

IACAT.
Instituto Avanzado de
Creatividad Aplicada Total

Revista RecreArte 8
DIC07 - ISSN: 1699-1834

"La creatividad se enraiza, se desarrolla y se bloquea. Se expresa y consolida en múltiples lenguajes. Se estimula con técnicas eficaces"

master oficial
creatividad e innovación
2º ciclo U.E. - 120 créditos

Revista RecreArte 8 > I - Creatividad Básica: Investigación y Fundamentación

David de Prado Díez

LA CONSTRUCCIÓN SINESTÉSICA COMO OBRA DE ARTE

Pilar García Calero
Doctora en Pedagogía. Licenciada en Piano.
Conservatorio Superior de Música de Sevilla

CAMINANDO HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UN ARTE PROPIO:

El término SINESTESIA/SYNESTHESIA, se utiliza para describir un conjunto de estados cognitivos relacionados con la unión de los sentidos. Etimológicamente hablando sin- unión- estesia = unión de los sentidos (Actas del I Congreso Internacional de Arte y Sinestesia).

Basándome en esta definición, he diseñado una asignatura, inaugurada durante el curso 2006/07 en el Conservatorio Superior de Música de Sevilla. Parto de la base de que es difícil la aceptación de lo nuevo; por eso, para su total comprensión, la materia consta de un base teórica y una parte práctica, en la que se realiza una actividad escénica, apoyada en la música.

Dado que es preciso unificar el trabajo de varias disciplinas, se ha realizado siguiendo unos procesos de trabajo adaptados a tal peculiaridad. Un mundo complejo requiere soluciones complejas; por eso, se dice que *“el proceso de creación se manifiesta como una forma de solución de problemas. En psicología, un problema existe cuando un sujeto tiene que transformar una situación dada en una situación meta sin que existan procedimientos obvios para hacerlo. El pensamiento creador trabaja con problemas donde la situación inicial y/o la meta y los procedimientos para pasar de una a otra están mal definidos”*¹. Por lo tanto, podemos afirmar que el “creador” contribuye a la evolución de la materia o ámbito que cambia; pero el cómo se genera el cambio, nos lo deducen del siguiente modo: *“en la base de los procesos de cambio y transformación existe un flujo energético, en el que la energía es el principio originario de esa transformación”*².

Además, *“el flujo energético está organizado en términos de formas por medio de campos de materia cuántica; los llamados campos mórficos o resonancia mórfica. Tales campos organizan el flujo progresivo de la energía”*³.

También los antagonismos son elementos indispensables a la hora de crear, y es labor del creador, en este caso, de la directora de la Obra, establecer los vértices de unión de los diversos elementos que inducen a la creación. Aprovechando ese flujo energético y esos antagonismos, y preguntándonos porqué siempre los alumnos han de interpretar obras ya escritas, hemos abierto un nuevo camino, construyendo una obra común (de la profesora y los alumnos) desde un principio generador que es la idea; esta vez, basada en un tema de actualidad científica-ecológica con repercusión social: la construcción de la molécula de agua.

¹ Romo Santos, M. (2006). Cognición y creatividad. *En Comprender y evaluar la creatividad*, vol. 1, 24-30. Málaga, Aljibe.

² Abraham, R; Mackenna, T; Sheldrake, R. (1994). *Caos, creatividad e o retorno ao sagrado*. Sao Paulo, Cultrix.

³ Sheldrake, R. (1993). *O renascimento da natureza: O reflorescimento da ciencia moderna*. Estudos avançados, vol 2 nº 2. Sao Paulo, USP.

1-CREACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ARTE Y SINESTESIA:

1.1-Las dimensiones desencadenantes constructivistas:

a)-Estudiamos la *creatividad* como factor fundamental en el desarrollo humano, cognitivo y artístico, su *multidimensionalidad*, los factores característicos que nos llevan a establecer en la persona un proceso creativo. Esto, unido a la combinación de los sentidos, las inteligencias y otras capacidades recientemente descubiertas, para obtener resultados creativos en las acciones musicales concluye con la estructuración de métodos que consiguen promover el aprendizaje creativo, comenzando con la solución de problemas, continuando por la cultura visual y la representación creativa y finalizando con la creación de estructuras de pensamiento musical, imprescindible para llegar a crear una composición o una interpretación propia de la cada Obra de Arte por procedimientos sinestésicos.

b)- La utilización de la *metáfora sensorial, perceptual y como red* semántica, nos conducirá a la creación de estructuras de pensamiento adecuadas al trabajo sinestésico, siempre con la base del análisis de las obras elaboradas por los Grandes Maestros en la materia.

c)-Aplicamos en el trabajo los *procesos constructivos* de obras de arte, que permiten la convivencia de todo tipo de contenido estético, ya que lo que se está generando es un proceso mental que conduce la vivencia sensible hacia el pensamiento científico.

d)-Consideramos la *transversalidad* que pueda surgir desde cualquier trabajo investigador e innovador para la mejora de la planificación de la asignatura y del Centro.

e)-Basamos el trabajo de esta materia en la *autoevaluación* continua de los alumnos y el profesor, estableciendo triangulaciones diversas para la mejora de los resultados en los contenidos de los trabajos, aparte del esfuerzo personal que se establece como fundamento.

