

Universidad
Nacional
de Rosario

TESINA DE GRADO
LICENCIATURA EN
COMUNICACIÓN SOCIAL

PROFUNDIDAD CREATIVA

UN PODCAST SOBRE EL DIBUJO

AUTORA: LARA BENDITTI
DIRECTOR: MARTIN PARODI

ROSARIO, NOVIEMBRE DE 2023

Agradecimientos

A Martín Parodi por su generosidad y por motivarme respetando siempre mi libertad creativa.

A Sofía Gorini y Rodolfo Perassi por la compañía y predisposición.

A mi familia y mis amigos.

Por último, a la Universidad Pública y a la Facultad de Ciencia Política y RRII.

RESUMEN

El proyecto de tesina desarrollado a continuación es el resultado del aprendizaje y de los conocimientos que fui adquiriendo a lo largo de mi recorrido académico por la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales.

Surgió como producto de una necesidad de expresión personal y de producir una pieza única y dedicada a aquellas personas interesadas en el mundo del arte. El objetivo principal fue pensado para provocar en el oyente una escucha empática e interesada, invitándolo a la acción y participación activa.

Profundidad creativa es una tesina de producción, un podcast creado para explorar diversas maneras de vincular el lenguaje sonoro con el gráfico desde una perspectiva nueva y diferente, utilizando el ensayo como recurso y herramienta de expresión.

Palabras clave: Podcast – Dibujo - Lenguaje sonoro – Agua.

ÍNDICE

1. Introducción	5
2. Objetivos	7
3. Marco Teórico	8
El podcast como posibilidad	8
El Ensayo	10
Explorando el arte sonoro	13
4. Antecedentes	16
5. Episodios y guiones	19
Investigación	21
6. Identidad sonora	23
Creación y producción de la música	23
Etapa de creación	23
Grabación de los capítulos	25
Edición	26
7. Identidad visual	28
Construcción	28
Elección de los colores	33
Pintura y digitalización	37
8. Creación del nombre	39
9. Circulación	42
10. Palabras finales	43
11. Bibliografía consultada y referenciada	44
12. Acceso digital	47
Anexo I: Sinopsis y descripciones	48
Anexo II: Guión escrito y sonoro	49

INTRODUCCIÓN

En agosto del año dos mil veintidós terminé de rendir la última materia de la Licenciatura en Comunicación Social, apenas un mes después decidí empezar con mi trabajo integrador final. Elegir un tema no siempre es algo fácil y más cuando se trata del cierre de una etapa muy importante, sin embargo, para mí no fue una tarea compleja.

A lo largo de mis años de estudio tuve la posibilidad de cursar materias como Producción Radiofónica, Audiocreativa y electivas como Realización integral de Podcast. Los aprendizajes que fui adquiriendo durante ese periodo de tiempo me ayudaron a reafirmar la elección de este proyecto y me dieron los conocimientos suficientes para poder realizarlo.

La temática que elegí es el dibujo ya que forma parte de mi vida desde hace muchos años y me permitió no solo aprender diversas técnicas, sino que también conocer a personas que se dedican al arte y que lo llevan a cabo como forma de vida.

El formato que elegí para su realización es un ensayo, entendiéndolo como una forma de expresar pensamientos e ideas de una manera dinámica y flexible.

Así es como surgió Profundidad creativa, un podcast pensado para potenciar el interés del oyente en el dibujo dentro del contexto espacio-temporal del año 2023, entendiendo el arte como una disciplina que va evolucionando socialmente y culturalmente con el paso del tiempo, y utilizando como herramientas el podcast como una nueva forma de tratar diversas temáticas a través del lenguaje sonoro.

El oyente ideal son todas aquellas personas que estén vinculadas al mundo artístico y les interese reflexionar y repensar su propia forma de crear, la edad aproximativa es de quince a treinta años. En total son cinco capítulos que representan una evolución, un camino.

El punto de inicio es la infancia, para después adentrarnos en la adultez y cómo vamos evolucionando a través del dibujo como forma de expresión, el tercero tiene como objetivo reflexionar sobre nuestra capacidad creativa. El cuarto y el quinto están pensados ya desde un

punto de vista adulto donde hay elecciones creativas más profesionales y conscientes, una etapa en donde también empezamos a pensar cómo puede convivir nuestra subjetividad creativa con el sistema en el que vivimos.

Cada capítulo invita al oyente a la reflexión y a la acción, para que pueda repensar su propia creatividad desde diferentes puntos de vista.

Los artistas muchas veces se encuentran ante cuestionamientos propios y ajenos, que de alguna manera también sirven como impulso a la hora de dibujar y pintar.

Este podcast es una forma de poner en palabras todas esas conversaciones, reflexiones y diálogos que tuve con diferentes artistas, cada uno con su experiencia y recorrido, pero expresando inquietudes similares. Poder representar sonoramente esas búsquedas fue mi principal objetivo.

Para hacerlo, tomé experiencias propias y ajenas para construir una propuesta de relato sonoro que guíe a quien escucha, invitándolo a la acción, imaginación y buscando construir un vínculo empático e identificadorio.

Este proyecto de producción busca ser, en resumen, una experiencia sonora que acompañe el diálogo sobre los recorridos personales en relación al arte.

OBJETIVOS

Objetivo General:

Explorar el podcast y el lenguaje sonoro como herramientas de abordaje del arte.

Objetivos específicos:

- 1) Examinar nuevas formas de narrar sonoramente el lenguaje del arte.
- 2) Proponer nuevas formas de entender y pensar el dibujo.
- 3) Promover la reflexión y la producción de un pensamiento crítico a partir de la escucha.
- 4) Describir a través de la experiencia propia y los conocimientos adquiridos en el lenguaje del dibujo.

MARCO TEÓRICO

El podcast como posibilidad

En este apartado iniciaré con un recorrido vinculado al significado del podcast, para luego adentrarnos más específicamente en el ensayo, en sus características principales como género y formato de este proyecto. Por último, retomaré a diversos autores que brindan sus perspectivas y definiciones sobre el arte sonoro.

Desde hace varios años, el Podcast como instrumento empezó a tomar protagonismo en la escena del lenguaje sonoro, pudiendo ser usado por miles de personas que buscan expresar ideas, pensamientos, desarrollar conceptos o investigar sobre diferentes temáticas. Por eso, decidí empezar este recorrido teórico tomando diferentes perspectivas de algunos autores que nos permitirán entender mejor de qué se trata.

Un contenido en un archivo de audio digital al que las usuarias y los usuarios pueden acceder desde diferentes canales de distribución, como Spotify, Google Podcasts, iVoox, iTunes o Apple Podcasts, entre otros, y escucharlo cuando y donde quieran, a través de cualquier dispositivo (computadora, notebook, teléfono celular, altavoces inteligentes, tablet, etc.) e incluso en el auto, a través de una conexión del celular al estéreo.

(Delménico et al., 2020, p.2)

Estos autores explican que la palabra podcast proviene de la contracción de la sigla en inglés POD (public on demand) y broadcast (transmisión). Esto quiere decir transmisión a demanda del público (p.2).

Entonces, puede ser definido como un nuevo medio sonoro que fue construyendo una narrativa propia y diferente a la que ya conocíamos, produciendo nuevos sentidos y nuevas formas de crear y comunicar.

“Cualquier persona que tenga acceso a un ordenador, un micrófono e internet, puede hacer un

podcast. Las posibilidades de un podcast en materia de comunicación son infinitas” (Tenorio Santos, 2009, p.6).

Además, expresa:

En su forma nace como una evolución del lenguaje radiofónico, con todo lo que ello tiene de potencial creativo y comunicativo, pero sin los límites a los que está expuesto este mensaje en su modelo radiofónico tradicional por ondas: el acceso al medio, el tiempo, los horarios, las políticas de la empresa, la cadena de mando vertical, los índices de la audiencia, etc.

(Tenorio Santos, 2009, p.6)

Con su aparición, no solo cambió la manera de crear contenido, también implicó un cambio en la utilización del lenguaje sonoro y nuevas formas de producir y de difundir ese contenido, diferente a la establecida por medios tradicionales como la radio. Sumado a esto, el podcast permite establecer tiempos y duraciones distintas a las que estábamos acostumbrados.

El autor Félix Riñao (2016) explica: “Los medios masivos buscan la seguridad de que lo que dicen le va a interesar a todo el público. Pero quizás no todos quepamos en una misma bolsa homogénea y nivelada por los discursos que recibimos de los medios” (p.14).

Todo lo mencionado anteriormente permitió crear contenido específico para ciertas audiencias con intereses particulares, que dejaron de ser consideradas como una masa homogénea y empezaron a ser mucho más protagonistas, ya sea eligiendo contenidos específicos que desea escuchar o participando de manera más activa en la difusión del contenido.

En este sentido, podemos citar al autor Carlos Scolari (2013) quien retoma el concepto de narrativas transmedia, introducido por el investigador estadounidense Henry Jenkins en un artículo publicado en enero de 2003: “¿Qué es una narrativa transmedia?” Dos son sus rasgos

pertinentes. Por una parte, se trata de un relato que se cuenta a través de múltiples medios y plataformas. "(...) las narrativas transmedia se caracterizan por otro componente: una parte de los receptores no se limita a consumir el producto cultural, sino que se embarca en la tarea de ampliar el mundo narrativo con nuevas piezas textuales"(p.72).

Es así, como un podcast puede ser fragmentado en un video corto para Instagram, convertirse en un formato solo sonoro, o iniciar siendo sonoro y que los oyentes recorten escenas o creen animaciones que emigren a otras plataformas.

El contenido se va adaptando a las distintas plataformas y formas de consumo y los oyentes se van apropiando de los contenidos de diversas maneras.

Las formas que puede ir tomando un podcast son muy variadas con el objetivo de satisfacer las necesidades del consumidor, esto tiene como consecuencia que las distintas plataformas interactúen entre sí de una manera dinámica.

El ensayo

Cuando pensamos en los objetivos y en las audiencias a las que va dirigido el contenido, es fundamental la elección de un formato determinado que vaya alineado con la temática elegida. En el caso de este proyecto, de acuerdo a los objetivos y a la búsqueda de reflexionar y repensar ciertos conceptos del mundo artístico, específicamente del dibujo, elegí el ensayo como forma de expresión.

Para empezar este recorrido, citaré a Jose Luis Gomez-Martinez (1992), quien en su escrito "Teoría del Ensayo" menciona al autor Bleznick, quien, desde el campo de la crítica literaria expone:

"El ensayo puede definirse como una composición en prosa, de extensión moderada, cuyo fin es más bien el de explorar un tema limitado que el de investigar a fondo los diferentes aspectos del mismo" (p.7)

Todo ensayo es la justificación razonada y argumentada de un punto de vista subjetivo sobre un tema de debate general. Su referente, está integrado por elementos procedentes de la realidad efectiva, de lo “ya sido”, es decir, las ideas, procesos, acciones o contenidos en general se refieren al arte, política, historia, literatura, la sociedad, etc..., cuestiones propias del ámbito humanístico, en el que predominan los valores y opiniones, no las verdades incontrovertibles”. (Cervera, Hernández, Adisuar, 2005, p.45)

Theodor Adorno (1958-59) en su escrito “El ensayo como forma”, también brinda su perspectiva:

El ensayo no es alógico; también él obedece criterios lógicos en la medida que la totalidad de sus frases han de estar unidas y ligadas con coherencia y exactitud. Ninguna contradicción puede permanecer porque sí, ha de ser fundamentada como una contradicción de la cosa; solamente que el ensayo desarrolla los pensamientos de una manera diferente a la lógica discursiva. Ni deduce desde un principio ni saca conclusiones a partir de observaciones singulares y coherentes. El ensayo coordina los elementos en lugar de subordinarlos; y no es sino la esencia de su contenido, y no la manera de exponerlo, aquello conmensurable con criterios lógicos. (p.16)

En este sentido, en relación a la temática y a la búsqueda personal de transmitir contenido vinculado al dibujo desde mi experiencia subjetiva, el ensayo apareció como un género ideal debido a su forma y dinamismo y por la posibilidad de experimentar, transmitir ideas y pensamientos desde diferentes perspectivas y enfoques.

