

Ficha de análisis
Licenciatura en Educación Artística
Procesos creativos en Artes Plásticas
Universidad del Tolima

Maira Alejandra Gamboa Gamboa- COD: 084751012019

Juliana Ojeda Salazar- COD 084750912019

Katherine Dallana Suárez Montalvo- COD 0847509322019

Nubia Esperanza Zárate Moreno - COD: 084701312018

Cristian Camilo Bonilla Betancour- COD 084750882019

Imágenes, audiovisual, obra fotográfica, obra visual, plástica

Título del material	Julie Burstein: 4 lecciones de creatividad
Autor	Julie Burstein. TED
Fuente, enlace	4 Lessons in Creativity Julie Burstein TED Talks
Forma (Si es imagen, obra o video)	El video es la grabación de una conferencia en vivo de la artista Julie Burstein y se acompaña de imágenes que son proyectadas en el auditorio, pero que en el video se muestran en un primer plano. Burstein alude al relato de historias para definir las 4 lecciones de la creatividad, describiéndolas a partir de ejemplos.

Símbolos, metáforas, dualidades de sentido. (Si es video)	<ul style="list-style-type: none"> ● Raku: técnica de alfarería con la que se relaciona el proceso creativo. ● Ruptura del cuenco: la creatividad surge de la ruptura. ● Historias: de allí surge el aprendizaje. ● Cuenco reparado: ciclo de creación y destrucción, control y liberación, juntar las piezas y hacer algo nuevo.
Contexto geográfico	Estados Unidos. Video publicado en 2012
Análisis histórico-social	<p>TED es un canal de youtube que surge en el 2006 en donde pensadores y emprendedores dan charlas en 18 minutos o menos. Consiste en material pedagógico de historias de vida que pueden ser compartidos en distintos entornos como el empresarial, educativo o familiar.</p> <p>En cuanto a Julie Burstein es una locutora de radio que dialoga con gente creativa para ganarse la vida. Para el caso de este video, escuché ideas de la cineasta Mira Nair, del escritor Richard Ford, del escultor Richard Serra y del fotógrafo Joel Meyerowitz.</p>
Estilo o tendencia.	Es un material del siglo XXI, podría decirse contemporáneo.
Análisis	<p>Julie Burstein hace referencia a la creatividad como una tensión entre lo que se puede controlar y lo que se debe dejar ir, pues al acudir al proceso alfarero del Raku, relata el proceso estresante que puede resultar al poner una pieza a 1500°C y luego bajar la temperatura de la pieza al ambiente en menos de un minuto. También habla de la creatividad como una ruptura.</p> <p>Para describir las 4 lecciones para que florezca la creatividad cita historias que le</p>

	<p>llevan a los siguientes postulados:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Parece fácil, pero no lo es: es una invitación a abrirse al mundo. 2. Aspectos difíciles de la vida: a veces de allí surge la creatividad, sobre todo cuando hay una reconciliación y no una superación de la dificultad. 3. Forzar los límites de lo que se puede hacer: abandonar lo que se está haciendo para explorar otros lenguajes. 4. Aceptar la pérdida: mirar de frente el mundo y lo que anhelamos, dejando a un lado el rechazo, la angustia, la guerra y la muerte “brecha trágica”.
--	--

Imágenes, audiovisual, obra fotográfica, obra visual, plástica.

Título del material	MOOC UOC. ¿De qué hablamos cuando hablamos de creatividad?
Autor	UOC - Universitat Oberta de Catalunya
Fuente, enlace	MOOC UOC. ¿De qué hablamos cuando hablamos de creatividad?
Forma (Si es imagen, obra o video)	El video es una clase de la maestra Anouk Suñer-Rabaud quien explica de manera muy sencilla en qué consiste la creatividad.
Símbolos, metáforas, dualidades de sentido. (Si es video)	La maestra basa sus premisas sobre la creatividad en el conocimiento científico neurológico. Se apoya en imágenes de personajes emblemáticos de músicos clásicos, el cerebro y en el busto del cerebro que tiene en su escritorio. También

	hace un cuestionario para aproximarnos a nuestra actitud creativa.
Contexto geográfico	España, 2018.
Análisis histórico-social	Desde la Universidad abierta de Catalunya, la maestra Anouk Suñer-Rabaud describe en qué consiste la creatividad, si bien, se basa en el conocimiento científico que hay sobre el cerebro, propone la creatividad como algo importante en la cotidianidad.
Estilo o tendencia.	Postmoderno
Análisis	<p>La primera premisa de la maestra consiste en evidenciar que sin creatividad la humanidad aún no habría avanzado de las cavernas. Sin embargo, aún es considerado un privilegio de unos pocos, dejando de lado la certeza de que la creatividad está en el cerebro. Antes se consideraba que el hemisferio derecho era el encargado de la creatividad, pero ahora se sabe que todo está en las conexiones neuronales entre los dos hemisferios, gracias a la comunicación del cuerpo calloso (conjunto de fibras nerviosas que conectan ambos hemisferios), y está para resolver los retos del día a día, desde el arte, hasta la ciencia, pasando por las dificultades más cotidianas.</p> <p>Luego de las preguntas que propone para identificar nuestra personalidad creativa, finaliza el video con una contundente invitación: actuar como personas creativas.</p>

Imágenes, audiovisual, obra fotográfica, obra visual, plástica.