Por eso, la lógica de la investigación-acción aplicada a nuestro campo de actuación requiere análisis del contexto, planificación del cambio, acción, reflexión y nuevas propuestas.

1.2-Los procesos aplicables para las simetrías:

La creatividad: En ese sendero que marcaron los innovadores del S.XX se ha iniciado una reflexión sobre la enseñanza creativa como elemento dinamizador de la motivación personal, que supone un verdadero reto para el artista creador, ya que, bien enfocada puede desencadenar un proceso de pensamiento que contribuirá a la formación de una estructura mental fruto del desarrollo de la inteligencia que algunos psicólogos denominan "*sinestésica*", ya que aborda una red de conexiones cerebrales específicas. Por tanto, cuando hablamos de creatividad nos estamos refiriendo a un ser creativo, cuyas aptitudes han sido desarrolladas para ser así, para crear de un modo interdisciplinar, con un eje de conexión emocional y matemático.

Los procesos: no se puede pensar en un método tradicional ni de contenidos, sino que es imprescindible establecer *procesos* diversos que consoliden en el alumno mecanismos de aprendizaje, creatividad y motivación como recurso natural de la persona, y enfocados al trabajo musical; por eso hemos establecido un proceso de creatividad, aprendizaje y motivación, en el que el discípulo, paso a paso va analizando y trabajando los diversos aspectos de la obra.

a)-*Proceso de creatividad:* se plantea como tema fundamental el trabajo de la *Metáfora sensorial- perceptual*, de tal modo que se consiga establecer por parte del alumno una

vivencia de cada una de las fases emocionales trabajadas en las obras, interiorizando la percepción sensorial a través de la imaginación. Por lo tanto, aquí hablamos del cultivo de ciertos factores creativos indispensables para alcanzar esa facilidad sensorial, como son la fluidez (porque debe ser continua la vivencia de las distintas sensaciones), flexibilidad (porque debemos saber seleccionar las vivencias de las emociones que mejor se adapten a nuestro trabajo), originalidad (porque debemos saber recrear y expresar dichas vivencias de un modo personal y no visto), apertura mental (porque no debemos reducir el mundo de nuestros recursos expresivos, internos o externos), redefinición (porque debemos visualizar varias soluciones posibles dentro de un mismo trabajo sensorial). También trabajamos la Metáfora desde el punto de vista de la creación de una *red* semántica a la que se llega mediante una red de análisis de diversas perspectivas las obras musical; mediante esta visión, estamos creando un proceso de pensamiento sinestésico desarrollado en el mismo proceso de interacción, ya que establecemos las pautas de conexión y las ponemos en práctica con la elaboración de los procesos de composición, dirección e interpretación.

b)-Proceso de motivación: se basa en una visión constructivista del mismo; así, plantea la visualización vivencial de cada uno de los procesos creativos, de tal modo que se derive en la expresión de la obra en otro lenguaje artístico y la interiorización mental de la misma, constituyendo así su principal fuente de motivación, ya que el alumno personaliza el trabajo, y eso refuerza su autoestima. Seguidamente, la consecución de una interpretación, dirección o composición creada por sí mismo hace crecer la motivación que el alumno.

c)-Proceso de aprendizaje: basado en la creación, transformación, interrelación o representación de diversos lenguajes como medio de expresión artística.

Por lo tanto, nuestros procesos de creatividad, motivación y aprendizaje trabajan los distintos aspectos de la inteligencia, el pensamiento divergente, y otras capacidades, lo cual, produce un efecto multiplicador del conocimiento y el resultado del mismo, es decir, del producto, considerando además que todos los procesos son simultáneos.

La investigación: Hemos seleccionado la investigación-acción *cualitativa*, porque trabajamos a fondo al alumno no sólo como persona, sino también como futuro compositor, intérprete, actor, musicólogo activo y pedagogo; por eso elaboramos los casos desde el punto de vista descriptivo, que a su vez se convierten en casos instrumentales para desarrollar Metodologías o sistemas de trabajo musical. Además, la *Investigación-acción* nos sirve para adaptar a la Enseñanza Musical los métodos habituales empleados en las Ciencias de la Educación, convirtiendo a alumnos y profesores en aprendices y enseñantes al tiempo, dentro de un sistema que constantemente se autoconstruye, partiendo del trabajo introspectivo y analítico del mundo interior de los sujetos implicados.

1.3-Los retos del trabajo:

1-Potenciar de forma sistemática la práctica interpretativa e investigadora de los alumnos, introduciéndoles en el análisis científico de la misma.

2-Desarrollar en el alumno las diversas capacidades humanas (sentidos, inteligencias múltiples...) mediante la práctica docente, para su utilización en el trabajo diario de la música como actividad artística.

3-Desarrollar los procesos creadores de la persona en cuanto al aprendizaje y la creación propia.