Sumado a esto, no hay una necesidad de énfasis en conceptos teóricos puntuales, tampoco se basa en una búsqueda de verdades absolutas o preceptos teóricos complejos y cerrados, es un ida y vuelta y va en diferentes sentidos.

Tal como explican los autores Cervera, Hernández y Adisuar (2005), “Al ensayista la totalidad no le interesa, no busca agotar las posibilidades de un asunto, aunque sí ofrece una idea completa de cómo quiere que consideremos ese tema concreto en sus circunstancias actuales, dentro de los límites del espacio y tiempo desde los que escribe”. (p.46)

También, se refieren a la forma propia del ensayo, expresando que está determinada por el libre fluir del pensamiento del autor, ya que deja amplio margen para la divagación, la digresión, la redundancia y la ruptura. (Cervera et al., 2005, p.46).

Sumado a esto, existe una marcada diferencia entre los textos científicos y los ensayísticos, según explican se diferencia del texto científico, en el que se relacionan y organizan las ideas entre sí a través de un método para alcanzar la totalidad. Según su perspectiva el ensayista va componiendo a través de la experimentación, cuestionando constantemente el objeto que le sirva de tema, reflexionando libremente y mirándolo desde diferentes perspectivas (Cervera et al., 2005, p.46).

Pensando en el significado que tiene la voz propia en la construcción del discurso ensayístico, en este proyecto el narrador está pensado como protagonista de su propia experiencia, en el que se presenta a sí mismo como tema y como argumento, como recreador de vivencias que no son propias pero que de alguna manera busca representar o reflejar a través del relato.

Al respecto, los autores expresan: “El personalismo del ensayo también se manifiesta mediante la inclusión de contenidos emotivos procedentes de la experiencia personal e íntima del autor” (Cervera et al, 2005, p.55).

En este sentido, la elección del ensayo permite poner en escena pensamientos y emociones que expresan el grado de implicación existente en la temática por parte del narrador, solo con escuchar un fragmento del primer capítulo el oyente puede percibir desde qué punto de vista le están hablando. La experiencia personal y los conocimientos adquiridos toman valor y de

esta manera le permiten al oyente empatizar con lo que escucha, apropiándose de los contenidos y asociándolos con su propia experiencia.

Por último y para cerrar con esta idea, los autores mencionados anteriormente explican:

“Aunque la confesión o autodescripción no es un rasgo generalizable en todos los ensayos, cuando aparece la introspección del yo y el análisis que éste hace de la realidad constituye el método “objetivo” de conocimiento: la experiencia individual puede tener valor genérico porque “cada hombre encierra la forma entera de la condición humana”. (Cervera et al, 2005, p.55)

Explorando el arte sonoro

Una de las preguntas que apareció al inicio de este proyecto fue de qué manera sería posible representar algo tan visual como el dibujo dentro del lenguaje sonoro. Para encontrar algunas respuestas que sirvieran de ayuda y que pudieran facilitar ese proceso, se volvió necesario indagar un poco más sobre el arte, el sonido y cómo se vinculan produciendo arte sonoro.

Para eso, comencé una búsqueda de diversos autores que, con sus teorías y escritos, permiten entender mucho mejor de qué se trata.

Para iniciar, John Jader Cartagena Martínez (2012) en su trabajo de grado titulado “El Sonido en el arte, una aproximación al arte sonoro”, brinda una primera aproximación que nos permitirá entender mejor algunas ideas relacionadas a la importancia del sonido en su vinculación con el mundo artístico:

“Los avances en la tecnología de grabación y reproducción del sonido y en las técnicas utilizadas por los artistas contemporáneos para obras, desde exclusivamente sonoras hasta complejamente audiovisuales, han resaltado el protagonismo del sonido, haciéndolo relevante aún más allá del nivel sensorial.” (p.9).

También, expresa que aquellas obras de arte asociadas con la fijación de la imagen y del

sonido, realizadas a partir del siglo XX, están vinculadas con la innovación tecnológica y con el desarrollo de diferentes dispositivos de registro (Cartagena Martínez, 2012, p.9).

Helga de la Motte-Haber (2003), en su escrito titulado “Concepciones del arte sonoro”, también expresa una definición al respecto:

El término “arte sonoro” fue originariamente sólo una traducción de la palabra inglesa soundart, que a su vez era una variante de visual art. Con el término soundart se aludía a la circunstancia de que los artistas plásticos comenzaban a trabajar con el sonido. Pero con el paso del tiempo, el arte sonoro se convirtió en una especie de concepto de género, una designación que remite a la zona intermedia entre los géneros tradicionales del arte. (p.1)

Por su parte, el autor Jorge Haro (2004), explica que más allá de la manera en que los sonidos circulan en determinados lugares, es posible construir espacios a partir de recorridos únicos e individuales.

“La experiencia acústica en instalaciones que utilizan sonido puede ser multifocal y envolvente no solo desde la propuesta artística sino también a partir de la participación activa del audioespectador. No se trata solo de escuchar sino también de construir un recorrido espacial para esa escucha.” (p.2)

Cuando escuchamos un paisaje sonoro, por ejemplo, es inevitable pensar en imágenes que representen esos sonidos, creamos y recreamos visualmente lo que escuchamos.

Del mismo modo, cuando vemos un cuadro, si prestamos un poco de atención, podemos escuchar en nuestra mente cómo suena o asociarlo con un recuerdo y que los sonidos aparezcan automáticamente en nuestra mente.

En este podcast, la utilización de paisajes y escenarios sonoros permiten graficar visualmente diferentes espacios en la mente del oyente ya sea a través de recuerdos o de la imaginación.

Esto permite una experiencia mucho más inmersiva y una escucha más atenta.

Como conclusión podemos citar a Manuel Rocha Iturbide (2008), quien resume a la perfección su significado en pocas palabras:

“Arte sonoro tiene que ver en general con obras artísticas que utilizan el sonido como vehículo principal de expresión, que lo convierten en su columna vertebral” (p.1).

Entonces, si pensamos en este proyecto, los diferentes elementos del lenguaje sonoro enriquecen lo visual desde el punto de vista expresivo, ya que permite sumar elementos que producen una representación más completa y más profunda de lo que se busca transmitir.

ANTECEDENTES

Desde el comienzo de este proyecto hubo una necesidad personal de repensar y expresar cuestiones vinculadas al arte y en específico, al dibujo.

A lo largo de toda mi vida el arte me interpeló y generó un interés genuino en mí. Si pienso a la distancia, de una u otra manera me encontraba haciendo garabatos o dibujando.

Eso se vio reflejado en una búsqueda constante, desde talleres de arte presenciales hasta videos de YouTube me permitieron aprender un poco más y acercarme al mundo artístico, además empecé a hablar y vincularme con personas que tenían conocimientos teóricos, prácticos y experiencia previa.

Fue así como empecé a involucrarme más en ámbito del arte, lo que fue generando en mi cada vez más curiosidad y con el tiempo una búsqueda personal relacionada a mi propia manera de dibujar y de crear.

A los nueve años, realicé mi primer taller de dibujo en un espacio brindado por Cáritas Rosario, en ese entonces aprendíamos a hacer caricaturas a partir de imágenes.

Aproximadamente a mis doce formé parte de un taller de dibujo llamado “El club del arte”, creado por Claudia Dragante, egresada de la escuela Provincial de artes visuales de Rosario, donde utilicé por primera vez el acrílico y las tizas pasteles.

Entre mis dieciocho y diecinueve participé de dos talleres de muralismo brindados por el artista plástico y muralista de la ciudad Jorge Molina, donde realicé dos murales colaborativos en las calles de la ciudad. Un año más tarde, participé de la Pintada Federal organizada por AMMURA (Asociación de mujeres muralistas de la ciudad de Rosario) en el cual realicé un mural por primera vez sola, la temática fue cuerpo y territorio.

Hace dos años continué mi recorrido en un taller brindado por el artista plástico Rodolfo Perassi, quien me enseñó y sigue enseñando diversos conocimientos vinculados al graffito y al mundo del color. Todos los conocimientos que fui adquiriendo en este taller provenientes

de diálogos, reflexiones o simplemente de escucha fueron tomados para la realización de este podcast.

Es por eso que este proyecto me permitió poder expresar todo lo que fui aprendiendo a través de la experiencia, y me permitió poder pensar y poner en palabras conceptos aprendidos de cada maestro que tuve y de cada taller al que asistí.

Sumado a esto, mi recorrido por el lenguaje del sonido fue indispensable y necesario para poder conectar estos dos aspectos: el lenguaje sonoro y el visual.

Durante mi recorrido por la Licenciatura cursé diferentes materias vinculadas al mundo del sonido y conocí a docentes que me brindaron sus conocimientos, esto me fue provocando un interés por el sonido en todas sus formas y posibilidades.

En primer año, la materia Expresión oral fue mi primer contacto con el sonido, donde puse en práctica la percepción de mi propia voz y cómo usarla como elemento para transmitir emociones o ideas.

En segundo año, Producción Radiofónica me ayudó a confirmar que sentía un interés especial por este lenguaje, ya sea desde la producción y edición para la entrega de trabajos prácticos o simplemente como oyente.

Una vez confirmado mi interés, la elección de la materia Audiocreativa y la electiva Realización Integral de Podcast fue fácil. Un ejemplo de esto fue la realización del Podcast “Las paredes hablan”, proyecto realizado en esta materia de manera grupal. Los capítulos están conformados por relatos de entrevistas realizadas a muralistas de la ciudad, junto con diferentes elementos del lenguaje sonoro que acompañaron los relatos. A su vez, fue creada una cuenta de Instagram para difundir los episodios, donde fueron publicados reels con fragmentos de las entrevistas junto a imágenes de la portada y de cada muralista.

Durante la cursada de esas materias pude desarrollar y poner en práctica mi capacidad creativa, lo cual me brindó las herramientas y conocimientos para el desarrollo de proyectos

proprios.

EPISODIOS Y GUIONES

La realización de este podcast fue el resultado de una búsqueda y necesidad de expresión acerca del universo artístico, es por eso que la creación de cada episodio fue pensada con el objetivo de abordar diversas temáticas que permitieran comprenderlo mejor, abordándolo desde una perspectiva temporal, pero también personal y vinculada al mundo en el que vivimos.

Para esto, tomé mi experiencia y aprendizaje para relacionarlo con citas dichas por diversos autores y cree relatos que le permitan al oyente pensarse dentro de esas temáticas. Por ejemplo, en cada capítulo hay una propuesta de acción, invitándolo a que imagine escenarios, piense en recuerdos y use un lápiz para dibujar libremente.

En el caso del primer capítulo, la intención fue pensar un poco más en profundidad sobre la infancia y de qué manera se relaciona el juego, propio de esta etapa, con el dibujo, pensando en el autoconocimiento de nuestro cuerpo y cómo se va vinculando con el desarrollo de nuestra creatividad.

Para reflejar esto, a lo largo del primer capítulo se pueden escuchar relatos de experiencias propias que buscan reflejar ese primer descubrimiento y cuál es su conexión con el juego, y cuestionando si esas voces que nos van enseñando cómo hacerlo limitan o no nuestro aprendizaje.

Sumado a esto, me pareció un punto interesante pensar su relación con la psicología ya que el dibujo en la infancia sirve como una herramienta de terapia, lo que permite leer mejor cómo funciona nuestra mente en esa etapa de la vida. Para eso se volvió necesario expresar una definición sobre el inconsciente con el objetivo de comprender mejor su relación con el mundo artístico.

