

**LOS IMAGINARIOS CREATIVOS EN EL MUNDO DEL ARTISTA. LA LUZ Y LA MUSICA, REFERENTES VIVIDOS DESDE UNA VISIÓN EXISTENCIAL Y EMOTIVA.
The creative imaginativeness in the Artist's World. The light and the music, lived referents from an existential and emotive vision.**

Autor: José Antonio Asensio-Fernández Fernández

Universidad de Sevilla. Facultad de Bellas Artes, Universidad de Barcelona.

Contacto: toniAsensio-Fernandezfern@ub.edu

Enviado: 3/octubre/2012

Aceptado: 11/diciembre/2012

Resumen

Los referentes que hacen fluir la creatividad del artista, son fundamentales para desarrollar su trabajo puesto que suponen la esencia y el contenido de su obra, aquello que puede ser perceptible en ocasiones o no, pero que sustenta el discurso conceptual de la obra artística. Adquirir esos referentes es en ocasiones una tarea ardua que pasa por un ejercicio de investigación y posterior reflexión sobre el material encontrado.

Se puede ayudar a descubrir formas para buscar esos referentes y de hecho es parte de mi trabajo docente, pero realmente, cada autor tendrá que descubrir en su propio interior aquello que lo motiva o emociona, la singularidad consiste en cómo se expresa aquel sentimiento. En esta ocasión, ejemplifico con mi propia experiencia ese discurso, poniendo en común mis referentes y motivaciones.

Palabras clave: Investigación, creatividad, educación artística, música, luz.

Abstract

The referents that make the artist's creativity flow are fundamental for the development of his/her work. They are the essence, and the content of the artist' work. These referents can occasionally be perceptible, and other times imperceptible. But in any case, they sustain the conceptual discourse of the artistic work. The acquisition of these mentioned referents is sometimes a difficult task that highly requires an investigational exercise followed by a reflexive process. There are techniques that help the artist to acquire these referents. In fact, part of my docent work is related to this acquisition. On the other

hand, each artist has to discover what really move and motivate him/her by himself/herself. The singularity consists on how this feeling is showed. In this occasion I exemplify the discourse with my own experience, expressing my referents and motivations.

Key Words: Investigation, creativity, artistic education, music, light.

INTRODUCCIÓN

Todo artista se nutre de referentes propios o ajenos que van configurando su imaginario en ese mundo representativo experimental. Aquellos referentes que en un principio son ajenos acaban siendo propios en la medida en que los vamos asimilando. En ocasiones, estos referentes se nos aparecen de la mano de otras personas que nos hacen partícipes de sus motivaciones y formas de desarrollar sus trabajos o simplemente afrontar la vida, dándonos pistas en situaciones o detalles singulares que captan nuestra atención produciendo en nosotros un estado de emoción; ese es el momento en el que hacemos nuestro ese referente o modelo a seguir que va a merecer nuestro interés e investigación durante los próximos meses o años, en función del poder de fascinación que tal referente o idea haya podido producir en la configuración de nuestro lenguaje artístico particular. Hay otras muchas maneras de adquirir referentes: A través de la literatura, los viajes, las experiencias personales o el simple hecho de contemplar el mundo, lo que si podemos aportar a la creatividad son los vehículos para acceder a informaciones novedosas y llegar a conclusiones a través de la reflexión personal y la libre interpretación.

José Antonio Asensio / Sólo (162 x 130 cm) técnica mixta sobre tela, 1989

Es evidente que cada persona es un mundo propio y que aunque dos artistas asimilen un mismo referente creativo, el resultado artístico será muy distinto de una persona a otra ya que las interpretaciones son distintas, sujetas a la forma de sentir de cada autor.