4-Divulgar la apertura hacia la cultura, las artes de la época y la interacción entre éstas en el trabajo escénico y científico; en este caso centrado en la ecoformación.

2-REFLEXIONANDO SOBRE EL ARTE Y LA CIENCIA:

El Arte y la Ciencia no son dos disciplinas independientes, sino que están más relacionadas de lo que a simple vista se percibe. Por un lado, el Arte desarrolla las capacidades humanas, repercutiendo en el avance científico; por otro lado, si asociamos a la actividad artística parámetros propios de la Ciencia, el Arte que se genere será más rico en estética, en experiencias, en resultados; y permitirá un gran avance en la conciencia de lo irracional que todo arte posee. A continuación, basamos esta investigación en parámetros diversos, que demuestran la capacidad de unificar y asociar conceptos que posee el ser humano para realizar actos creadores.

2.1-El desarrollo del cerebro sinestésico con la práctica artística: Las sinestesias son percepciones genuinas producidas por una hiperconectividad entre las áreas cerebrales; si las interconexiones están relacionadas con áreas cerebrales que procesan o representan resúmenes de conceptos, esto supone un nexo entre la creatividad, metáfora y sinestesia⁴. A continuación se muestran unos gráficos indicadores de esta actividad cerebral.

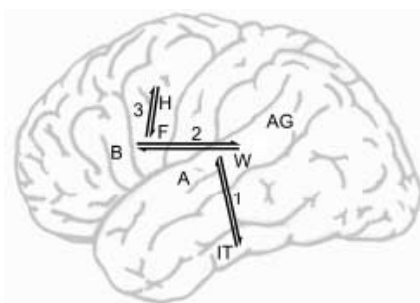

Fig. 1- A new synaesthetic bootstrapping theory of language origins.

Las flechas representan la nueva correlación esférica para synaesthesia:

- (1) correspondencia synaesthetic arbitraria entre forma de objeto visual y contornos representados en la corteza auditiva. Tal correspondencia synesthetic podría estar basada en cualquier activación provocada, o mediado por la circunvolución angular – implicado en transformaciones intersensoriales.
- (2) Correlación de esfera antagonónica (quizás implicando partes arqueadas) entre contornos y se traza un mapa en o cerca del área de Broca (mediado, quizás, por neuronas de espejo).
- (3) Origen a correlaciones de origen (synkinesia) causado por eslabones entre gestos de mano y lengua, labio y boca movimientos en el origen. (Ramachandran, VS; Hubbar, EM. 2005. Synaesthesia. I Congreso Internacional de Arte y Sinestesia. Cuevas de Almanzora (América): Universidad de Almería.

⁴Actas I Congreso Internacional de Arte y Sinestesia. 2005. Cuevas de Almanzora (Almería) .

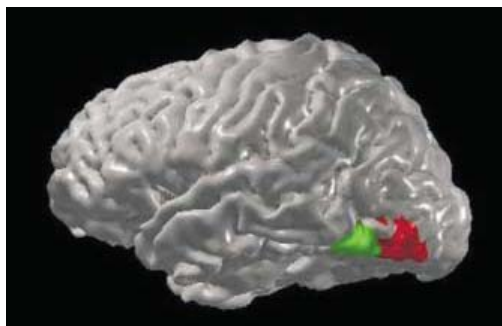

Fig. 2- Representación pictórica de la sinestesia color y el grafema aumentado relacionado. Activación neuronal de la estimulación de color, el área V4 está en rojo; y el grafema de número (que la persona relaciona con color) en verde. (Ramachandran,VS; Hubbar, EM. 2005. Synaesthesia. I Congreso Internacional de Arte y Sinestesia. Cuevas de Almanzora (Almería): Universidad de Almería.

Sinestesia, también es un mecanismo general del cerebro debido a una herencia de una mutación genética para una hiperconectividad entre las zonas del mismo. La unión sensorial automática de la sinestesia perceptiva aparece contrastada con acciones deliberadas y metáforas, estando demostrado que la combinación sensorial aparece de forma temprana en la percepción, y en la red neural subyacente como aspecto dominante. Todos los cerebros presentan esa capacidad latente y existen relaciones sistemáticas en las dimensiones sensoriales, que responden a leyes para sinéstatas y no sinéstatas⁵.

Cuando se establecen asociaciones sensoriales cruzadas, éstas permanecen estables durante toda la vida, heredándose genéticamente, pero también si se proporciona al sujeto herramientas culturales específicas⁶. Así, la riqueza de modalidades de sentidos cruzadas que presenta la sinestesia, es una metáfora de la asociación de ideas y técnicas de disciplinas cruzadas que impulsan tanto la metodología neurológica como el Arte⁷.