El segundo capítulo, llamado “Arte en crecimiento”, está pensado en relación al dibujo pero desde una perspectiva adulta, reflexionando acerca de nuestra propia evolución artística que

parte desde la infancia y que avanza a medida que vamos creciendo. Sumado a esto, cómo va cambiando nuestra perspectiva del dibujo y nuestra relación con él, ya sea porque vamos adquiriendo conocimientos o porque nuestra mirada del mundo cambió.

El objetivo también fue pensar cómo nos podemos seguir vinculando con esa etapa de la infancia en la que nos permitimos jugar y garabatear sin tantas limitaciones siendo adultos, y entendiendo que cuando crecemos van apareciendo con mayor frecuencia los mandatos, exigencias y expectativas sobre lo que creamos.

Para esto, de igual manera que en el primer capítulo, utilicé relatos propios y citas que permitieran entender mejor esta evolución en torno al juego y a nuestra manera de crear.

La creatividad es un concepto muy relevante dentro del mundo artístico, por eso consideré necesario crear un capítulo que le permita al oyente reflexionar sobre este tema. Así es como surgió “Inspiración creativa”. Lo principal fue poder entender mejor qué significa, e invitar al oyente a repensar esta definición.

En este capítulo hay una búsqueda, ya desde la adultez, de pensar de qué manera nos vinculamos con nuestra propia creatividad, si la dejamos fluir o no y pensando qué pasa cuando entra en juego, si aparece libremente o se encuentra bajo exigencias propias y expectativas. Aparece el concepto de pelea, de intentar crear más allá de todo lo que nos limita y de confiar en nuestra capacidad creativa, dándole lugar a lo imprevisto y a crear desde el lugar más libre que sea posible.

Los últimos dos capítulos están pensados en relación al contexto, en el caso de “Explorando soportes”, aparecen cuestiones vinculadas al soporte que elige el artista antes de iniciar su obra, en primer lugar definiendo qué es y cómo funciona, y pensando en su evolución a lo largo de nuestra vida desde que somos niños y dibujamos en el primer lugar que encontramos, hasta la adultez donde la elección se vuelve más consciente y desde el conocimiento. También hay una propuesta de pensar cómo nos relacionamos con el dibujo a

nivel corporal, de qué modo utilizamos nuestro cuerpo cuando nos encontramos frente a un muro, por ejemplo, a diferencia de una hoja.

Creí necesario detenerme en los murales, y no solo pensar la pared como un soporte más sino interpretarla dentro de su contexto social y político, el cual no podemos dejar de lado a la hora de pensar en arte callejero.

Por último, el quinto capítulo invita al oyente a repensar qué pasa cuando queremos hacer arte dentro de una sociedad capitalista, cómo es el vínculo entre el mundo artístico y la producción para la venta, y como darle lugar al aspecto comercial sin dejar de lado el aspecto creativo y artístico de cada persona, con sus individualidades y su visión del mundo.

Investigación

La escritura de cada capítulo fue pensada para ser interpretada por un oyente dispuesto a conectar y empatizar con lo que escucha. Para esto, tomé la decisión de abordar la información desde diversas perspectivas y a través de diferentes citas.

La elección de cada una fue necesaria para sumar distintas experiencias, estudios y también para enriquecer y acompañar los relatos en primera persona.

Durante el primer capítulo, se puede escuchar un fragmento de un artículo perteneciente a un trabajo de tesis realizado por Lorena Antezana Barrios llamado "Primeros trazos infantiles: una aproximación al inconsciente". Ella es doctora en Información y Comunicación por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, Magíster en Comunicación Social, Periodista y Licenciada en Comunicación Social de la Universidad de Chile.

En su relato, aparecen diferentes concepciones vinculadas al mundo de la gráfica infantil y algunas ideas y conceptos pertenecientes al mundo de la psicología.

Para el inicio del segundo capítulo elegí a Nona Orbach, artista y terapeuta de arte israelí, quien brinda su perspectiva acerca de los dibujos en la infancia, como va evolucionando el niño a través del juego y de la conexión con su propio cuerpo.

La cita mencionada en este episodio pertenece a un artículo llamado “¿Por qué los adultos están tan involucrados en los dibujos infantiles?”, escrito por la artista y traducido por Simonetta Cittadini.

Con el objetivo de ejemplificar los diversos significados que puede tener el muralismo callejero, tomé algunas palabras expresadas por Ernest Pignon-Ernest, un artista visual francés. En su relato, explica cuál su perspectiva acerca de realizar murales en la calle, y a su vez lo compara con el museo, diciendo que para él la calle no es la galería de arte más grande del mundo, si no que sus dibujos se deslizan en la calle, vienen a exacerbar, a revelar. La traducción del fragmento presente en el podcast fue realizada por Jorge Molina, artista visual y muralista de la ciudad, quien realizó murales en Francia, vivió unos años y allí aprendió a hablar el idioma.

Por último, aparece Javier Albelo con su perspectiva acerca de la idea de que el arte es un reflejo de la realidad en la que vivimos. Tomé sus dichos ya que consideré importante mencionar el significado social y cultural que tienen las calles que recorreremos día a día. Es Historiador del Arte, Experto en Museos y Divulgador Artístico, es por esto que su explicación resultó relevante para sumar información de calidad al guión.

IDENTIDAD SONORA

Creación y Producción de la Música

El deseo de que el podcast tuviera música propia apareció desde el inicio, pero no necesariamente de otros artistas, sino de que sea creada especialmente para este proyecto. En ese momento fue donde apareció Lucio Gagliardo, cantante, músico y compositor rosarino.

Me puse en contacto con él y le expliqué brevemente la temática de Profundidad Creativa. Si bien hubo algunas indicaciones, la producción y el proceso de creación fue respetando su libertad de creación y su manera de transmitir, es por esto que decidí no brindarle información demasiado precisa sobre los capítulos.

En vez de darle esa información, le dije palabras relacionadas a cada uno como por ejemplo garabato, juego, lápiz, grafito y fantasía. Estas sirvieron como guías para que pudiera empezar a grabar.

Lo que sí se definió más específicamente fueron cuestiones vinculadas al ritmo. El objetivo principal era que transmitiera una sensación de calma, que le permitiera al oyente involucrarse con lo que escucha y entrar en un estado de relajación. Es por esto que Lucio decidió usar como instrumentos principales la guitarra, el piano y su voz, sumando algunos efectos de sonido que acompañaron a la perfección la búsqueda. Luego de eso, separó cada elemento de la canción para poder ser utilizada a lo largo de cada capítulo en diferentes momentos.

Etapas de Creación

Una vez creada la música, inició la creación de la identidad sonora del podcast en general, y de cada capítulo.

Los relatos desde la experiencia, los dirigidos hacia el oyente y la invitación a la acción, fueron claves para definir diferentes momentos dentro de cada episodio.

Pensándolo a nivel general, el podcast está creado para reflexionar sobre cuestiones

vinculadas a la propia manera de crear, sea empatizando con el relato o dibujando. Por lo tanto, era importante que el oyente pudiera conectar con lo que escuchaba.

Si bien la escucha ideal fue pensada para un espacio tranquilo y con auriculares, los diferentes elementos para sostener la atención fueron importantes.

Para lograr esto, creé micro escenarios sonoros que permitieran mantenerla y querer seguir escuchando. Además, elegí como separador diferentes efectos de sonido que marcaran un corte entre cada espacio sonoro.

El ritmo y los espacios fueron pensados para darle tiempo a la construcción de cada escenario, para que el oyente pudiera de manera progresiva meterse dentro del ambiente, pueda disfrutar más de cada sonido y por consiguiente, pudiera empatizar y conectar con ese sonido de manera más relajada e inmersiva.

Si bien en la edición fueron utilizados recursos para que la atención no se perdiera, siempre se respetaron los tiempos de cada sonido y la construcción progresiva de cada paisaje y experiencia.

Por último, hay elementos del lenguaje sonoro que están presentes en todos los capítulos por igual, un ejemplo de esto es la música al inicio y al final, sea de manera más acotada o más extensa. Sumado a los diferentes elementos de la música, es decir el piano, la guitarra, los efectos de sonido y los beats separados por Lucio, que fueron utilizados durante todos los episodios en diferentes momentos.

La utilización del agua fue fundamental y elegida como elemento principal, aparece de diferentes maneras y en sus diferentes versiones: dentro de una fuente, en un lago, como lluvia, como bebida en una taza o por mascotas, en forma de hielo, en una bañera, etc.

La elección de diversos sonidos similares fue pensado con el objetivo de unir y que exista una correlación a pesar de ser capítulos que van abordando temáticas diferentes.

Grabación de los Capítulos

Solo con escuchar las primeras palabras del primer capítulo, el oyente puede percibir que lo que escucha proviene de algunas experiencias y vivencias personales, es por eso que a la hora de seleccionar la voz narradora, la elección fue que lo realizara la misma persona que escribió los guiones.

Desde hace varios años, mi voz fue requerida por compañeros y amigos para la realización de trabajos prácticos audiovisuales y sonoros, desde relatos hasta publicidades. Durante todo ese tiempo fui aprendiendo de mi propia escucha y de las correcciones e indicaciones que me iban realizando.

De este modo, decidí usar todos esos aprendizajes y esa práctica para comunicar un guión que escribí desde mi recorrido personal, y que, de alguna manera, me parecía importante poder comunicar con mi voz.

La primera grabación fue el primer capítulo, en ese entonces el guión no estaba del todo finalizado. Fue utilizado como una prueba, una búsqueda sonora del tono y de la forma en la que se iba a comunicar.

Después de esa primera grabación, se concretó la escritura del resto de los guiones, la cual pasó por una etapa de corrección y revisión donde los últimos dos capítulos fueron reescritos.

Todos los capítulos fueron grabados nuevamente en esta última versión. Grabar todo el mismo día me permitió que el tono y la forma de comunicar fuera más unificada.

Existió una búsqueda de transmisión que le permitiera al oyente encontrar un momento de relajación y conexión consigo mismo a través de un relato con tono pausado, donde hubiera espacio y tiempo para conectar con lo que se escucha.

Sumado a esto, el sentimiento que evoca relatar pensamientos y experiencias vividas, expresado inevitablemente en la narración, fue un plus para el objetivo del podcast.

Edición

El proceso de recolección y de elección de efectos sonoros no fue fácil, implicó una búsqueda en diversas páginas. Dos de ellas fueron Pixabay y Youtube, desde donde fui seleccionando, después de un proceso largo de escucha, sonidos que me permitieron construir los diversos escenarios sonoros.