José Antonio Asensio / El beso (116 x 89 cm) técnica mixta sobre tela, 1990

En todo proceso de investigación creativa que quiere alcanzar una línea de trabajo particular dentro del arte, siempre hay un hecho significativo que sirve de detonante para ese flujo de ideas que acabará perfilando el principio de la obra artística. Este puede ser provocado por un sentimiento o emoción producidos por una visión, situación o acontecimiento que nos haya podido suscitar tal experiencia hasta el punto de recrearla en la obra que finalmente será continuación de nosotros mismos, pues dejamos parte de nuestra esencia vital en ella.

UN PROYECTO EXISTENCIAL

Dicho proyecto no es otro que el resultado de deambular por la vida recogiendo todas aquellas emociones que han sido de un especial interés en esta, plasmándolas bajo mi particular visión e interpretación en un proceso existencial que me ha llevado desde la pintura a la escultura, el performance o la poesía.

Recientemente, tuvo lugar la incorporación a la Real Academia de Bellas Artes de Nuestra Señora de las Angustias de Granada del profesor del Real Conservatorio de Música de Granada e ilustre pianista, Javier Herreros, quien en su discurso recogido en el libro que acompaña tal acto, dedica casi la primera mitad del mismo a elogiar y hacer un público reconocimiento a la que fue su maestra, Doña Pepita Bustamante Garés, ya fallecida, la cual fue miembro también de tan alta institución. Al discurso de Javier Herreros, hay una respuesta, recogida también en el mismo libro, por parte del director de la mencionada Academia, el brillante compositor y maestro, José García Román, quien, de la misma manera, también dedica buena parte de su discurso a recordar y reconocer la valía de su antigua compañera, Pepita Bustamante, "Doña Pepita" para todos los que la conocieron y estimaron.

No es de extrañar la impresión que tales hechos causaron en mí, si explico que Pepita Bustamante era mi abuela, con la cual mantuve una relación de empatía y cariño que ha perdurado siempre en mi interior. Lógicamente, el discurso de Javier Herreros y José García Román (2012), con quienes mantengo una gran amistad, ha calado profundamente en mí, agradeciendo ese reconocimiento y compartiendo sentimientos de cariño hacia ella con tan ilustres artistas de tan bella disciplina como es la música. Particularmente, la descripción que hace Javier Herreros del cuarto del piano y su primera impresión a los ocho años de edad, respecto a lo que allí acontecía, me ha emocionado en base al paralelismo de sentimientos, se diría que está escrito por un hermano o familiar allegado, lo cual tiene su lógica, aún recuerdo perfectamente a mi abuela referirse a sus alumnos más queridos como sus hijos musicales. En aquel cuarto del piano, quiero recordar momentos de paz y felicidad escuchando a mi abuela siendo todavía un niño muy pequeño, sentado en una butaca dentro de la habitación, absorto, totalmente imbuido por aquella música y aquella manera de tocar, llena de pasión, generosidad y amor por la música que lo era todo para ella. Siempre digo que en aquellos espacios de tiempo, en mi niñez, obtuve un estado de bienestar y paz que representan esos recuerdos de felicidad en estado puro que han alimentado las mejores cualidades que pueda llegar a tener.