2.2-El desarrollo cognitivo y las inteligencias múltiples: Por eso, las Artes tienen también un importante papel en el **desarrollo humano** que Eisner define con detalle⁸:

- a)-*En las funciones cognitivas* sabemos que desarrolla la consciencia hacia el entorno que nos lleva a observar el mundo; desarrolla la imaginación, nos libera de lo literal, nos predispone a tolerar la ambigüedad, a explorar lo incierto, a analizar sin reglas preceptivas, a descubrir el contorno de nuestro propio ser emocional.
- b)-*En la transformación personal* nos ayuda a crear un lenguaje con el que hablar de las cualidades visuales, a dominar a transferencia del aprendizaje, a desarrollar la inteligencia del ámbito artístico al que se dedica.
- c)-*En la transformación de la conciencia* refinan nuestros sentidos, haciéndolos más complejos y sutiles; aumenta nuestra capacidad de observar lo cualitativo y con ello nuestro nivel conceptual (que pueden representar en símbolos) que se hace más abstracto. Todo esto demuestra el uso y el crecimiento de la mente. Además, el desarrollo de la imaginación desarrolla la respuesta emocional por medio de la experiencia que surge de la creación o la percepción de formas expresivas. Esta teoría

⁵ Citowic, RE. 2005. *Escuchar colores y probar formas: el cambio de paradigma en el cerebro*. Actas del I Congreso Internacional de Arte y Sinestesia. Cuevas de Almanzora (Almería).

⁶ Citowic, RE. 2005. *Sinestesia, una perspectiva general*. Actas del I Congreso Internacional de Arte y Sinestesia. Cuevas de Almanzora (Almería). Universidad de Almería.

⁷ 19De Amy lone. 2005. *La historia multicolor de la sinestesia que conoce el S XXI*. Actas del I Congreso Internacional de Arte y Sinestesia. Cuevas de Almanzora (Almería): Universidad de Almería

⁸ Eisner, EW. 2004. *El Arte y la creación de la mente*. Barcelona. Paidós.

es reforzada por Arnheim⁹ quien reconoce que lo cognitivo incluye todas las operaciones mentales que intervienen en la recepción, el almacenamiento y el tratamiento de la información: la percepción sensorial, la memoria, el almacenamiento y el aprendizaje.

En un estudio realizado por Bono (22) en 1988, el autor llegó a la conclusión de que, dado que el pensamiento es el recurso máximo del ser humano, el rol amplio del sombrero para pensar se descompone en seis diferentes roles de personajes representados por seis sombreros para pensar de distintos colores, de tal modo que, cuando se cambia el sombrero hay un cambio de roles; estos son el analítico, el lógico, el operativo, el emocional, el control del proceso y el creativo. Todo este entramado forma parte del tipo de pensamiento constructor de mapas, que se fusiona para dar el mapa completo. Esto hace del pensamiento un proceso en dos etapas: en la primera se elabora el mapa, y en la segunda se elige la ruta del mapa; así, el pensamiento focalizado resulta, mucho más potente, ya que, en lugar de perder tiempo en discusiones sin rumbo, se contará con un planteamiento enérgico y disciplinado.

Gardner¹⁰, además, propone la existencia de **siete inteligencias** específicas del ser humano que son de interés para nuestro trabajo:

1-La *inteligencia lingüística*: que supone una sensibilidad especial hacia el lenguaje hablado y escrito, la capacidad para aprender idiomas y de emplear el lenguaje para lograr determinados objetivos.

2-La *inteligencia lógico-matemática*: que supone la capacidad de analizar problemas de una manera lógica, de llevar a cabo operaciones matemáticas y de realizar investigaciones de una manera científica.

3-La *inteligencia musical*: supone la capacidad de interpretar, componer y apreciar pautas musicales; es prácticamente análoga a la inteligencia lingüística, desde el punto de vista estructural.

4-La *inteligencia cinestésica*: supone la capacidad de emplear partes del propio cuerpo o su totalidad para resolver problemas o crear productos.

5-La *inteligencia espacial*: supone la capacidad de reconocer y manipular pautas en espacios grandes (como el mar y el espacio), o en espacios pequeños (como un hospital, un estudio..)

6-La *inteligencia interpersonal*: denota la capacidad de una persona para entender las intenciones, las motivaciones, los deseos ajenos, y en consecuencia, su capacidad para trabajar eficazmente con otras personas.

7-La *inteligencia intrapersonal*: supone la capacidad de comprenderse a uno mismo, de tener un modelo útil y eficaz de uno mismo, y de empelar esta información con eficacia en la regulación de la propia vida.

⁹ Arnheim, R. 1962. *Arte y percepción visual*. Psicología de la visión creadora. Buenos Aires. Universidad de Buenos Aires.

¹⁰ Gardner, H. (1995). *Inteligencias Múltiples, la teoría en la práctica*. Buenos Aires. Paidós.
Gardner, H. (2001). *La inteligencia reformulada. Las inteligencias múltiples en el S.XXI*. Buenos Aires. Paidós.

2.3-La interdisciplinariedad y la ecoformación como esencia del Arte Sinestésico:

Pero no podemos olvidar el enfoque interdisciplinar, que alcanza el conocimiento mismo, y todas sus producciones y expresiones. Así, todo conocimiento es intrínsecamente emotivo, lógico, creativo, ético, complejo y evolutivo. Pero este concepto también posee una complejidad inherente; por un lado, es un fenómeno epistemológico interno propio de las disciplinas, y por otro es un fenómeno externo e interdisciplinario¹¹.