Título del material	Noam Chomsky - Artistic Creativity
Autor	Canal de youtube Chomsky's Philosophy
Fuente, enlace	Noam Chomsky - Artistic Creativity
Forma (Si es imagen, obra o video)	Video de una entrevista realizada al pensador Noam Chomsky en la Universidad de Carleton.
Símbolos, metáforas, dualidades de sentido. (Si es video)	El video es una entrevista sin muchos recursos metafóricos más allá de los presentados por Chomsky en su conferencia a través de la palabra.
Contexto geográfico	Ottawa, Canadá. Abril 2011
Análisis histórico-social	Entrevista realizada al pensador Noam Chomsky sobre la creatividad artística.
Estilo o tendencia.	Post moderno.
Análisis	<p>El pensador se cuestiona sobre las fuentes primarias y secundarias de la creatividad y su relación con la lingüística a través del procesamiento lingüístico. De acuerdo al autor, desde el siglo XVIII surgió la teoría estética clásica, la cual se basó en un pensador español del siglo XVI quien identificó tres tipos de inteligencias:</p> <ul style="list-style-type: none">● Inteligencia del grupo de animales.

	<ul style="list-style-type: none"> • Inteligencia humana normal • Inteligencia humana con un alto valor estético. <p>Para Chomsky, no hay nada como la creatividad artística.</p>
--	---

Imágenes, audiovisual, obra fotográfica, obra visual, plástica.

Título del material	El arte debe defender lo incierto
Autor	William Kentridge
Fuente, enlace	https://www.youtube.com/watch?v=Dnweo-LQZLU
Forma (Si es imagen, obra o video)	video de una entrevista realizada a William Kentridge
Símbolos, metáforas, dualidades de sentido. (Si es video)	Se puede tomar la transformación que han tenido su obra así como su vida las cuales se extienden y mueven en diferentes direcciones a lo largo del tiempo
Contexto geográfico	Johannesburgo/ Sudáfrica
Análisis histórico-social	Entrevista realizada desde el estudio del artista ubicado en johannesburgo capital de sudáfrica donde
Estilo o tendencia.	Dibujos en carbón, películas animadas y grabados

Análisis	<p>En este vídeo, el artista William Kentridge habla sobre su enfoque multidimensional en la creación de arte, utilizando diversos medios como el dibujo, la animación, el teatro, la ópera y la escultura. Destaca la importancia de su estudio como un espacio físico y psíquico donde las ideas pueden cobrar vida a través de dibujos al carboncillo. Kentridge cree que el arte debería defender lo incierto y desafiar las nociones de certeza en la política y el conocimiento. También analiza el papel de la ambigüedad, la contradicción y la construcción de significado en el arte. Kentridge habla de su estudio en la ciudad, que sirve como espacio para hacer esculturas y albergar talleres y ensayos. A pesar de la agitación política en Sudáfrica, Kentridge decide quedarse debido a su profunda conexión con la gente y la influencia que la ciudad tiene en su trabajo.</p>
-----------------	--

Textos, artículos, capítulos de libros

Título del material	Manifiestos del surrealismo
Autor	André Breton
Páginas o capítulo leído	secretos del arte mágico surrealista
Resumen	<p>Hay que tener en cuenta que para escribir la primera frase se produce una percepción mínima, entonces las frases sin duda participarán a la hora de realizar ciertas actividades conscientes y de otras actividades al mismo tiempo. No hay duda de que la puntuación siempre se opone a la continuidad absoluta del proceso en cuestión, a pesar de que parezca tan necesaria como la distribución de nudos</p>

	en una cuerda vibrante. Cree en la naturaleza interminable de las quejas.
Contenido primario "citas textuales"	<ul style="list-style-type: none"> • Haz abstracción de tu genio, de tus talentos y del de todos los demás. • La literatura es uno de los más tristes caminos que conducen a todo. • Confía en el carácter inagotable del murmullo.
Palabras claves	Arte, composición, escrito, surrealista, concentración, distribución, espíritu, talento.
Análisis	<p>Se puede notar como Breton explora la dinámica entre el pensamiento consciente e inconsciente en el proceso de escritura surrealista. Reconocemos que la primera frase puede aparecer de forma espontánea, mientras que la siguiente frase está más influenciada por la actividad consciente del autor. La puntuación también se considera un obstáculo para la continuidad fluida del lenguaje y se anima a los autores a eliminarla cuando sea necesario para mantener la espontaneidad del proceso. Se enfatiza la velocidad y la falta de temas trascendentales como elementos esenciales para evitar interferencias conscientes y permitir que fluyan los pensamientos inconscientes.</p> <p>Este fragmento del texto nos presenta una visión surrealista del proceso de escritura como un ejercicio de liberación de la mente consciente y exploración del inconsciente, donde la espontaneidad y la falta de restricciones son la base de la expresión creativa.</p>