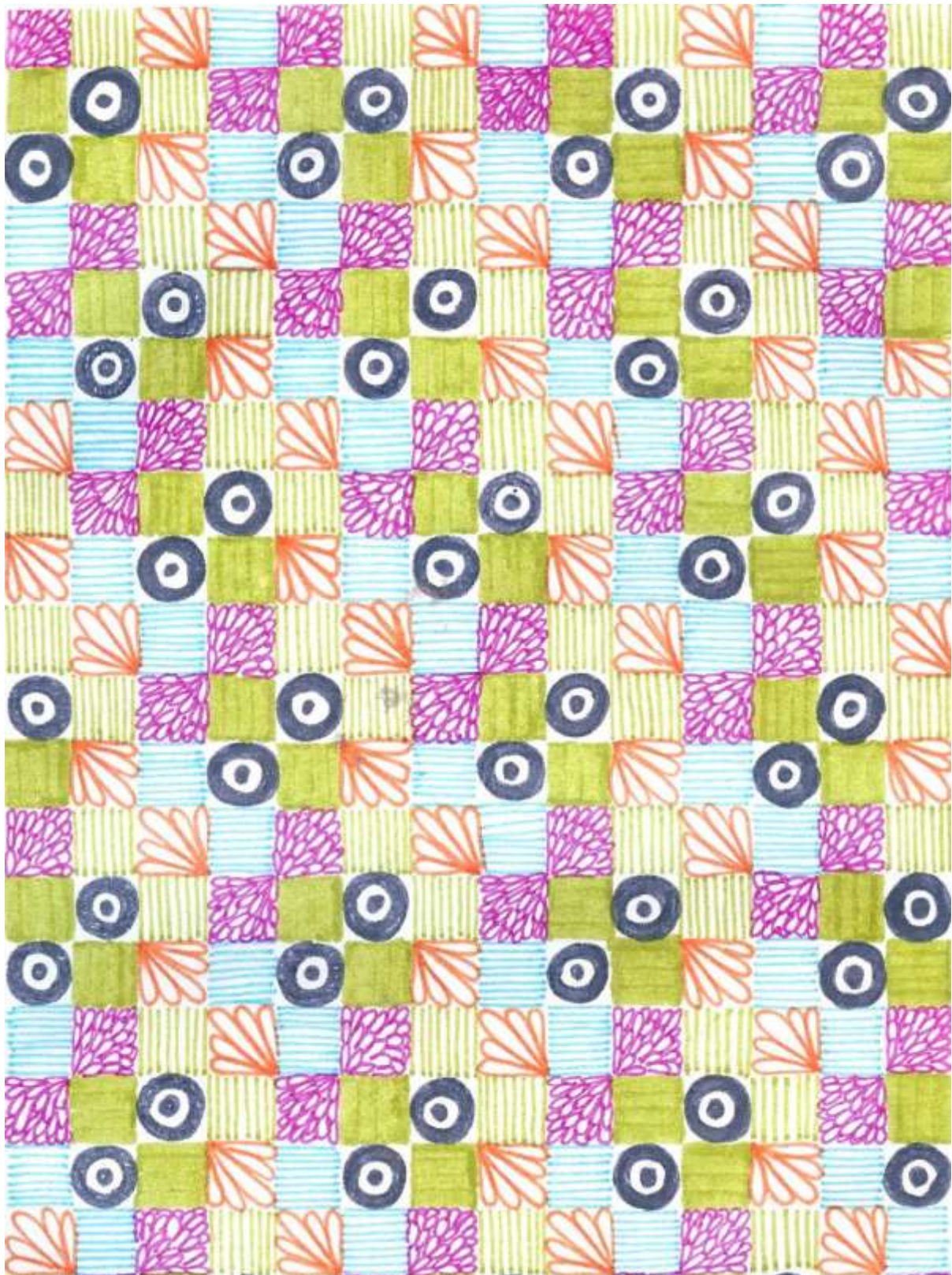
En segundo lugar, decidí que no trabajaría con el libro “el camino del artista” en el sentido práctico. Si bien fue una preciada fuente bibliográfica, resolví que no sería posible realizar el curso para incluirlo en mi seminario debido a falta de tiempo—el curso en cuestión dura 12 semanas y para el momento en que conseguí el libro no quedaba tiempo suficiente. Concluí que si hacía el curso apurada para poder cumplir con los plazos de

entrega, no le estaría dando la profundidad que quería, por lo que tuve que abandonar la idea inicial.