El primer principio de la transdisciplinariedad es reconocer el mundo en que vivimos; esto supone abrir la consciencia y comprender que somos parte de él. También supone una relación diferente con la propia realidad, una introspección del docente consigo mismo, una adaptación y reconocimiento de los alumnos como actores, haciendo del grupo de trabajo una comunidad con objetivos compartidos, con capacidad de autoorganización y autoaprendizaje en democracia, con un continuo diálogo en el que se comparte el conocimiento¹².

Y sin olvidarnos del carácter social de la creatividad como motor de nuevas transformaciones en el entorno, que producen una reacción en cadena hacia otros entornos, resaltamos el papel de la conciencia, que de la Torre define como *“el atributo más específico y relevante del ser humano en el mundo que conocemos, consistente en volver sobre sí y sobre las cosas para retornar de nuevo sobre nosotros, con nuevos significados, en forma de espiral ascendente. La conciencia es la energía psicosocial que hace presente lo ausente, visible lo invisible, posible lo imaginario”*. Por todo ello, de la Torre nos indica que la creatividad debe volar, como consecuencia de una tensión diferencial entre la realidad y el sueño¹³.

Volemos hacia lo desconocido, lo que se origina en los rincones más recónditos de nuestra mente, ya que con la creatividad entran en juego todas las capacidades humanas, resaltando como antagónicas, en este caso, la cognitiva y la emocional, pero sin desechar las inteligencias múltiples (analítica, lógica-musical, cinestésica, espacial, emocional, interpersonal e intrapersonal) descubiertas por Gardner¹⁴, que marcan la complejidad de la mente humana, lo que permitirá que los sueños viajen aún más lejos. También, el Cerebro Total de Herrmann¹⁵ nos conduce hacia nuevos horizontes, en lo que a desarrollo de capacidades se refiere. Este autor admite cuatro estilos de pensamiento denominados *Cuadrantes*, cuya actividad puede desplegarse de manera individual o combinada: A (lógico, cuantitativo, analítico, realista), B (administrador, secuencial, detallista, planificador), C (comunicativo, musical, espiritual, empático), D (intuitivo, integrador, espacial, imaginativo). Así, el ciclo más activo iría desde el cuadrante C-A-D-B.

---

¹¹ De la Herrán, A. 2007. *Retos transdisciplinarios para una educación futura*. I Congreso Internacional de Transdisciplinariedad y Ecoformación. Barcelona: Universidad de Barcelona.

¹² Medeiros (de) Antr, R. 2007. *Principios de docencia interdisciplinar*. I Congreso Internacional de Transdisciplinariedad y Ecoformación. Barcelona: Universidad de Barcelona.

¹³ De la Torre, S. (2006). Teoría interactiva y psicosocial de la creatividad. *En Comprender y evaluar la creatividad* vol. I, pag 124-154. Málaga, Aljibe.

¹⁴ Gardner, E. (2001). *La inteligencia reformulada. Las inteligencias múltiples en el S XXI*. Buenos Aires, Paidós.

¹⁵ Gardié O. (2006). Condicionantes de la creatividad desde la perspectiva de la neurociencia y la complejidad. *En Comprender y evaluar la creatividad*, vol. I, pag. 500-506. Málaga, Aljibe.

También es importante que la educación sea un compromiso con la Tierra a escala planetaria, una superación del ego, pensando en que los espacios comunes también son nuestros, y como tales, debemos cuidarlos, haciendo que las generaciones venideras los reciban en óptimas condiciones, ya que la Tierra no pertenece al hombre, sino el hombre a la Tierra. La Ecopedagogía promueve la educación para una actitud responsable hacia el medio ambiente, que tiene en cuenta la naturaleza, la respeta y se vale de ella para ejercer su acción¹⁶.

Otros autores afirman que Ecoformación es una manera de buscar el crecimiento interior a partir de la interacción consciente con el medio humano y natural, de forma armónica, integradora y axiológica. Parte del respeto a la naturaleza, tomando en consideración a los otros y trascendiendo la realidad sensible. Fomenta la cooperación, crea escenarios de intercambio y diálogo, propicia ambientes agradables de trabajo y estrategias dinámicas, flexibles y retadoras¹⁷.

2.4-La cognición cuántica en la práctica artística: El concepto de **cognición cuántica**¹⁸ permite aportar las bases científicas que respaldan la afirmación de que el conocimiento se adquiere en forma de campos de energía y que se desarrolla en tres niveles jerárquicos.