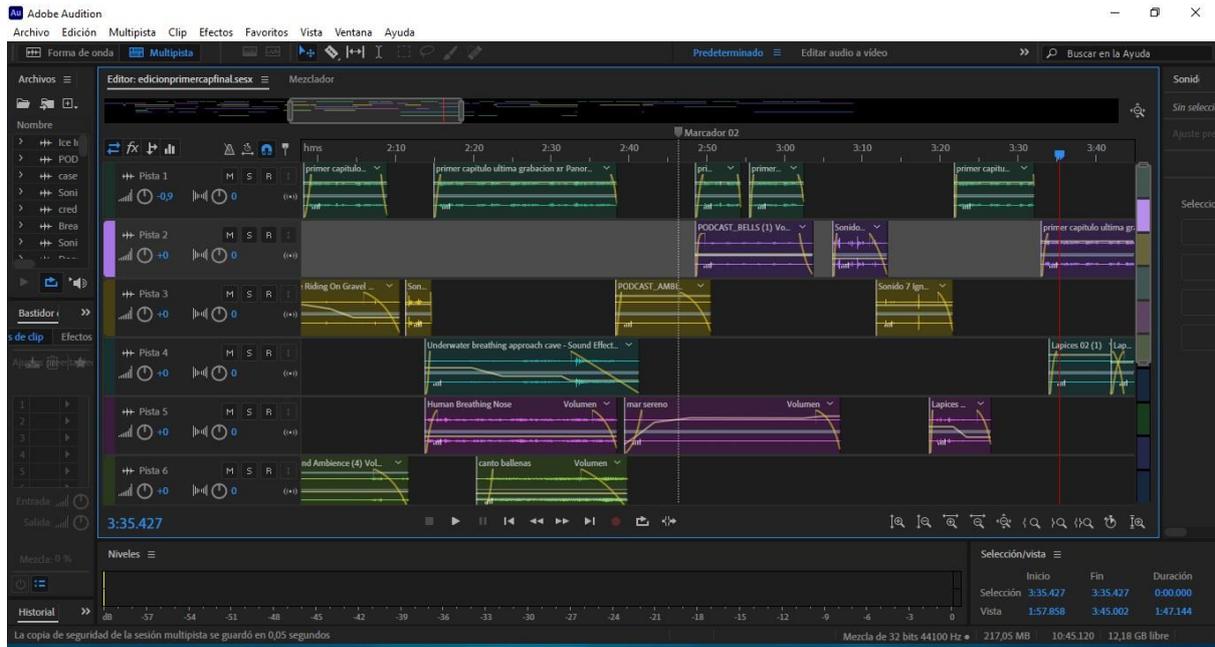
Cada uno de ellos está especialmente elegido en base a su calidad y a la libertad de derechos de autor. Si bien la mayoría fueron tomados de bancos de sonido, algunos fueron grabados en el laboratorio sonoro de la facultad, un ejemplo son los lápices que se escuchan en el primer y segundo capítulo.

El primer programa que utilicé para editar fue Sony Vegas debido a que ya conocía sus funciones y posibilidades. En ese editor realicé mis primeras pruebas y ensayos sonoros, donde fui creando la identidad a través de la experimentación y jugando con los diferentes efectos que ofrece este programa.

Luego tomé la decisión de utilizar Adobe Audition, ya que ofrecía mayor diversidad, cantidad de efectos y un tratamiento diferente sobre la voz.

El primer paso fue recortar la narración según los diferentes momentos del relato, después realicé un tratamiento sonoro sobre mi voz a través de efectos que le brindaron una sensación de mayor calidez y cercanía.

Una vez definidos los espacios y aplicados los efectos, el paso siguiente fue empezar a construir los paisajes sonoros y los espacios. Para esto fui escuchando nuevamente mi voz, imaginando como sonaba ese escenario y buscando efectos que representaran esos pensamientos e ideas.

Es así como fui construyendo con diversos sonidos muchas pistas que le otorgaron riqueza y diversidad a cada momento. En algunas de ellas utilicé efectos como reverberación y eco, que me permitieron darle mayor amplitud y espacialidad. Los mismos fueron colocados sobre los audios una vez construidos todos los espacios.

Al inicio de cada capítulo la música del Podcast forma parte del escenario sonoro, insertada junto con los efectos. Cada una de las partes de la música también está pensada para formar parte de cada escenario, el único momento donde se puede escuchar más completa es al final.

Con respecto a la extensión de cada capítulo, la decisión fue que cada uno durara aproximadamente siete minutos. El objetivo fue que el contenido de cada episodio pasara por diferentes momentos sin perder el dinamismo y que mantuviera la atención del oyente.

IDENTIDAD VISUAL

Construcción

“Una metáfora es un tipo de tropo o figura retórica que traslada el significado de un concepto figurado a otro real, estableciendo una relación de semejanza o analogía entre ambos términos.” (Vicente. E,A, 2022)

El agua y el juego son dos palabras que están presentes dentro del podcast, aparecen con la intención de representar el dibujo de forma metafórica.

El agua nos permite jugar, movernos, flotar, alimentarnos. Cuando estamos sumergidos percibimos nuestro cuerpo de una manera diferente, nos conecta con nosotros mismos y con la naturaleza. Es así como la consideré un recurso perfecto para representar mi búsqueda, cuando dibujamos también podemos movernos, experimentar y volver a sentirnos niños por un rato.

El concepto o idea de tirarse la pileta es un ejemplo que me permite relacionarlo de manera más literal y directa con el dibujo, es una forma de decirle al oyente que se anime a dibujar, que lo intente.

Cuando se habla de juego, se busca que el oyente asocie la creatividad y el dibujo con la sensación de jugar y de este modo conectar con la niñez, donde jugábamos más libremente y más intuitivamente.

Son conceptos que me permitieron representar de manera más concreta esta búsqueda de repensar nuestro vínculo con el dibujo y con la creatividad.

El agua no solo aparece como un elemento metafórico dentro de los guiones, sino también aparece desde un punto de vista sonoro: en cada capítulo se escucha. Como mencioné anteriormente, aparece de muchas maneras y en diversos momentos.

A la hora de pensar en cómo crear una identidad sonora, sirvió como un elemento perfecto para conectar todos los capítulos más allá de sus diferencias.

Esto inevitablemente se vio reflejado en la identidad visual, donde tomé la decisión de reunir estos elementos y dibujar las portadas de cada capítulo y del podcast.

En cada una de ellas hay un elemento que las vincula: una mano con diferentes herramientas como pinceles, lápices o reglas, y un objeto que pueda contener o reflejar agua, sea un globo, un cuadro, una bolsa, un vaso o una pecera.

Los elementos fueron tomados de fotos provenientes de la página web Pinterest, que funcionó como banco de imágenes, desde donde elegí diversos elementos de diferentes imágenes y las modifiqué según mis necesidades, de este modo realicé la composición de la imagen.

La portada de “Dibujando la niñez” fue pensada en relación a la infancia. Todos los elementos fueron elegidos por asociación, por ejemplo tomé los peces como representación de la niñez ya que se mueven libremente y por sus colores suelen llamar la atención de los niños.

La mano en el centro es pequeña y el tobogán alrededor representa directamente el juego, propio de esa etapa de la vida.

Es así como se relacionan los tres elementos: juego, infancia, dibujo y agua.

(Dibujo a mano)

(Versión digitalizada)

La segunda portada, “Arte en crecimiento” está vinculada al crecimiento, se puede observar una mano sosteniendo un lápiz dentro de un vaso con líquido. A su vez, un dedo de esa mano sostiene a un pájaro que se ve por fuera del agua, sumado a una nube de la cual caen gotas dentro del vaso.

La búsqueda fue reflejar el paso a la vida adulta en el dibujo, donde empiezan a aparecer más dificultades y exigencias. Sin embargo, el pájaro está para decirnos que la creatividad sigue existiendo en nosotros, que a pesar de la tormenta podemos seguir siendo creativamente libres y conectar con nuestra infancia.

Si observamos la portada de “Inspiración creativa”, se ve una bombucha llena de agua, la cual refleja a la infancia y al juego, una mano de una persona adulta escribiendo, un barco en la parte superior que representa a la creatividad en el sentido de avanzar más allá de las dificultades propias del mar y del viento.

En la parte inferior, una planta creciendo en la parte inferior es símbolo de que nuestra capacidad creativa puede seguir creciendo a medida que la regamos.

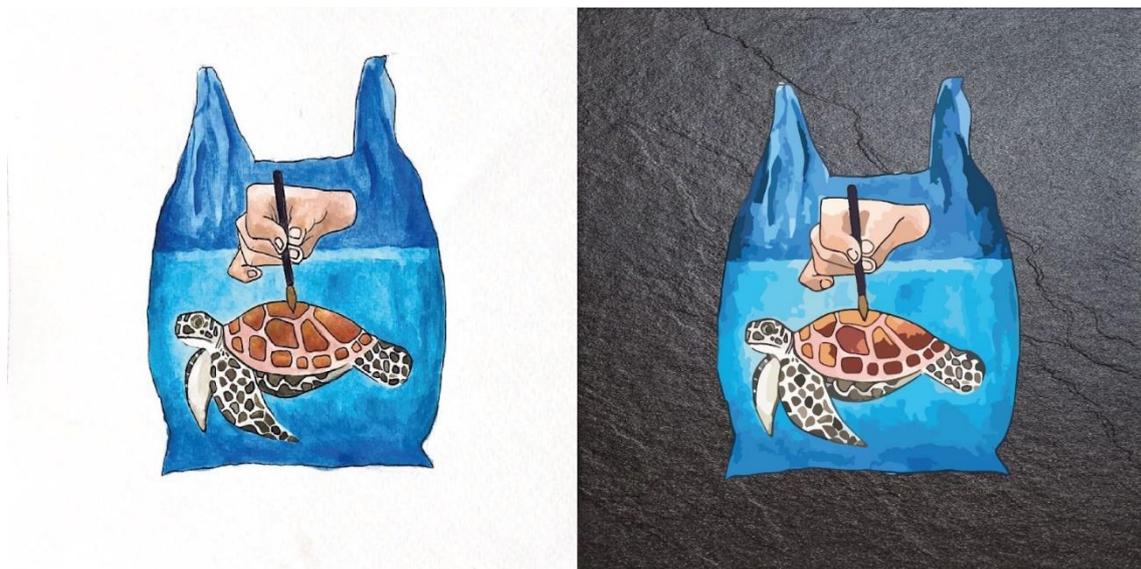
En el caso de “Dibujando soportes”, se puede observar un cuadro que contiene en su interior un cielo y una montaña, en el centro una mano con herramientas y el mar, que se escapa del cuadro y cae hacia abajo conteniendo a dos orcas.

La búsqueda en este dibujo es en primer lugar es reflejar la elección del soporte para realizar una obra, la mano sostiene una variedad de herramientas que se utilizan en diferentes soportes y el agua simboliza la creatividad que escapa del soporte elegido. Cuando hay una necesidad de expresión, la elección del soporte acompaña a la obra pero no limita su capacidad de crear.

El quinto capítulo, “Capital creativo”, refleja una bolsa que contiene agua, en su interior una mano que parece dibujar a la tortuga que se encuentra sumergida.

En este último capítulo se hace mención al capitalismo y cómo lograr que el artista pueda liberar su creatividad y reflejar su manera de ver el mundo dentro de un sistema que propone masividad, y la creación de productos adaptados al consumo. Dentro de la bolsa que simboliza el capitalismo hay una mano que nos dice que podemos seguir creando a pesar del contexto.

Por último, la portada tiene como centro un iceberg, este contiene un lápiz del cual salen ramas y una mano en la parte superior, esta vez sin herramientas, pinceles o lápices.

El iceberg está compuesto de agua y en la profundidad su tamaño aumenta notablemente, esto simboliza que detrás de la superficie, en lo profundo habita nuestra enorme capacidad creativa y potencial, es por esto que el lápiz está dentro de esa estructura fría. De él salen ramas que expresan el cambio y el crecimiento constante.

Sobre la punta de esta estructura de hielo hay un hombre parado, simbolizando que aunque muchas veces estemos parados en esa superficie, siempre existe la posibilidad de saltar y llegar a la parte más profunda. A su vez, una mano está casi tocando a la persona, esta representa la mano de cada artista.

Elección de los Colores

“El arte actúa sobre la sensibilidad y, por lo tanto, sólo puede actuar a través de ella.”

(Kandinski, 1979)

En el libro "De lo espiritual en el arte", el pintor y teórico Kandinski (1979) explica de qué manera los colores se pueden relacionar el lenguaje sonoro y con los diferentes estados anímicos, detallando por qué el sonido es más propicio para representar colores:

(...) los tonos de los colores, al igual que los musicales, son de naturaleza más matizada, despiertan vibraciones anímicas mucho más sutiles que las que se pueden expresar con palabras. Cada tono encontrará con el tiempo su expresión en palabras, pero siempre queda un residuo no expresado por ellas, que no constituye un rasgo accesorio sino precisamente lo esencial. Por eso las palabras nunca pasarán de ser meros indicadores, etiquetas externas de los colores. (p.48)

Es por esto, que el artista el artista definió el sonido de cada color de la siguiente manera:

En primer lugar, realiza una diferenciación entre el blanco y el negro. Al respecto, expresa que este último, es “como el silencio del cuerpo después de la muerte, el final de la vida.