Sin embargo, no quise dejar lo “práctico” completamente de lado, y le dediqué mucho tiempo a la Reggio Evidence, que acabó siendo un proyecto en pequeño, ya que demandó mucho trabajo de investigación.

Terminado el seminario, me siento muy orgullosa de los resultados logrados. Fue una oportunidad única, una experiencia de reflexión, iluminación y formación de mi persona. Una formación que dura para toda la vida.

Celina Ghigliazza

Introducción

INTRODUCCIÓN

Quiero que este seminario sea para todos—que el tópico no espante a aquellos que no se creen creativos. La creatividad suele considerarse erróneamente como cosa de pocos, y no tiene por qué serlo. Esta es mi primera declaración: todos podemos ser creativos.

Todos PODEMOS ser creativos... y hago énfasis en esta palabra porque la creatividad no es magia, sino que requiere de nuestro trabajo para nutrirse...esta es mi segunda declaración.

Es por esto que no aspiro a hacer un seminario destinado únicamente a alguien que se considere creativo, sino que también quiero tenderle una mano a aquellos que no piensen así de ellos mismos, e invitarlos a que reconsideren lo que realmente significa ser creador.

La creatividad es un don que todos llevamos dentro nuestro, y hacer buen uso de ella es nuestra forma de retribuirlo. “Buen uso” supone una amplia interpretación, pues si bien muchas veces coincidimos sobre lo que es bueno, solemos diferir sobre qué es lo “mejor”. Todos somos únicos: con distintos talentos, intereses, experiencias, sueños—nuestras creaciones tienen un carácter igualmente único. En este sentido, no importa si lo que hacemos es considerado lo “mejor” por todos, pero sí importa que sume valor.

La creatividad consiste en eso: sumar valor—un elemento esencial de la vida. Es la que nos permite ir más allá de las cosas como son. Gracias a esta cualidad, podemos mirar al futuro con otros ojos: ojos expectantes, curiosos, visionarios. Ser creativos nos da cierto poder, porque no tenemos que resignarnos a la realidad nos guste o no, sino que tenemos la capacidad de efectuar cambios. Somos creativos y por ende somos libres y dueños de nuestro destino.

Dicho esto: mi seminario se mueve en torno a lo que verdaderamente significa ser creativo. Parto de una idea: nada viene de la nada. Los humanos no somos capaces de crear desde cero, necesitamos basarnos en lo que ya existe. “Copiamos” lo que se encuentra a nuestro alrededor—somos miméticos por naturaleza. Bajo este contexto ¿Qué significa ser creativo? ¿Qué tan creativos somos cuando todo se basa en la copia?

En primer lugar, decidí hablar de Dios como Creador, y explorar la relación que existe entre el Creador y los hombres como creadores. Es también la oportunidad de hacer un contraste entre la capacidad creativa del hombre y la creación divina, para luego enfocarme en la verdadera naturaleza de la creatividad humana. Más adelante, explorar nuestras formas de crear. ¿En qué consiste ser creativos? ¿Cómo es que logramos ir más allá de la copia? Aquí es donde termino de definir a la **creatividad** dentro de los límites humanos.