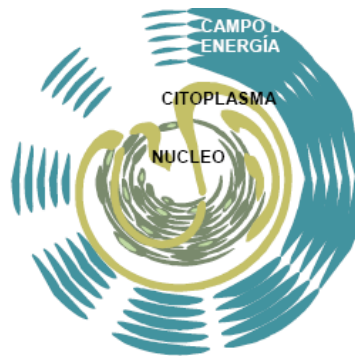
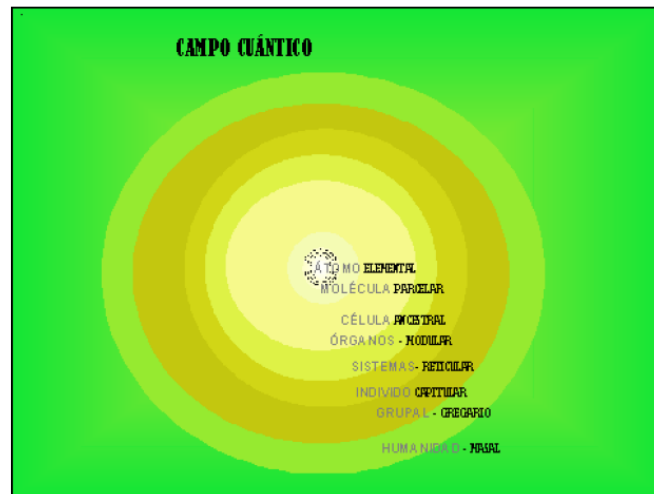

Fig. 3. La estructura energética de la célula se forma por la asociación de los campos energéticos parcelares de las moléculas con que está construida. Se establece un campo energético alrededor de la célula, que tiene un gradiente y como consecuencia un sentido de circulación. Este es el Campo Energético Ancestral.

¹⁶ Mallart i Navarra, I. 2007. *Ecoformación, nuevo paradigma en educación ambiental*. I Congreso Internacional de Transdiscipliniedad y Ecoformación. Barcelona: Universidad de Barcelona.

¹⁷ Torre de la, S.; Pullol, MA. Y Sanz, G: 2007. *Transdiscipliniedad y Ecoformación. Una nueva mirada sobre la educación*. Madrid: Universitas.

¹⁸ Musa, JA. 2007. *Cognición cuántica. El aprendizaje emocional y la creatividad desde la Física Cuántica*. Buenos Aires: CD.

En este mandala, se representa la complementariedad inclusora de los campos energéticos, desde el átomo hasta la humanidad y todo a su vez contenido en el campo cuántico.

Fig. 4. Este mecanismo de estructuras complementarias y contenedoras, nos permite comprender que cada parte está en el todo y el todo en cada parte, y así advertir que cualquier cambio en las estructuras integrantes, en el nivel que sea, afectará al conjunto. Así, la interpretación del funcionamiento de la mente como campos energéticos que trascienden el cuerpo físico de los tejidos neuronales, donde se configuran los mecanismos de la memoria y la actividad de los procesos de creación, indudablemente se deben considerar como procesos que no pueden ser adjudicados a estructuras meramente orgánicas, pues la transmisión de los incentivos por parte de las neuronas, que en principio es un estímulo eléctrico y luego químico para luego nuevamente convertirse en eléctrico, requiere de ciertos tiempos y complicaciones que difícilmente puedan cumplir funciones simultáneas como lo es la actividad humana.

Así el incentivo caotizante luego de ser sintonizado con una cualidad específica, llega a los campos que corresponden a las inteligencias que denominamos *Campo Procesador del Conocimiento*, aportando sus características, y al interactuar con los campos de los conocimientos previos, en campos organizados según determinadas áreas que podemos identificar con las inteligencias múltiples, donde permite la formación de nuevos *constructos cuánticos*: El *Campo Sintonizador* y el *Campo Procesador* constituyen una estructura funcional que llamamos *Campo Acumulador Cognitivo*. El conocimiento nuevo así reestructurado va unificándose paulatinamente y adquiriendo mayor abstracción hasta formar un *Campo Totalizador* que podemos denominar *Gnosis Ergotímica Cualificada*, es el conocimiento en su mayor nivel de abstracción, posee una cualidad emocional y se forma a partir del contenido y cualidades de los incentivos caotizantes aportados por el medio.

Fig. 5. En este cuadro podemos ver que la inteligencia humana, abarca al individuo y su entorno.

3-EL ARTE COMO LOGRO CONSTRUCTIVO:

Partiendo de toda esta base, nosotros creamos un microcosmos específico para generar una Obra de Arte. En primer lugar se proporciona a los alumnos información sobre la analogía histórica, que se va comentando y estudiando con casos prácticos apropiados a cada uno de los perfiles expuestos; después se comienza a generar la nueva idea, se eligen los parámetros teóricos y se desarrollan con creatividad, seguidamente se organiza un boceto de Obra que poco a poco se va concretando con las aportaciones de todos los miembros del grupo.

3.1-Los perfiles para la construcción artística: Para conseguir este desarrollo, hemos de fijar un desarrollo de contenidos, actitudes, aptitudes, capacidades y autocrítica. Seguidamente mostramos la construcción de este conocimiento.