Piano rojo

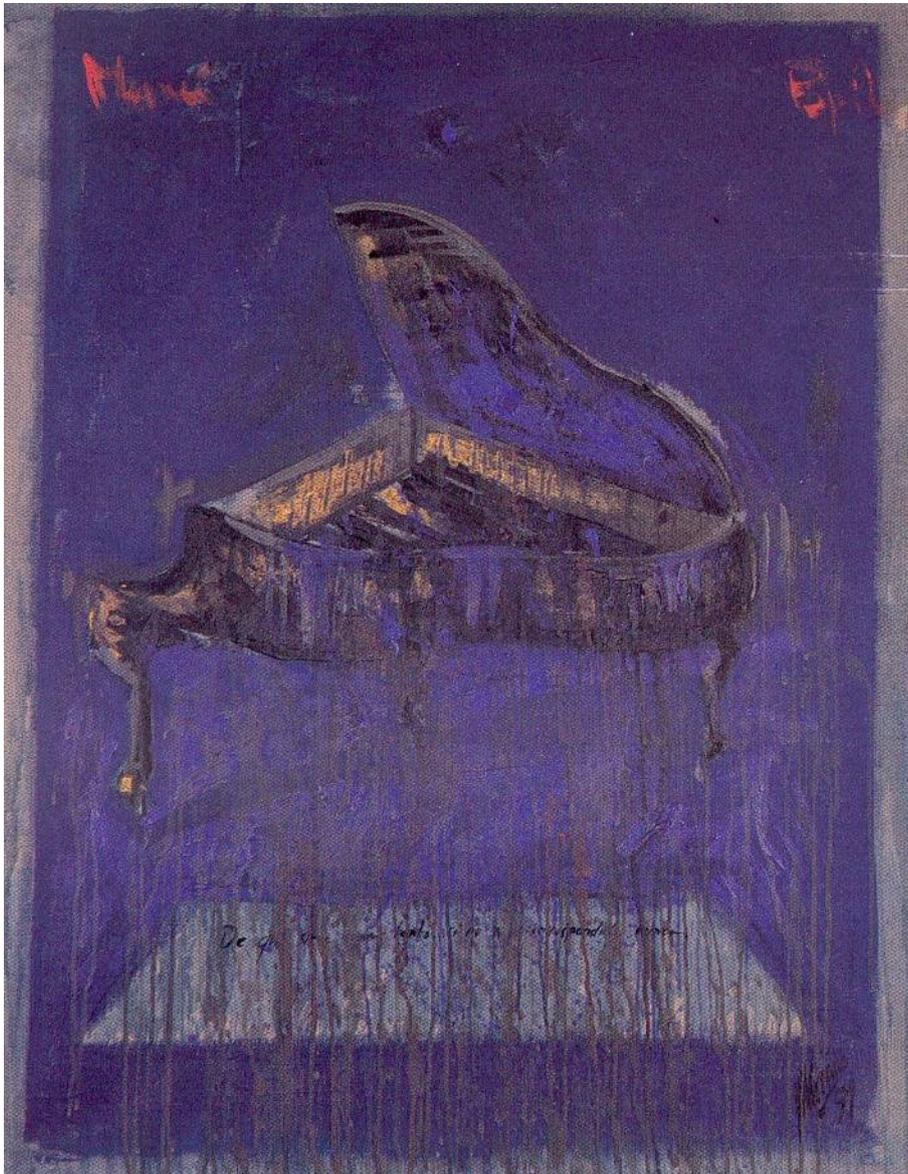
Un gran piano rojo en un espacio vacío,
penumbra de sentidos y universo de sentimientos;
silencio de pasión que emerge de una imaginada quietud.

José Antonio Asensio

José Antonio Asensio / Piano rojo (89 x 116 cm) técnica mixta sobre tela, 1991

Mi abuela, “Mamá Pepita”, supo imprimir en mí una curiosidad por el arte en general de una manera natural y emotiva a través del cariño, formando parte de mi ideario de referentes creativos todo lo vivido y recordado en mi Granada natal junto a mi familia en aquellos años, puesto que aparecen de mi interioridad más profunda.

José Antonio Asensio / Llanto (116 x 89 cm) técnica mixta sobre tela, 1991

La música aparece en mis referentes de manera fluida y variada, sentida desde diferentes miradas, donde la primera estuvo recogida en aquel cuarto del piano de la calle San José Baja 33 de Granada y otras se han ido formando a lo largo de los años en otros contextos y situaciones, recuerdo también muy buenos momentos con mi padre escuchando jazz y flamenco siendo un adolescente, cuando lo más lógico en ese momento era estar atrapado por el Rock and Roll y la música Pop.