Así comienzo a hablar de la **inspiración**—nuestras fuentes, nuestro disparador— resaltando la importancia que tiene en el contexto de la creatividad. Es aquí donde hago hincapié en lo únicos e irrepetibles que somos, más allá de nuestro mimetismo. Gran parte de mi trabajo de campo estuvo destinado a este fin, para probar que nuestras experiencias de vida influyen mucho a la hora de crear, y como todos tenemos experiencias y sentimientos distintos, nuestras creaciones son distintas. Entrevisté a varios artistas con respecto al tema.

Luego escribir acerca de la problemática que surge debido a nuestra incapacidad de crear desde cero—si todo lo basamos en la copia, ¿cuándo pasa a ser **plagio**? Esta sección de mi seminario fue un gran disparador de preguntas. ¿Se puede ser dueño de una idea? ¿Existe el plagio inconsciente? ¿Cuándo una idea es buena, por qué no repetirla? Son todas dudas que busqué responder.

La creatividad, la inspiración y el plagio, esa es la columna vertebral de mi seminario. Mi hipótesis es la siguiente: *Mimético se nace, creativo se hace: el desafío de vivir creativamente cuando en el fondo todo es copia.*

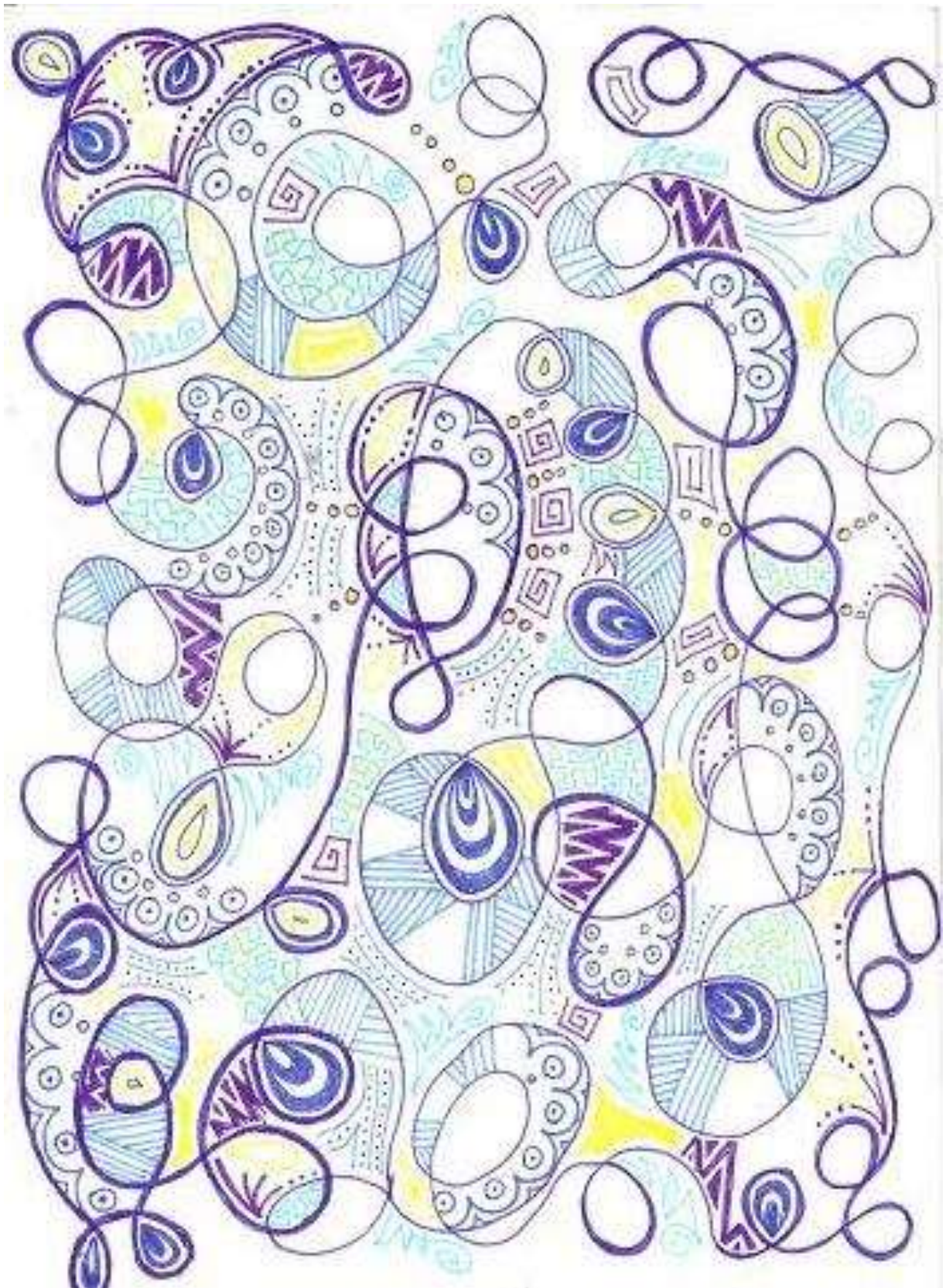
Por último, terminar mi seminario reflexionando acerca de la potencialidad creativa que tenemos los hombres, sobre todo si nos unimos.