<p><i>a)-Perfiles dados por el profesor:</i></p> <p>1-Concepto</p> <p>2-Arte y mente.</p> <p>3-De la conciencia al proceso creador.</p> <p>4-La sinestesia y la cultura de del SXX:</p> <ul style="list-style-type: none"> .Analogías históricas   <ul style="list-style-type: none"> :La grafía simbólica :Aritmética y geometría :Analogías humanas   .Analogía arquitectónica .Analogías modernas   <ul style="list-style-type: none"> :Geometría y color :Analogía arquitectónica :La danza, el movimiento y la escena :Nuevas propuestas :Codificaciones   <p>5-El Arte Global:</p> <ul style="list-style-type: none"> .Los factores fundamentales de la interacción de las artes .Las relaciones entre la pintura y la música hasta llegar al lienzo musical: teoría del color, la forma, etc... .La simbiosis música- pintura: base para las nuevas estructuras expresivas.
--

.Hacia la interpretación del Arte Global: ejemplos de Grandes Artistas.
.El empleo de la sinestesia entre música y otras artes: buscando el punto de conexión.
6-Mi método personal:
.Grado Elemental
.Grado Medio
.Grado Superior

7)-Fase práctica: actividad escénica multidisciplinar sobre tema actual:
Proceso de enseñanza-aprendizaje. Aplicación práctica de la teoría, y elaboración de una pequeña trama.
Proceso creador. Construcción de la obra entre todos los componentes del grupo, incluido el profesor.

8)-La autoevaluación de todo el potencial personal y artístico desarrollado

3.2-Los parámetros de construcción de la Obra:

Partiendo de la base teórica impartida por el profesor, como guía de recursos sinestésicos, expresivos y constructivos, comenzamos con un viaje a la conciencia para aprender a generar los procesos creadores desde el interior del individuo, en el que se autorreconoce su conciencia cuántica, generadora de energía que se proyecta en su entorno; después, se realiza un recorrido variado por la analogía histórica como principio del desarrollo del cerebro sinestésico: símbolos arcaicos, aritmética y geometría, proporciones, arquitectura, analogías humanas, danza, pintura, experimentos con el color y la forma, hasta llegar a la codificación contemporánea que explica el Arte Global.

Seguidamente, se da un tema generador de la obra; en este caso la base está en el trabajo de Maseru Emoto¹⁹ sobre los cristales de agua según su ubicación natural en el mundo. Así, se observan las diversas formas que va tomando la molécula del agua y se van generando ideas de cómo ir tratando el tema. Durante tres sesiones se realizaron torbellinos de ideas con todos los alumnos, para que fueran tomando iniciativas y concienciándose de su papel, con lo que se favoreció el desarrollo de la conciencia cuántica colectiva y la transmisión de esta energía al entorno de trabajo. Poco a poco, la sinergia se fue desarrollando, y según avanzaba, la obra tomaba forma y se unificaba.

Después se organizó el trabajo: el primero hizo un texto el musicólogo (Antonio), después entró en acción el compositor, que se inspiró en el texto (Alberto), más tarde los instrumentistas (Alberto-Violonchelo, Mª José-Canto, Macareno-Trombón, Hírginia-Piano) se estudiaron su parte del papel (texto + música), y las actrices (Ana y Patricia) fueron estudiando los movimientos de expresión corporal contemporánea que debían aportar, además del vestuario y el maquillaje (de fantasía). Para finalizar, la profesora hace un vídeo con imágenes, en el que se inserta la música general de Alberto y la introducción hablada de Antonio con efectos de voz modificados, para darle un carácter más irreal a ese comienzo. El vídeo se proyecta en los vestidos vaporosos de las actrices y el fondo del escenario.

Este es el aspecto generador de la transdisciplinariedad e inteligencias múltiples. Todos son necesarios para trabajar un objetivo común, desde diferentes perspectivas, pero compartiendo la participación en la obra. Las inteligencias múltiples tienen aquí un papel esencial: la lingüística para generar un lenguaje que no estaba creado; la

¹⁹ Emoto, M. 2003. *Mensajes del agua*. Barcelona: Liebre de Marzo.

lógica para realizar el texto, la música, analizarlos y generar los recursos expresivos diversos y apropiados, la emocional para dar forma a esos recursos; la musical para conectar todas las especialidades implicadas en la obra y generar los recursos apropiados; la cinestésica y la espacial para crear la escena adecuada al concepto y el movimiento adecuado a cada personaje; la intrapersonal porque se necesitó un proceso de autoconocimiento, y la interpersonal para adquirir la capacidad de ser otro ente diferente que se ha creado para esto. Esta última parte no fue fácil para los músicos debido a que en sus actuaciones normales se ocupan siempre de las referencias auditivas; sin embargo aquí, se añadieron otras como la expresión corporal la expresión de diálogo, la inserción de un tema extramusical para convertirlo en musical, lo que requiere un gran esfuerzo imaginativo y creador.

Al final, se realizan diversos ensayos hasta su representación a final de curso en la ESAD de Sevilla, edificio contiguo al Conservatorio. En esa búsqueda de perfección, los alumnos demostraron que poco a poco, iban superando los obstáculos y desarrollando las capacidades necesarias para ello; el caso más llamativo fue el del musicólogo, que pasó de una actitud estática, propia de un investigador, a una actitud totalmente escénica, aportando ideas originales para ello.

El resultado fue inédito, ya que fuimos capaces de unificar todas las diversas iniciativas para un fin común basado en un mismo principio generador; se trata de un acto de creación colectivo (la profesora y los alumnos) con resultados de verdadera originalidad y calidad artística.