José Antonio Asensio / Variaciones 2 (100 x 162 cm) técnica mixta sobre tela, 2001

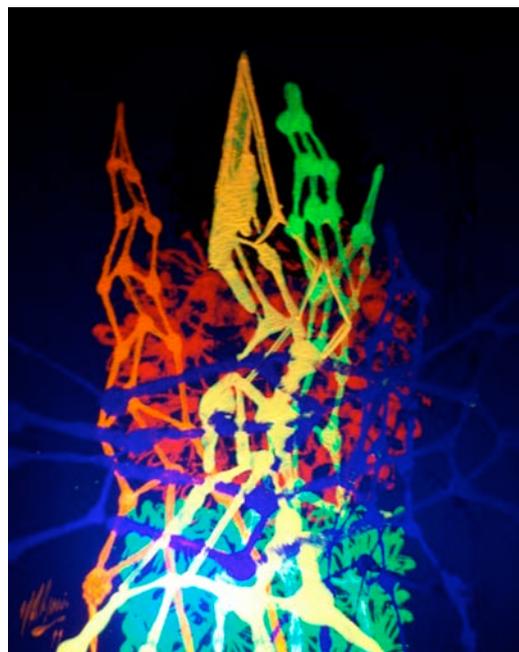
José Antonio Asensio / Variaciones 4 (92 x 73 cm) técnica mixta sobre tela, 2002

José Antonio Asensio / Jazz en Chicago, año 2004

La luz ha aportado a mi obra más reciente, una dimensión más espiritual y dinámica a la vez que me ha permitido ir de una disciplina a otra en función de la necesidad plástica del proyecto artístico, dejando ver la interioridad de la obra, sobretodo en mis obras escultóricas de nueva factura o las intervenciones en el espacio tridimensional, como pueden ser las instalaciones, performances o ideas escenográficas.

La luz en mi escultura se podría decir que aparece a partir de una necesidad de aportar color a la misma, convirtiéndose en un referente rico y plástico en un contexto contemporáneo que quiere experimentar en la búsqueda de materializar nuevas interpretaciones ya no sólo tridimensionales sino en un plano conceptual más amplio donde puedan interactuar todo tipo de expresiones artísticas.

José Antonio Asensio / Composiciones para luz negra, año 2012 (Asensio, 2012a)

José Antonio Asensio / Pianos de luz, año 2012 (Asensio, 2012b)

LA EXPERIENCIA DE CREAR

La experiencia de crear nace de la necesidad de exteriorizar aquel sentimiento que el artista lleva en su interior, filtrándolo a través de referentes o recursos plásticos, haciendo evidente su sensibilidad y grado de emoción respecto a momentos o situaciones determinadas.

“Lo que importa al propósito de nuestra discusión es que todos los aspectos de este complejo proceso se mantienen estrictamente en la esfera de lo perceptivo. La especificación y la generalización, aunque contradictorias, operan constantemente juntas dentro del proceso unitario de la formación de imágenes. La visión, pues, merece el mayor de nuestros respetos incluso cuando alguien mira un objeto de forma superficial en el ajetreo de la vida diaria” (Arnheim, 1993, pág. 31)

El artista se libera totalmente de tapujos y convencionalismos a la hora de expresar sus sensaciones en un mundo propio construido desde su particular percepción de la vida y de aquello que lo rodea, obteniendo una respuesta materializada en aquello que es capaz de crear, ya sea literatura, música, pintura, escultura o simplemente el hecho de contemplar la vida y su posicionamiento respecto a esta.

“Las miradas lúcidas – imágenes – retenidas son vitales, irradian perennidad y son obras vivas, líneas de intuición. La capacidad de imaginar otros mundos nos salva de la mediocridad de la vida cotidiana y nos permite huir de nuestras prisiones. Hay un mundo por descubrir dentro de cada hombre. Un fotógrafo no es aquel que hace imágenes, sino el que piensa en imágenes. No me interesa la fotografía como disciplina. En general, me interesan más los artistas fotógrafos que los fotógrafos artistas” (Mata, 2011, s/p)

La capacidad de crear está en la voluntad del individuo y en su necesidad de expresar sentimientos o pensamientos, compartiéndolos con todo aquel que quiera entrar en ese especial diálogo artístico. Wassily Kandinsky en su libro “De lo espiritual en el arte” (1996), reivindicaba el papel del artista como abanderado de su sociedad, con un firme compromiso social que lo hace responsable de guiar intelectualmente a la sociedad desde su posición de creador de discursos artísticos.