Quiero que este seminario tenga mucho *de mí*. La creatividad siempre fue un tema que me apasionó mucho, y busco que esta pasión se transmita a través de las páginas. Mi meta personal para este seminario (basada en una frase que me quedó grabada desde el *professional day* es:

“Quiero trabajar en mi seminario con entusiasmo y no con esfuerzo. Vivirlo como un proyecto para mi vida, disfrutarlo y que no sea simplemente un trabajo.”

Mi entusiasmo se brota de la elección del tema, que es de suma importancia para mi vida. Además, si bien creo que se puede ser creativo en todas las disciplinas, quiero focalizar mi seminario en el arte más que nada, ya que la pintura y el dibujo son dos pasiones que me han acompañado desde muy chiquita. En este seminario no solamente incluiré el trabajo de otros artistas, sino también el mío: ya sean dibujos de antes, o algunos que cree especialmente para el seminario.

Esta conexión con el arte también se verá plasmada en la *Reggio Evidence*, que consiste en una serie de cuadros inspirados en distintos artistas donde yo trato de hacer “empatía” con su forma de pintar, pero sin copiar ningún cuadro en específico.

Conclusión

CONCLUSIÓN

Termino este seminario reafirmando mi idea que Dios es el verdadero Creador, el único capaz de dar origen a las cosas desde cero. Pero el seminario fue una experiencia no solo de reafirmación, sino de iluminación: descubrí que existe una alianza poderosa de Artista a artista, de Dios a hombre.

Esta alianza está en todos nosotros, y hay que reconocerla: hay que reconocer que estamos llamados a crear.

La creación humana no alcanza la originalidad de la creación divina. Sin embargo la creatividad es un gran poder con el que contamos los hombres: es el poder de hacer algo, en vez de resignarnos a lo que hay. Esta es la libertad del hombre, la libertad de marcar nuestro camino. La creatividad es esencial para la humanidad, es el motor del progreso. Construimos a partir de lo creado, entonces todo lo que una vez existió tiene repercusiones en lo que hoy existe. De la misma forma, lo que hoy creamos, define lo que pasará en el futuro. En este sentido, claramente somos libres responsablemente, porque al tener el futuro en nuestras manos, es nuestra responsabilidad. No hay que darle la espalda a la creatividad, porque evidencia el pasado, define el presente y construye el futuro.

A lo largo de este seminario fue perfeccionando mi visión de la creatividad y he llegado a definirla de la siguiente manera:

La magia de la creatividad está en que todos somos creaciones destinadas a crear—y no hay destino más maravilloso que este. Sin embargo, la creatividad no es magia, sino un proceso mediante el cual el hombre toma elementos ya existentes y los transforma o combina con otros, sumando valor.