Exteriormente es el color más insonoro; junto a él cualquier color, incluso el de menor resonancia, suena con fuerza y precisión.” (p.45).

A su vez, se diferencia con el blanco ya que todos los colores “(...) pierden fuerza casi hasta disolverse, dejando un tono débil, apagado (...) por algo el blanco es el color de la alegría pura y de la pureza inmaculada, y el negro el de la más profunda tristeza y símbolo de la muerte.” (p.45).

En su representación sonora, el blanco “(...) actúa sobre el alma como un gran y absoluto silencio (...) no es un silencio muerto sino, por el contrario, lleno de posibilidades. El blanco suena como un silencio que de pronto puede comprenderse.”. (p.44).

El negro, por el contrario: “Musicalmente sería una pausa completa y definitiva tras la que comienza otro mundo porque el que cierra está terminado y realizado para siempre: el círculo está cerrado.” (p.45)

En la realización de las portadas, el blanco y el negro fueron muy utilizados, ya que fueron considerados necesarios como material de expresión, sea para aclarar y lograr que el color pierda fuerza o para remarcar y darle precisión a cada elemento.

Esto se ve reflejado en los bordes de cada portada, donde utilicé el negro para definir y brindarle una sensación de elegancia y prolijidad.

Por otra parte, el blanco me permitió darle diferentes claridades a los colores, lo cual produce riqueza visual y una sensación de profundidad.

Por otro lado, el color azul fue un claro representante del agua, presente en todos los capítulos. En los primeros tres este color fue mezclado principalmente con blanco jugando con las claridades y oscuridades, en los últimos dos el azul fue mezclado con amarillo produciendo azul con tendencia al verde. Esto fue el resultado del juego y de probar diferentes formas de hacer y de experimentar con el color.

Con respecto al verde, el autor expresa que carece de dinamismo, ya que evoca la calma y la

pasividad. Suena como los tonos tranquilos y profundos de un violín. (Kandinski, W. 1979)

Si bien todos los colores fueron utilizados en sus diferentes niveles de saturación (entendiéndolo como la intensidad cromática o pureza de un color), existió una búsqueda de unificar y generar similitud en todas las portadas priorizando un solo tono (azul mezclado con blanco: celeste) y que las variaciones de saturación estuvieran presentes de manera más sutil y no protagonista.

Esta unificación se ve de manera más clara en la versión digital de cada portada, donde el tono más verdoso de las últimas dos portadas se vuelve más azul y celeste. Esta decisión fue resultado de la necesidad de unificar visualmente todas las portadas.

Al respecto de este color, el autor expresa:

“El azul es el color típicamente celeste, que desarrolla en profundidad un elemento de quietud, (...) al moverse hacia la claridad, poco adecuada para él, el azul se hace indiferente como el cielo alto y claro. Cuanto más claro tanto más insonoro, hasta convertirse en una quietud silenciosa y blanca (...) el azul claro correspondería a una flauta, el oscuro a un Violoncello y el más oscuro a los maravillosos tonos del contrabajo; el sonido del azul en una forma profunda y solemne es comparable al de un órgano.” (p.42)

Otros dos colores protagonistas en las portadas son el amarillo y el rojo, en todas sus variaciones y con diferentes niveles de saturación.

Con respecto al amarillo: “(...) contemplado directamente en cualquier forma geométrica, inquieta al espectador, le molesta y le excita, descubre un matiz de violencia en su expresión que actúa descarada e insistentemente sobre su sensibilidad”. (p.41)

Este fue uno de los objetivos por el cual se utilizó: resaltar, que genere un efecto de llamado de atención hacia el oyente y que lo invite a escuchar.

“Esta peculiaridad del amarillo, que tiende siempre a los tonos más claros, puede acentuarse hasta un nivel de Fuerza y estridencia insoportables para el ojo y el alma (...) un amarillo

potenciado de tal modo suena como una trompeta tocada con toda la fuerza, o como un tono de clarín” (p.41).

Estos dos colores se relacionaron de diversas maneras en las diferentes portadas, el principal fue para producir el color naranja, producto de la mezcla de estos dos.

Al respecto, Kandinski (1979) explica: “El rojo, que juega un importante papel en el naranja, hace que éste conserve un matiz grave” (p.47).

Un ejemplo es la portada del primer capítulo, donde el naranja contiene un nivel de saturación elevado. Esto es el resultado de la presencia del rojo, quien ayuda a conservar la fuerza y la saturación.

En relación específicamente a este último: “El rojo, al que imaginamos como un color ilimitado y cálido, produce el efecto interior de un color vivo e inquieto, pero no posee la ligereza desbordante del amarillo, sino una gran potencia y tenacidad (...) es un color capaz de parecer cálido o frío sin por eso perder su tono fundamental.” (p.45.)

Este color es versátil y puede sufrir diversas modificaciones sin perder su esencia y su fuerza. También por este motivo fue uno de los colores más utilizados.

Sin embargo, el autor explica las consecuencias de oscurecerlo con negro: “(...) es peligroso porque un negro muerto apaga su fuego y lo reduce al mínimo. Así es como surge el marrón, color chato y duro, capaz de poco movimiento, y en el que la resonancia del rojo se reduce a un bullir apenas perceptible.” (p.46).

El marrón fue utilizado con mayor y menor claridad para las sombras de las manos, otorgando una sensación de profundidad y de mayor realismo. También obtuvo otras utilidades como por ejemplo el marco del cuadro en el capítulo cuatro.

Sumado a esto, si pensamos el rojo en su tono cálido y claro, suena de este modo:

“Musicalmente recuerda un sonar de trompetas acompañadas de tubas; es un sonido insistente, irritante y fuerte”. (p.46). y agrega en relación a tu tono medio: “(..) el poderoso

sentimiento del rojo gana aun en persistencia: es como una pasión incandescente y constante, como una fuerza centrada en sí misma e invencible, pero que se apaga con el azul como el hierro incandescente con el agua. Este rojo no tolera el frío, que le produce una pérdida de sonido y de sentido.” (p.46).

Solo en una ocasión el rojo sufrió esta pérdida, cuando fue mezclado en el capítulo tres con el azul, lo cual dio como resultado violeta.

En relación a este último, si bien aparece en un elemento del capítulo tres, no es protagonista ni produce el mismo efecto visual que el rojo, naranja y amarillo.

El autor lo concibe como un color lento, apagado y con una sensación enfermiza que se asocia al luto y a la vejez. En su representación sonora, expresa que recuerda al sonido del corno inglés, la gaita o el fagot. (Kandinsky, W. 1979)

En resumen, el autor explica que las definiciones que brinda son aproximadas y provisionales, así como los sentimientos que menciona para expresarlos.

Sin embargo, existe una relación directa entre sus aproximaciones y la búsqueda existente dentro de cada episodio.

La elección de los colores está pensada desde una necesidad de expresión visual que acompañe a los elementos del lenguaje sonoro presentes en cada capítulo, respetando los colores propios de cada figura en la realidad. Fue creado y ejecutado en base a su funcionalidad, en este caso, se tomó la decisión de que la saturación de ciertos colores dentro de cada imagen fuera la protagonista. Por ejemplo, el naranja, rojo, y el celeste son colores que adquieren relevancia y se encuentran presentes en todas las portadas.

Pintura y Digitalización

Todas las portadas fueron dibujadas y luego pintadas con acuarela, esta es una técnica de pintura en la cual se utilizan colores que se disuelven en agua. Su elección no fue al azar, ya

que el agua es un concepto fundamental dentro del podcast. Es así como tomé la decisión de utilizarla, que esté presente dentro de cada composición y realización.

La utilización del color negro sobre los bordes de cada elemento fue pensada primero de manera digital y luego en la versión pintada. Para esto, utilicé MediBang Paint Pro, un programa creado para dibujo digital que ofrece diferentes tipos de pinceles, se puede utilizar con una tableta gráfica o simplemente con el mouse. En este caso utilicé la última opción ya que me resultó más práctica y simple.

El primer paso fue escanear los dibujos con luz natural, luego insertar cada imagen en el editor y comenzar con la marcación de los bordes. Una vez delineados con color negro los bordes, abrí la imagen en Adobe Illustrator, un programa de edición pensado para la creación de piezas gráficas, y utilicé una opción que suaviza los bordes de cada elemento, lo cual le da un aspecto de dibujo digital. Sumado a esto, modifiqué el tono y la saturación de algunos colores para darle mayor profundidad y que todas las portadas tuvieran tonalidades similares. Una vez recortada la silueta y con el efecto aplicado, busqué en Pinterest imágenes de texturas que funcionaran como fondo.

Cuando pensamos en color no podemos dejar de lado que funciona en relación a su contexto, es decir, se comporta distinto en relación a los elementos que tiene a su alrededor. Es así como el color del fondo puede provocar que resalte más, que se vea todo más unificado o apagar su intensidad.

El objetivo principal era que el fondo tenga un nivel de saturación y de oscuridad más bajo, para que los colores más saturados de cada portada resalten.

Una vez finalizadas las portadas, procedí a remarcar en cada dibujo pintado a mano las líneas negras de los bordes con una microfibra.

LA CREACIÓN DEL NOMBRE

Definir el nombre resultó una tarea compleja, fue la última decisión.

Desde que empecé a escribir los guiones tomé la decisión de no definir el nombre de cada uno, por lo tanto, tuvieron nombres provisionales, por ejemplo “La Creatividad”, “Dibujo en la infancia”, etc. Si bien la idea de elegirlo no desapareció de mi cabeza, esperé más tiempo y que el proyecto estuviera más desarrollado.

En el lapso del último mes diversos nombres aparecieron en mi cabeza, sin embargo, ninguno me parecía adecuado ni sentía que representaba del todo a los diferentes capítulos y a la idea del podcast.

Algunos de los nombres fueron:

- Crear para pensar
- ¿Para qué dibujar?
- Mente creativa

Ninguno lograba convencerme, incluso busqué dentro del guion escrito creyendo que podía haberlo mencionado sin darme cuenta. Por ejemplo:

- Arte como un juego
- Jugar dibujando
- Curiosidad como motor

El objetivo era buscar un nombre que no expresara la temática de forma literal y que a su vez resultara atractivo, provocándole al oyente curiosidad y ganas de escuchar.

Un recurso que utilicé en la búsqueda fue Chat GPT, una aplicación de chat creada por inteligencia artificial especializada en el diálogo.

Durante la conversación, fui contándole la temática del podcast para que entendiera mejor y

pudiera ayudarme de manera más efectiva y más cercana a mi búsqueda. Esta vez incluí el concepto del agua ya que fue un elemento presente en todo el proyecto, tanto sonora y como visualmente.

En el lapso de dos semanas me brindó aproximadamente cien nombres, los cuales fui seleccionando y anotando. Algunos fueron:

- Lápiz Acuático
- Lápiz Sumergido
- Trazos bajo el agua
- Lápiz y acuarela

Si bien en ese entonces todavía no lo había definido, sentía que estaba más cerca del nombre final. Entonces empecé a pensar en el agua de manera más genérica a través de conceptos que estuvieran vinculados con ella. Profundidad, superficie, sumergirse, líquido, fueron palabras que aparecieron y que representaron al agua de una manera más creativa y expresiva.

La idea de sumergirse en la profundidad me pareció muy atractiva, pensar en qué pasa cuando estamos bajo el agua, qué sonidos escuchamos, cómo percibimos nuestro propio cuerpo, de qué manera respiramos. En ese momento es donde apareció “Profundidad creativa”, un nombre que representa estas ideas de manera clara.