CONCLUSIONES

En mi trabajo docente como profesor de escultura, procuro dotar a mis alumnos de recursos suficientes para que por sí mismos puedan encontrar referentes creativos, ya sea a través de la poesía o la narrativa de viajes o aventuras, la observación del paisaje o la propia introspección como elemento de observación (Cowam, 1997). Estrategias basadas en las metodologías para el descubrimiento, ya trabajadas ampliamente por la Dra. Eulàlia Grau en nuestra facultad y en las que las actividades someten al alumnado a una situación de tensión que permite que la actuación intuitiva supere la racionalizadora (Grau, 2001).

Una vez aplicadas estas metodologías, apporto documentación acerca de las diferentes visiones que otros artistas han tenido respecto a ejemplos determinados. Todo esto, debe de ir complementado con la empatía que pueda tener con los alumnos para poder comunicar, en ocasiones, conceptos tan etéreos que se hace necesario crear un clima favorable para despertar esa creatividad.

En cualquier caso, lo que está claro es que cada alumno ha de realizar un ejercicio de búsqueda desde su interior y una profunda reflexión para reconducir la información asimilada hacia un proceso constructivo y creativo, aplicando su propia sensibilidad e inteligencia a la hora de abordar la obra artística (Asensio-Fernández, Grau-Costa, Ginés, Ruiz, Sasiain y Povedano, 2011).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Arnheim, R. (1993) *Consideraciones sobre la educación artística*. Barcelona: Paidós.
- Asensio-Fernández, J.A. (2012a) *Carpeta d'aprenentatge / Carpeta docent. Màster de Formació de Professorat Novell. ICE/UB. Curso 2009-2011*. Universidad de Barcelona.
- Asensio-Fernández, J.A. (2012b) *La poética de la luz en intervenciones artísticas que se apropian del espacio tridimensional*. Sculpture Network. Madrid.
- Asensio-Fernández, J.A., Grau-Costa, E., Ginés, G., Ruiz, L., Sasiain, A. y Povedano, R. (2011) *Experiencias de innovación docente a través del laboratorio de materiales blandos en la Facultad de Bellas Artes*. Comunicación presentada en el *VIII Foro internacional sobre evaluación de la calidad de la investigación y la educación superior* (FECIES). Santander.
- Cowam, J. (1997). *El sueño de un cartógrafo*. Barcelona: Ediciones Península.
- Grau-Costa, E. (2001) *Proyecto docente. Presentado para optar a la plaza de profesor titular de Universidad, en el área de conocimiento de Escultura de la Universidad de Barcelona*. Barcelona.

Herreros Díaz, J. Y García Román, J. (2012) *La interpretación pianística y su magisterio. Herencias y experiencias. Discurso pronunciado por Javier Herreros Díaz en su recepción académica y contestación a cargo de José García Román*. Real Academia de Bellas Artes de Nuestra Señora de las Angustias. Granada.

Kandinsky, V. (1996) *De lo espiritual en el arte*. Barcelona: Paidós.

Mata, P. (2011): *Enclaves y Resonancias. Beca de paisaje 2008-2011*. Facultad de Bellas Artes. Universidad de la Laguna, Pp. 25-29. Recuperado de <http://pepmata.com/obra/>.

Websites consultadas

Art Públic. Ajuntament de Barcelona. <http://www.bcn.es/artpublic>

Arte, Natura y Paisaje. Blog personal. <http://pepmata.com>