Nuestra creatividad requiere de disparadores—esos que solemos llamar la inspiración. Pero más allá de la inspiración existen las influencias y el material de referencia, que también tienen repercusiones en nuestro trabajo. Ya sea consciente o inconscientemente, todo lo que hacemos está influenciado por los otros. Sin embargo (y a pesar de que todo se base en la copia) todos somos únicos: únicos en nuestro collage de influencias.

Los disparadores de la creatividad son únicos a cada persona. Nuestro trabajo, lo que plasmemos en él, las razones que nos llevaron a crearlo...todo esto nos define como personas. Nuestras creaciones son parte de nosotros. Si bien se trata de un “collage”, tienen siempre una cuota personal y única. E igual de única es la huella que dejamos en el mundo...lo que dejemos habla mucho de nosotros. Nos recordarán por lo que creamos: ese es nuestro legado.

En cuanto al plagio, creo que lo más importante para destacar es que debemos adaptarnos culturalmente a la idea de que nada viene de la nada—lo que tampoco quiere decir que los plagios son justificables. El plagio no solo es un delito legal, sino que no está bien moralmente: La creatividad humana en su esencia consiste en sumar valor, y el plagio es un antivalor.

También hay que distinguir la diferencia entre la copia y el plagio. La copia debe ser únicamente nuestro punto de partida del cual debemos tomar un camino propio en el cual le “sumemos” a los elementos copiados. Si, en cambio, la copia es nuestro destino, nuestro trabajo será un plagio. La creatividad humana no está ni en el principio ni el fin, sino que está en el proceso.

MI HIPOTESIS

La hipótesis que elaboré como base de mi seminario es:

“mimético se nace, creativo se hace. El desafío de vivir creativamente cuando en el fondo todo es copia”

Luego de haber trabajado en este seminario puedo concluir que mi hipótesis es acertada, pero está incompleta.

Mimético se nace

Efectivamente, creo que mimético se nace. Es un instinto que todos los humanos tenemos—un instinto que podemos usar tanto para bien como para mal.

Para bien: Aprender

Convivir armoniosamente

Comparación positiva (aquella que no genera rivalidad)

Para mal: Copiar—no ir más allá

Comparación negativa (aquella que genera rivalidad)

La diferencia se marca al hacer consciente lo inconsciente: reconocer este instinto, esta forma de actuar, y hacer lo mejor a partir de ella. Para esto, es clave enseñar a pensar con rigor. El pensamiento riguroso es la clave para elegir bien a nuestros modelos y ser capaces de ir más allá de la copia.

Creativo se hace

No *hacemos* creativos porque la creatividad requiere de nuestra atención hacia ella: debemos alimentarla, ejercitarla y usarla. Hay que educar a los chicos en la creatividad y brindarles herramientas para que la pongan en práctica. La creatividad es un talento que vale la pena fomentar. La práctica hace a la perfección—el que ejercita su creatividad regularmente se vuelve más creativo.

Pero creativo también se nace. Este fue el gran descubrimiento de mi seminario: somos creaciones destinadas a crear. Todos tenemos una misión creativa: no dejar esta vida como si no hubiésemos pasado por ella. La creatividad es un don de Dios, es promovida por Dios, y es una forma maravillosa de conectarse con el Creador.

Por otra parte algo que no resulta evidente en la hipótesis, pero es bueno aclararlo, es que cuando yo empecé el seminario consideraba que la copia y el plagio eran lo mismo y usaba los dos términos indistintamente. Claro que hoy tengo una opinión distinta, como explique anteriormente, de la diferencia entre plagiar y copiar. Entonces no todo es plagio, si bien todo tiene una raíz en la copia.

Vivir creativamente sin duda es un desafío—implica balancear dos partes de uno mismo: la creativa y la mimética. En mi seminario propongo esto: no dejar de lado ninguna de las dos partes, sino complementarlas creando balance,

Los invito a todos a hacer de sus vidas una obra de arte.