Cuando nos sumergimos en el agua pasamos por diferentes momentos y sensaciones, de acuerdo a la profundidad podemos sentir como la presión aumenta, a medida que bajamos vemos cada vez menos luz y estímulos del mundo exterior, empezamos a percibir nuestro cuerpo de una manera diferente ya que contenemos nuestra respiración.

Si bien estas sensaciones son distintas a las que solemos sentir fuera del agua, tienen similitudes con el proceso de creación de cada persona.

Cuando vamos hacia la profundidad, hacia nosotros mismos y nuestras emociones más personales podemos sentir que a veces respirar se vuelve más difícil, la presión propia y ajena

se vuelve mucho mayor y nos puede dificultar conectar con el presente, con nuestro cuerpo en ese momento y en ese lugar.

Sin embargo, pienso que más allá de todos esos factores hay profundidad, nuestra capacidad creativa es honda y abundante, hay mucho para explorar si estamos dispuestos a amigarnos con esas dificultades y crear desde nuestra propia subjetividad.

CIRCULACIÓN

Cada decisión tomada con respecto a la construcción de las portadas estuvo relacionada con cada plataforma o red social donde sería publicada, por ejemplo, para compartirlos en Spotify la textura elegida para el fondo fue de tonos similares más bien oscuros, con el objetivo de que los colores de los elementos resaltaran y se vieran con mayor saturación. Esto fue pensado en relación a la perspectiva desde la cual iban a ser vistas una vez publicadas. Por otro lado, elegí además compartir los episodios en Youtube e Instagram, para esto necesitaba crear imágenes en formato horizontal y vertical para publicarlo en historias, cada una con audiograma y subtítulos. La aplicación headliner fue perfecta para lograrlo ya que facilita crear y compartir los clips del podcast en las diferentes plataformas.

(Reel para Instagram) (Publicación en Youtube)

Esta red social y sitio web fueron elegidas debido a su popularidad y las herramientas que brindan para la difusión y la promoción del contenido, sumado a la facilidad con la que se puede compartir a otros medios de comunicación.

PALABRAS FINALES

Realizar este proyecto de tesina fue un desafío enorme para mí, durante mucho tiempo me encontré en diferentes situaciones de mi vida siempre frente a un lápiz y una hoja, pero sobre todo con ganas de crear y de comunicar a través del dibujo.

Estar en contacto con personas que se dedican al arte como forma de vida me permitió mirar mi propia manera de crear con otra perspectiva, aprender a través del diálogo y de las experiencias subjetivas.

La misma pasión que sentí con el dibujo apareció cuando tuve mi primer contacto con el lenguaje del sonido, empezó a ser otro medio para expresar mi creatividad, donde pude jugar y experimentar libremente creando mil escenarios y formas posibles.

Cada decisión que tomé en cada pieza sonora que hice fue desde las ganas de superarme y seguir aprendiendo, motivada por excelentes docentes que acompañaron y potenciaron ese proceso de crecimiento con sus conocimientos.

Es así como creé Profundidad creativa, un podcast en donde pude unir mis pasiones y poner en práctica todo lo que aprendí durante estos años de estudio y dedicación.

Considero que la capacidad de reflexión colectiva y de autocrítica es necesaria para evolucionar, aprender y superarnos dentro de un mundo que nos propone ser constantemente productivos y avanzar sin detenernos nunca. Poder frenar, sentarse y escuchar con atención un podcast para pensar y adentrarnos en ese mundo es un desafío complejo pero necesario, tanto como oyentes y creadores.

Es por ese motivo que este proyecto significó mucho más que un podcast, simboliza gran parte de mi vida y de lo que me apasiona, y significa poder cerrar una etapa tan importante de la mano de lo que amo.

Siento un profundo agradecimiento por haberlo podido llevar a cabo.

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA Y REFERENCIADA

- Adorno, T. (1962) *El ensayo como forma*. Barcelona, España. Ediciones Ariel, S. A. (Trabajo original publicado entre 1958-1959)
- Cartagena Martínez, J,J (2012). *El sonido en el arte. Una aproximación al arte sonoro*. (Trabajo de grado). Universidad Nacional de Colombia.
- Cervera, V. Hernández, B. y M. Adisuar, D. (2005) *El ensayo como género literario*. España. Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones.
- De la Motte-Haber, H. (2009). TRANSPOSICIONES. IDEAS SOBRE MÚSICA Y PINTURA. *Ramona, revista de artes visuales* 96, 20-25.
- Gomez, J. M. (1992) *Teoría del ensayo*. España. Ediciones Universidad de Salamanca.
- Haro, J.(2004) Arte sonoro, liberación del sonido e hibridación artística. *Revista Lucera* 5, 1-7.

Recuperado de: <https://esba-nqn.infod.edu.ar/sitio/wp-content/uploads/2020/03/HARO-JORGE-liberaci%C3%B3n-del-sonido.pdf>
- Kandinsky, W. (1911) *De lo espiritual en el arte*. México D.F. Premia editora de libros, S. A.
- Delménico, M., Parlatore, B., Beneitez, M. E., Clavellino, M., Di Marzio, M., & Gratti, A. L. (2020). EL PODCAST Y EL DESAFÍO DE REPENSAR LO RADIOFÓNICO. *Question/Cuestión*, 2(66).

Recuperado de <https://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/question/article/view/6335>
- Riñao, F. (2021) *Todo sobre Podcast*. Colombia. Editorial LocutorCo.

- Rocha Iturbide, M. (2008) ¿Qué es el arte sonoro? *Revista Pauta 108, 1-3*.
Recuperado de: <https://biblat.unam.mx/es/revista/pauta-mexico-d-f/articulo/que-es-el-arte-sonoro>
- Scolari. C. (2014) Narrativas transmedia: nuevas formas de comunicar en la era digital.
ANUARIO AC/E DE CULTURA digital.
- Tenorio, I. (2008) *Podcast: Manual del podcaster*. España. Editorial Marcombo.
- Vicente E.A (2022). *Metáfora*. Significados.com. Recuperado de: <https://www.significados.com/metafora/>

Citas Mencionadas en los Episodios

- Albelo, J. (2019). El arte es un espejo. *Croma Cultura*.
<https://www.cromacultura.com/arte-espejo/>
- Barrios, L,A. (2003) *Dibujo Infantil: una escritura del cuerpo* (Tesis de grado)
Universidad Católica de Lovaina, Bélgica.
Recuperado de: <https://www.redalyc.org/pdf/5135/513551277012.pdf>
- Orbach, N. (2022) ¿Por qué los adultos están tan involucrados en los dibujos infantiles? *Robertapuccilab*.
Recuperado de: <https://www.robertapuccilab.com/es/gramatica-del-dibujo/por-que-los-adultos-estan-tan-involucrados-en-los-dibujos-infantiles/>
- Pignon. E. (2021). *Ernest-Pignon-Ernest. con subtítulos en español*.
Recuperado de:

<https://www.youtube.com/watch?si=bZ4HynQhe2ibia2H&v=ZQtGSfP5I6U&feature>

<https://youtu.be>

ACCESO DIGITAL

Carpeta de producción:

https://drive.google.com/drive/folders/1pArBtUQXPWONGoWDpgPy03xsH3tApeAs?usp=drive_link

Episodio uno: <https://drive.google.com/file/d/19zpW6c6VX-GXcKWpEDIpFPPOb-55rKWg/view?usp=sharing>

Episodio dos:

https://drive.google.com/file/d/1aW2NH_WKWoTU3fisOo84SDcwkt2v_NYP/view?usp=sharing

Episodio tres:

<https://drive.google.com/file/d/19zS6WMf8pbMbhTOM3k4n4KtjO8nAF3lh/view?usp=sharing>

Episodio cuatro:

https://drive.google.com/file/d/1whBogEMTteXKK_R28dRYAqjhDf2wySRY/view?usp=sharing

Episodio cinco:

<https://drive.google.com/file/d/12pE1pfasTBguDXiE5bhY7QF53rUbwBEq/view?usp=sharing>

ANEXO I: SINOPSIS Y DESCRIPCIONES

SINOPSIS: Todos los artistas en algún momento de nuestro recorrido nos encontramos cara a cara con crisis, cuestionamientos y transformación. Profundidad creativa te invita a conectar con tu mundo creativo de una manera distinta a través del sonido. Inspirá y sumergite conmigo.

- **EPISODIO 1: DIBUJANDO LA NIÑEZ.**

Sinopsis: Nuestro recorrido artístico empieza a partir de los primeros meses de vida, usamos el tacto y exploramos todo nuestro entorno. Llega un momento en el que nos dan un lápiz en la mano y sin que nos hayan enseñado empezamos a usarlo.

¿Me acompañás a recordar cómo fue?

- **EPISODIO 2: ARTE EN CRECIMIENTO.**

Sinopsis: Ya dejaste de ser un niño y te convertís en un adulto, vas creciendo y a la par se va desarrollando a tu recorrido artístico, en el medio aparecen miedos e inseguridades. ¿Podemos seguir creando como niños habiendo crecido?

- **EPISODIO 3: INSPIRACIÓN CREATIVA.**

Sinopsis: Si te nombro la palabra creatividad, ¿en qué piensas? seguramente te enseñaron qué es y cómo se consigue. Te propongo que nos metamos un poquito más en lo que significa y en todos esos preconceptos que la rodean.

- **EPISODIO 4: EXPLORANDO SOPORTES.**

Sinopsis: Tomar decisiones nunca es una tarea simple, ¿alguna vez te preguntaste en qué superficie crear? miles de opciones y formas, cada una con su recorrido histórico y su significado simbólico. En este capítulo te cuento algunas ideas que pueden servirte.

- **EPISODIO 5: CAPITAL CREATIVO.**

Sinopsis: Creatividad y productividad ¿son compatibles? Proyectarnos artísticamente en un mundo que nunca frena es un desafío difícil pero no imposible. Pensémoslo juntos.

ANEXO II: GUIONES

“Dibujando la niñez”

Inicio con música que se interrumpe y pasa a transmitirse dentro de un cassette.

Creación de primera escena sonora: bebé bañándose en bañera y jugando con el agua.

Desde que nací busqué expresar mis emociones.

Tuve hambre, sueño, enojo, me sentía mal y lo expresé, lo comuniqué.

Suena puerta y ambiente de baño: ahora un adulto bañándose.

Fui creciendo y sentí la necesidad de explorar el mundo en el que vivía, empecé a conocer mi propio cuerpo y lo que podía hacer con él.

Un día me encontré con un lápiz, lo agarré y lo miré, no entendía bien qué era.

Empecé a experimentar con él y como pude hice mi primer garabato.

Ambiente hombre tomando agua, respiración y viento.

Primero como un juego, después le fui encontrando el sentido y encaré cualquier soporte que tenía adelante: la pared, el piso, la cama, todo menos el lugar creado para que lo haga.

En ese momento mi universo salió de mi mente: estaba creando.

Aparece un reloj junto con truenos.

Las emociones empezaron a ser protagonistas, usé un lápiz naranja: estaba feliz, al rato cambié de parecer y agarré el azul: tenía hambre y me quería ir a mi casa.

Cuando empecé a dibujar, nunca me dijeron qué, cómo o dónde.

Hombre andando en bicicleta

Apareció la posibilidad de entender el arte como un juego donde no hay límites, espacios ni formas posibles. Hay emociones, un mundo dentro mío y la posibilidad infinita de crear.

~~Apareció el juego para decirme que no hay límites, espacios ni formas posibles, sino emociones, un mundo adentro mío y la posibilidad infinita de crear.~~

Hombre frena, salta y se sumerge en el agua, junto con sonido de respiración.

Cuando pienso en el momento en que empecé a dibujar, aparecen un montón de preguntas. Intuyo que se dio naturalmente, como algo que ya llevaba adentro mío.

No me enseñaron como hacerlo, y estoy segura que esa fue la mejor manera de empezar.