Reggio evidence

EMPATÍA ARTÍSTICA

Durante el curso de este seminario, al investigar acerca de la inspiración, surgió la idea para mi reggio evidence. Decidí que llevaría al escenario conmigo un conjunto de cuadros que pintaría yo, con la particularidad que los pintaría imitando el estilo de otro artista.

Al leer el libro “Steal like an artist” y sus recomendaciones acerca de cómo inspirarnos en nuestros ídolos, fue surgiendo dentro de mi cabeza el concepto que hoy llamo “empatía artística”—quería meterme en los zapatos de un artista que admirase, y tratar de pintar a su manera.

Para hacer esto, no quería quedarme en lo superficial, sino indagar profundo, familiarizarme con la técnica, inspirarme con las mismas cosas, investigar acerca de sus ídolos, etc. —algo que me remite a lo que hacemos todos los años en el Art Fair.

Los artistas seleccionados fueron: Joan Miró, Beatriz Milhazes, y Franz Marc.

No apunto a “copiar” una obra directamente, sino el estilo o la temática en general. Con esto quería plantear la incógnita: ¿Cuan creativa estoy siendo al pintar estas obras?, ¿Si algo así fuese expuesto, se considerarían un plagio?

Dado que la creatividad está en el proceso—recuerden que el principio es la copia, y el fin se rige por la trayectoria—decidí incluir el “proceso” de armado de mi Reggio Evidence poniendo el primer cuadro como ejemplo.

Para hacer el cuadro de Joan Miró, en primer lugar comencé observando sus cuadros en detalle, y rescatando una lista de elementos que hacen a su estilo: la línea negra y continuada, la textura del fondo, el carácter surrealista.

Ya que estaba trabajando no sobre tela, sino sobre fibrofácil, decidí primero cubrirlo con papel mache para generar cierta textura.

Luego me dediqué a los bocetos. En ese momento estaba investigando a la creatividad desde el punto de vista científico y me surgió dibujar una neurona como la dibujaría Miró.

Luego de varios bocetos pasé el dibujo al “bastidor” y pinté.

Este es mi cuadro terminado. A todos los que se lo mostré lo relacionaron con Miró, sin embargo algunos también reconocieron a Kandinsky en los colores y degradé. Si bien esto no fue intencional, Kandinsky es un artista que también admiro mucho.

Los otros dos cuadros de la Reggio Evidence:

BIBLIOGRAFIA

LIBROS:

“El camino del artista” Julia Cameron

“Las inteligencias múltiples en la educación de la persona” María Elena Ortiz de Maschwitz

“Steal like an artist” Austin Kleon

“Steve Jobs” Walter Isaacson

“The myths of creativity: the truth about how innovative companies and people generate great ideas” David Burkus

PAGINAS WEB:

Austinkleon.com

azquotes.com

brainyquote.com

es.wikiquote.org

everythingisaremix.com

Jorgeazar.com

klimt.com

Malba.org.ar

the60sfashion.com

tumblr.austinkleon.com

<http://www.creatividadinnovacion.wordpress.com/2012/09/10/modelo-de-componentes-de-amabile/>

<http://www.energiacreadora.es/ec-4/invitada-del-mes-teresa-amabile/>

<http://bantjes.com/about/questions-answered/>

<http://news.stanford.edu/news/2009/february18/shepard-fairey-obama-poster-021809.html>

https://en.wikipedia.org/wiki/Art_Nouveau

http://www.bbc.com/mundo/ultimas_noticias/2015/03/150310_ultrano_noticia_eeuu_blurred_lines_plagio_ng

VIDEOS Y DOCUMENTALES

“Do schools kill creativity?” By Ken Robinson TEDtalks 2006

“Everything is a remix” by Kirby Ferguson

“Where do good ideas come from” by Steven Johnson (youtube)

“Where do good ideas come from” by Steven Johnson TEDtalks 2010

“Exit through the gift shop” (documental)

”Be an opportunity maker” by Kare Anderson TEDTalks2014