Cuando no hay mandatos, exigencias, limitaciones, cuando no hay un marco que te encierre, todo es una posibilidad y no existe soporte capaz de limitar tu imaginación.

~~¿Cuándo aprendiste a dibujar? Existe una conexión del juego con el dibujo que empieza en la infancia, pero hay un momento donde se corta y aparece alguien que nos dice cómo hacerlo, o qué hacer, sin darnos las herramientas que necesitamos.~~

Beat creado por Lucio.

¿Aprender tecnicismos limita la libertad?, ¿O da más instrumentos para aplicarla?

¿El dibujo en la infancia nos conecta con nuestras fantasías y emociones? ¿Cuánto hay de nosotros en cada garabato?

Escena de persona dibujando en una habitación con lluvia afuera, sonido de lápices.

Imaginá por un segundo que sos vos cuando tenías 5 años, creá o recreá la escena. ¿Dónde estás? ¿Qué olores sentís? ¿Quién te acompaña, estás solo/a?

Agarrá un lápiz, una lapicera, una cerita, lo que tengas a mano y trata de dibujar un cuerpo humano. Sin pensarlo demasiado, como te salga.

Salí de tu muñeca, usa tus brazos, presta atención a cómo está tu cuerpo.

Míralo bien, su forma, su tamaño, su espesor.

¿Qué sentiste?

De a poco empezás a conectar de manera más intuitiva y fluida con tus emociones.

~~La conexión con vos mismo se vuelve más profunda, sensorial.~~

Cuando trascendés la muñeca y usas todo tu cuerpo al dibujar, ponés todo de vos. Ponés el cuerpo al servicio de tus emociones y fantasías más profundas.

Ambiente nocturno: grillos.

CITA: “Los dibujos de un niño son un diario de vida abierto, nos cuentan sobre sus temores, sus rabias, inseguridades y penas. Nos hablan de una etapa de constitución temprana, difícil de entender y de vivir. Son escritura del cuerpo, un cuerpo que va cambiando, creciendo, y se va socializando, cortando las alas o aprendiendo a volar.”

Aparece la canción original solo en guitarra. Se cierra la ventana.

El dibujo expone nuestro mundo interno, que en la mayoría de los casos tampoco sabemos muy bien cómo es.

La psicología usa el dibujo como forma de terapia en la infancia, para descifrar un poquito de ese mundo que se está construyendo, buscando qué es lo que se nos escapa, lo que todavía no podemos decir con palabras, lo que estamos intentando conocer de nosotros mismos.

Aparece la canción original pero esta vez solo en versión piano.

Muchas veces me senté a dibujar y mi mente estaba en blanco, todo lo que había en mi cabeza desaparecía en un segundo. Pasaba mucho tiempo pensando y eso es exactamente lo que no tenía que hacer.

Me preguntaba qué historia quería contar, cómo y a quién y la respuesta era siempre distinta.

Sonido de vaso roto.

Pasaba tanto tiempo pensando que cuando me daba cuenta, no había hecho nada

lápiz dibujando y abollado.

Puse mucha fuerza para encontrar de dónde venía ese vacío que sentía cuando agarraba un lápiz. Entonces apareció algo: el inconsciente.

Vuelven a aparecer los grillos.

“Para Freud, el inconsciente “es una instancia de nuestra psique que está detrás de lo que hacemos, decimos o deseamos”.

El inconsciente es el que me ayuda a sacarme el peso de mi propia exigencia, es saber que estoy en mis dibujos, aunque no lo haga de manera consciente. Por eso lo elijo como mi herramienta y le doy lugar.

Se empieza a escuchar el agua que corre.

Cuando era chica y empecé a dibujar, no entendía que además de mi yo consciente había un yo inconsciente, y ahora sé que mi relación con él era distinta.

El dibujo y nuestra mente se conectan de una manera especial en las distintas etapas de nuestra vida, cada trazo habla de quienes somos y aunque seguimos con la falsa ilusión de que controlamos todo, siempre algo se nos escapa, y a veces eso que se nos escapa está buenísimo.

Música final.

“Arte en crecimiento”

Suena música original de introducción.

CITA: “La primera infancia es una oportunidad única de felicidad y creatividad en torno a garabatear en el paraíso del ser. Por tanto, es fundamental permitirles descubrir esta maravilla por sí mismos. Para ellos, será un emocionante descubrimiento independiente de un mundo completamente nuevo, y para nosotros, también podemos experimentar una segunda infancia, si podemos darles ese permiso.”

Se escucha un chasquido de dedos, y lápiz rodando por el suelo. Aparece la lluvia.

Agarré un lápiz y después de muchos años sentí el paso del tiempo, ya no tengo diez años. El

mundo como creía que era ya no existe, pero siento como si el tiempo se hubiera congelado: estoy adelante de una hoja con una idea en la cabeza lista para empezar.

~~Estoy haciendo los primeros trazos, se siente distinto porque soy más consciente de lo que quiero hacer.~~

Hago los primeros trazos siendo más consciente de lo que quiero hacer, la cosa se complejiza y ya no es tan fácil reflejar la idea que tengo en la mente.

Se enciende un cassette. Ambiente de playa, música de tensión.

Empiezo a imaginar y me voy para muchos lugares, en mi cabeza aparecen imágenes, objetos y espacios.

Sé que puedo jugar y que esa capacidad sigue intacta en mí. Me agarro fuerte de esa posibilidad, vuelvo a agarrar el lápiz y empiezo.

Reloj en diferentes velocidades.

La hoja no se siente igual, pero sigo, intento, pruebo y juego.

Lo que estoy creando por momentos me gusta, y por otros tengo ganas de tirarlo a la basura.

Me siento cansada, trato de frenar y levantar la vista, miro el reloj y veo que pasó mucho más tiempo del que pensaba, me concentré tanto que mi habitación había casi desaparecido.

~~Me veo a mí misma ahí sentada con la mirada puesta en el papel. Se sigue sintiendo tan bien como la primera vez. Ya no juego de la misma manera cuando quiero dibujar, pero no quiere decir que no pueda seguir probando nuevas formas y maneras de hacer.~~

Efecto de sonido de niños riéndose junto con música y dibujando.

Cuando somos niños aprendemos qué es el mundo con el cuerpo, usamos los sentidos y las emociones para explorar el mundo de la mano de la imaginación.

Suena el viento, ambiente de playa y niño llorando.

La arena de la playa, una línea en la pared o en un papel es el ejemplo perfecto de un aprendizaje natural y desde la curiosidad.

El cerebro y el cuerpo trabajan juntos y aprenden, cada trazo se va convirtiendo naturalmente en un garabato, formas y dibujos cada vez más complejos.

Vamos evolucionando a través del juego y la acumulación de experiencia.

Aparece una hamaca, y voces celestiales de fondo.

Cuando somos niños no entendemos sobre la historia del arte, no sabemos sobre reflexiones artísticas, ni pensamos tanto en el por qué ni en el para qué, simplemente hacemos, descubrimos y jugamos.

~~Hay una transformación y también hay un contexto, el mundo interno y externo cambia, y es fundamental poder dar ese paso.~~

Beats musicales. Recreación sonora del recuerdo de un niño, sonido de aerosol.

Puse el cuerpo para entender cómo funciona el mundo, atravesando cada uno de mis sentidos y cada una de mis emociones, toqué, miré, escuché y sentí. Hoy soy consciente de la imaginación que existe adentro mío y que fui desarrollando con el tiempo, y sigo decidiendo que la curiosidad sea mi motor.

Suena de fondo un llamador de ángeles.

Sé que mi mente y mi cuerpo siempre fueron aliados, cada trazo se fue convirtiendo en algo más: formas y dibujos más complejos. Hoy estoy segura de que sin el juego no hay evolución posible.

Hay una transformación en nuestra forma de crear, el mundo interno y externo cambia, y es fundamental poder dar ese paso.

Sonido de agua de río.

Si me pienso dibujando en este momento de mi vida, me sigo sintiendo niña cuando conecto con la emoción y la experimentación natural, es como tirarse a la pileta sin pensarlo demasiado, con cierta impulsividad que implique fluir y no darle tanto lugar al pensamiento.

Ambientación de una persona cocinando, algunos suspiros y música suave de fondo.

Quiero que pienses cómo dibujarías una flor si te pidiera que lo hagas desde tu memoria, buscando las imágenes y formas que ya estén en tu cabeza y sin mirar ninguna imagen o fotografía. ¿Imaginas cómo sería ese dibujo? ¿Cómo lo harías si tuvieras diez años? ¿Cuál sería la diferencia?

Eso que imaginás así como lo imaginás es perfecto, no hace falta nada más. Poder recrear algo desde nuestra memoria visual es un desafío que vale la pena afrontar. Dibujar puede conectarte con partes de vos mismo que creías que ya no existían.

Tu artista de hoy también es el artista que fuiste, probá dibujar dándole lugar a esa versión de vos mismo y fijate qué pasa.

Música final.

“Inspiración creativa”

Recreación sonora de pijamada.

Solemos identificarnos de muchas maneras, pero ¿Alguna vez se te ocurrió pensar que sos una persona creativa?

Sonido de televisión y caja musical.

La *creatividad* es la capacidad de crear, de innovar, de generar nuevas ideas o conceptos que llevan a conclusiones nuevas, resuelven problemas y producen soluciones originales y valiosas.

La creatividad es la producción de una idea o un concepto, una creación o un descubrimiento que es nuevo, original, útil y que satisface tanto a su creador como a otros.

Efecto de sonido insecto, ronroneo de gato y susurros.

Quiero que pensemos juntos en la posibilidad de crear libremente.

Te propongo que busques un lápiz y una hoja que tenga un espacio en blanco. Cerrá los ojos y empezá a dibujar lo primero que se te venga a la cabeza, puede ser una línea, un círculo, un objeto, no tiene que ser para nada complejo.

Concentrate en el trazo y en el movimiento del lápiz. Pensá que olor tendría eso que estás dibujando, cómo sería su textura, pensá en algún recuerdo que tengas en tu cabeza con eso que dibujaste, no importa si es un recuerdo bueno o malo.

Aparece un reloj.

Abrí los ojos, miralo. No solo mires el dibujo, miralo con todo eso que te imaginaste.

¿Cómo se siente?

Se escuchan los beats, el canto de una mujer y la voz de un niño.

Nunca me enseñaron a mirar el mundo para después dibujarlo, nunca miré con detalle las hojas de un árbol, cómo son las ramas, tampoco miré bien la cara de mi mamá, sus rasgos y detalles, cómo es el pelo, las líneas de sus manos ni la forma de sus ojos.

Pienso qué pasaría si solamente pudiera dibujar lo que hay en mi memoria, si solamente existiera esa posibilidad.

A veces lo intento, agarro un lápiz (**aparecen efectos de sonido de varios lápices en simultáneo**) y dibujo lo que hay en mi mente, dejo que la creatividad fluya y voy construyendo impulsivamente sin imposiciones, sin tener el peso del pensamiento antes del hacer, ni de la exigencia de productividad, tampoco pienso a quién le puede gustar lo que estoy haciendo, ni siquiera sé si me va a gustar a mí.

Se escucha el viento soplando y una persona tipeando en un teclado.

Muchas veces me senté adelante de una hoja en blanco, la miré un rato, me levanté y me fui, también tengo muchos dibujos a medio camino, algunos en la basura y otros en cajones que no suelo abrir para no verlos.

No sé si fue por exigencia, frustración o porque estuve más tiempo pensando en lo que quería hacer que haciéndolo.

La puerta se cierra y una persona camina por la nieve.

Durante mucho tiempo tuve la necesidad de crear algo trascendente, que me fascinara, que

cumpliera con todas mis expectativas, y que además lo tenía que hacer bien técnicamente.

Pasó el tiempo, dejé la acción y me llené de intentos.

Hoy lo pienso a la distancia, y entiendo que el proceso de liberarse de toda esa carga no siempre es gratificante, pero sí necesario.

Ambiente de entrenamiento de boxeo, respiración agitada.

Siempre hay una pelea conmigo misma y con el dibujo que estoy haciendo, con lo que quiero que sea y con lo que está siendo. No importa el resultado, dar pelea significa seguir intentando, hacerme cargo de lo que quiero transmitir y ser protagonista de eso.

~~La disciplina y la paciencia son mis herramientas y sin ellas no existiría la pelea. Además de pelear también me permito tirarme a la pileta, aunque a veces haya agua y otras veces caiga al vacío y tenga que volver a arrancar~~

Efecto de sonido de persona haciéndose una infusión caliente.

Ambientación bajo el agua.

Dibujar es ese movimiento continuo, ese constante avanzar y retroceder, entrar y salir.

Dejarse transportar también implica que tenemos que adaptarnos a la corriente, sumergirnos en el momento adecuado, respirar cuando corresponde y volver a sumergirnos.

Ambientación de tormenta, y persona corriendo a caballo.

Cuando no confiamos en nuestra capacidad creativa todo se vuelve más complicado.

Existe la posibilidad de que las cosas no salgan exactamente como las proyectamos o imaginamos, y eso está bien, nos puede llevar a lugares que no sabíamos que existían.

Cuando creamos con tanta estructura, el espacio para lo imprevisto queda casi nulo.

Amigarnos con lo imprevisto y reconocer el peso de nuestras propias expectativas es un paso difícil pero necesario. ¿Existe el “error” en lo que creamos? ¿Qué podemos hacer con eso?

Se escuchan pájaros cantando.

Dibujar es generar ideas, es activar tus códigos internos y dejar una huella que sirve como

motor para seguir creando. Hací rayones, garabatos, líneas que no van para ningún lado, imperfectas. Salí del margen, ignoré los límites de la hoja y permití ser.

Que aparezcan nuevos mundos, nuevas ideas, nuevas posibilidades, que aparezcas vos.

Música final.

“Explorando soportes”

Ambientación sonora de tormenta que se acerca junto con música original de intro.

Los soportes se usan para sostener o mantener una “cosa”. Si hablamos de arte, un soporte pictórico es la superficie sobre la que se aplica el color.

~~**En la infancia los espacios para crear no están tan delimitados, pintamos intuitivamente y cualquier material funciona bien como soporte. A medida que vamos creciendo, con el conocimiento aparece la posibilidad de decidir, de pensar mejor qué es lo que se busca transmitir, y el dónde empieza a tomar protagonismo de otra manera.**~~

Suena el maullido de un gato y un bebé llorando, acompañados con una caja musical.

Ambiente sonoro tenso.

Hubo un momento de tu vida donde agarraste un lápiz y dibujaste una pared, era lo único que tenías enfrente, y nadie te había enseñado que existían objetos creados para eso.

No había un espacio delimitado, entonces cualquier objeto funcionaba como soporte.

Suena, espacio sonoro escolar.

Pasó el tiempo y empezaron las indicaciones, dónde, cuándo y cómo. Te enseñaron que la hoja estaba creada para que dibujes, y que no podías extenderte más allá de esos límites.

Ambiente sonoro, se escuchan ranas.

Empezaste dibujando con todo tu cuerpo sobre una pared, y ahora pintas solo con tu muñeca y en una hoja, nunca te diste cuenta de que no se sentía igual.

Espacio sonoro de estación de tren, aparecen valijas y andén.

Durante mucho tiempo solo hubo una posibilidad: la hoja, ese era el espacio creado para

crear. Pasó el tiempo y fuiste entendiendo que esa delimitación no era tuya, te la enseñaron.

A partir de ese momento, apareció la posibilidad de elegir.

Hojas pasándose, ambiente de biblioteca con música tensa.

Cuando pienso en lo que significa un soporte, sé que no puedo dejar de lado su historia, como fue usado en diferentes épocas y por diferentes artistas.

Su significado social y cultural y el espacio donde es visto también es importante para entender cómo funciona.

Efecto de sonido electrónico, luego ambiente de playa.

Elegir dónde crear una obra es darle sentido desde otro lugar, es ver más allá de lo que quiero crear en mi cabeza y entender que no solo se puede interpretar a una obra por su contenido. La historia y el espacio también son protagonistas.

Ambientación de calle.

Hay un soporte sobre el que me gustaría detenerme, la pared. No existe nada más relacionado con la espacialidad que la posibilidad de proyectar y pintar un mural.

Cuando recorremos las calles lo hacemos de mil maneras distintas, y si bien para cada persona tiene un significado, no podemos negar lo que la calle misma significa. Las paredes, las veredas, los edificios son nuestra historia, son un recordatorio de que tenemos un pasado social y cultural, y que eso también es parte de nuestra identidad como sociedad.

~~Quiero que pensemos específicamente sobre el espacio público, si, te hablo de la calle, de las veredas, de las paredes, de los edificios y de los parques, esos espacios que recorremos todos los días de muchas maneras distintas, si bien para cada persona pueden significar algo diferente, es imposible dejar de lado lo que ese mismo espacio significa social y culturalmente.~~

Ambientación dentro de un colectivo.

Si caminas por la calle y mirás un edificio es probable que estés viendo 100 años de historia,

si mirás un mural hecho por un artista, es probable que veas un momento específico de la historia.

Suena rodillo, luego pajaros, música francesa y la voz de Ernest de fondo.

Ernest Pignon Ernest es un artista visual francés, que alguna vez dijo:

CITA: "Intento comprender la calle y hacer de la calle misma la obra, encuentro que la gran parte de la gente del street-art hacen de la calle una galería, exponen sus dibujos en la calle.

Ése es mi mayor desacuerdo, no tengo nada que ver con eso, no tengo nada que ver con las personas que dicen: "La calle es la más grande galería del mundo". Jamás tuve la idea de que yo exponía mis dibujos en la calle.

Yo vengo de trabajar la calle, mis dibujos llegan, mis imágenes se deslizan en la calle, vienen a revelar, a exacerbar. Quiero decir, no son dibujos en la calle."

Ambientación de tormenta, metales suenan de fondo.

Si tengo que definir qué pienso que significa un mural, diría que funciona como un reflejo, un espejo que sirve para mirarnos colectivamente.

CITA: "En el Renacimiento se consideraba que el lienzo era una ventana al mundo. Después se enunciaron otras teorías que entendían, que una vez que el arte dejó de interesarse por la representación en perspectiva de la realidad, se convirtió en un faro que ilumina el camino."

Pájaro sale volando, sonido de viento, Por momentos aparece el sonido de un fibrón.

Hagamos juntos este desafío, buscá un papel que tengas a mano, mientras más grande sea mejor, puede ser también un diario. Apoyalo sobre el piso y con un fibrón empezá a dibujar una línea, no lo levantes de la hoja ni un segundo, presta atención porque puede que lo estés haciendo sin ser consciente. Mirá el papel y lo que vas trazando, seguilo con tus ojos, estirá más el brazo si es necesario. Una vez que el papel esté lleno de líneas y figuras levanta el fibrón, ¿qué ves?

Música final.

“Capital creativo”

Música tensión, ambiente de desierto con pájaros e insectos.

Un día pinté un cuadro sobre madera, en el centro había un pájaro apoyado sobre una rama: las alas de azul y violeta y el pico naranja. El fondo era abstracto, jugué con el pincel haciendo manchas de diferentes tamaños, algunas claras y otras bien oscurecidas. Fue la primera vez que terminé de pintar y me sentí conforme con el resultado.

Música original de intro, suena VHS reproduciéndose.

Lo publiqué en las redes y me llegó un mensaje, alguien me preguntó si lo vendía y a cuánto. En ese momento empezó a ser algo posible que alguien comprara mi arte.

Se escucha una silla de escritorio y una persona recortando un papel.

Después de una semana de vender varios cuadros llegó un momento en que dejé de pintar, no tenía ideas ni motivación y dejaba los cuadros a la mitad.

En ese momento empezaron a aparecer un montón de preguntas, cómo hacer que mi proceso creativo conviva con la producción para la venta, si puedo dejar de lado el deseo de que me guste lo que estoy haciendo, si puedo hacer igual, aunque no tenga motivación.

Sé que cuando voy a crear lo hago adentro de una sociedad que me envuelve y que me condiciona, y sé que también se va a ver reflejado en lo que vaya creando.

Suena una persona encendiendo una hornalla e hirviendo agua.

Ambientación del espacio de trabajo, se escucha agua.

El concepto de lo artístico va cambiando y es necesario apropiarnos de nuestro entorno para crear nuevos mundos, nuevas formas.

Vivimos en una sociedad capitalista, donde la fuerza de trabajo se vuelve una mercancía, entonces lo personal de la obra de arte deja de tener interés, todo lo que te hace único como

artista, tu manera de pintar, tus conocimientos técnicos y el significado personal que tiene tu arte ya no tiene tanto valor.

Se escucha una alarma, luego un palo de lluvia. De fondo un corazón latiendo cada vez más rápido.

Me pregunto hasta qué punto una obra puede dejar de ser de ser personal para volverse un producto adaptado al consumo.

La creación va de la mano de la transformación y de la libertad, conceptos que a veces parecen incompatibles con el mundo en el que vivimos.

Persona escribe en un teclado.

Cuando googleo si es posible vivir del arte, aparecen títulos como: “¿Se puede vivir del arte?” “La realidad de querer vivir del arte”, “¿Vivir del dibujo si dibujo mal?” “Descubre cómo trabajar dibujando y vivir de tus creaciones”.

Miles de soluciones para que la gente compre tu arte, ajustarlo a la demanda y vender. Pienso cómo sería mi vida si decidiera vivir haciendo murales o vendiendo mis cuadros. Cómo sería la convivencia entre la creatividad y la demanda.

Ambiente sonoro de tensión acompañado por el sonido del fuego.

Sé que el desafío en un sistema que te invita a crear de acuerdo a sus normas, que te da fórmulas para mejorar tu creatividad y para hacerla lo más productiva posible, es la posibilidad de construir maneras de hacer donde la creatividad no deje de existir, donde puedas darle lugar a tu forma de ver el mundo, con tus conocimientos y tus técnicas artísticas, y sin perderte a vos misma.

Suenan beats, un video cassette se reproduce.

Ambiente sonoro de recuerdo, susurros y murmullos.

Cuando dibujás y pintás no pones en juego solamente técnicas, conocimientos y experiencias,

sino tu propia historia, tu intimidad, tus pensamientos, tus miedos y la necesidad de exteriorizarlo.

El quiero hacer versus el debería estar haciendo está presente siempre y se vuelve parte del proceso artístico, existe una voz que nos dice que para ser exitosos hay que producir, y que para ser buenos artistas no tiene que existir el descanso, ni la frustración. Si te relajás, es posible que otro vaya a ocupar tu lugar. De a poco esa voz pasa a ser tu voz, y lo más probable es que te canses y dejes esa búsqueda.

Es importante buscar formas de adaptarnos sin dejar de ser nosotros mismos y dándole lugar a todas nuestras versiones, entendiendo a la experimentación, el descanso y la quietud como parte del proceso.

Llamador de ángeles y una lapicera escribiendo.

Hagamos juntos este ejercicio. Buscá un lápiz y una hoja.

Empezá a dibujar libremente, pero concentrándote en el movimiento del lápiz sobre la hoja y el movimiento de tu muñeca, no piensas en las formas ni en que tenga sentido.

Tampoco tiene porque ser una sola línea, puede ser un rayón, varias líneas juntas, un garabato. Anda variando la velocidad con la que movés la mano, por momentos que vaya más rápido, y otros bien despacito.

Cuando la hoja esté bastante llena frená y miralo por unos segundos. ¿Crees que lo que hiciste lo puede hacer alguien más?

Música final.