Seguidamente se presenta el argumento resumido de la Obra, con las bases ya especificadas.

3.3-La Obra creada: Agua, Música, Planeta

Hubo un tiempo en que el Universo era armónico y entonaba la “Música de las esferas”. Para los pitagóricos, el Universo se manifestaba por proporciones justas de ritmos y números que originaban un canto armónico. A esta teoría, siguieron otras a lo largo de la historia. Hoy día, la Nasa lo confirma, diciendo que es la atmósfera del sol la que emite sonidos ultrasónicos e interpreta una partitura formada por ondas que son aproximadamente 300 veces más graves que los tonos que pueda captar el oído humano. Así, apoyándose en lo descubierto en el S.XIX en cuanto a la geometría de la armonía universal, describen a las partículas elementales como vibraciones de minúsculas cuerdas, entidades geométricas de una dimensión. El Satélite TRACE ha encontrado evidencias de la “Música de las esferas”. Con ayuda de una herramienta cosmológica, los científicos del SWRI de Tejas, han descubierto que la atmósfera del sol, suena; y estas ondas, en 10 segundos se convierten en ultrasonidos.

La Tierra, forma parte del Universo, y también necesita un entorno armónico para entonar su melodía particular. En este aspecto, Masaru Emoto, preocupado por el tema, estudia la “armonía del agua” y su repercusión en la vida humana, considerando que el 70% del cuerpo es agua. De este modo, congelando las moléculas de agua y fotografiándolas, conseguía información sobre la misma, ya que presentaban estructuras geométricas diversas, dependiendo del lugar de origen y el tratamiento recibido, fundamentalmente. Basándonos en este estudio, el grupo, formado por un musicólogo, un compositor, varias actrices, una pianista, un intérprete de instrumentos de cuerda, un intérprete de instrumentos de viento, y una cantante, han elaborado una historia con el siguiente argumento:

“Un instrumento musical, cuya música procede del cosmos se dirige a la Tierra para clamar el espíritu de los que procedan a oír su música. Pasará por distintos lugares para comprobar el estado de las aguas que allí se encuentran, e intentará convencerlas de que su música es un arte puro y digno de escucharse. En la historia, se relaciona el cosmos, la matemática, el agua y sus estados; los personajes fluyen de los estados del cosmos y del agua, desde un escenario incierto que va personificando la acción combinada de la música-la narración- los instrumentos- la acción dramática, desde un punto de vista de unificación de lo diverso, de enriquecimiento de lo transdisciplinar, como si de un ritual se tratara, hasta que la acción se extingue...”.

AUTORES:

Música Alberto Alpresa/ **Texto y voz** Antonio J. Rodríguez
Actrices Patricia Fernández y Ana Perea/ **Piano** Hirginia Sánchez
Viento Macareno pozo / **Violonchelo** Alberto Alpresa/ **Canto** Mª José Villalba
Vídeo y Dirección artística: Pilar G. Calero

CONCLUSIONES:

En la docencia:

- Se ha democratizado, dado que ha sido necesario mucho tiempo para el diálogo, gracias al cual se construyó la obra.
- Se ha insertado un proceso de enseñanza-aprendizaje con una relación cercana entre todos los miembros del grupo, lo cual ha sido muy positivo para exteriorizar toda la fuerza creadora.
- Se han insertado nuevos parámetros en la educación artística como la transdisciplinariedad, la ecoformación, la física cuántica, las capacidades humanas.
- El desarrollo de las inteligencias múltiples y el cerebro sinestésico ha sido evidente en el resultado artístico, ya que los recursos expresivos de la obra se enriquecieron y tomaron una original forma que todos disfrutaron y sacaron de su foro más interno (la suma de lo racional y lo irracional en el Arte).
- Los alumnos han salido capacitados para autoevaluarse y evaluarse entre todos, lo cual genera una continua mejoría del trabajo.
- En el Centro se ha innovado, porque nunca se había hecho una representación de este tipo, aunque aún no está debidamente valorada.

En la actividad artística:

- Los alumnos se han sentido capaces de crear algo propio y eso ha supuesto un impacto interno generador de nuevas energías, que les hace continuar.
- Esta nueva rama de conocimiento musical puede tener un gran futuro para los aspirantes a músicos, e incluso para el empleo.
- Si se conecta con otros ámbitos artísticos, se genera una importante superación de los muros del centro, y una visión del mismo más positiva por la sociedad, que ve producciones artísticas propias y con sentido práctico para la mejora del entorno.

-Se han incorporado parámetros científicos a una actividad artística singular, lo cual ha contribuido a unificar Arte y Ciencia..

Bibliografía:

- Abraham, R; Mackenna, T; Sheldrake, R. (1994). *Caos, creatividad e o retorno ao sagrado*. Sao Paulo, Cultrix.
- Damasio, A. (2001). *The Origins of Creativity*. En K Pfenninger y R Shubik. Oxford, University Press.
- De la Torre, S. (2006). Teoría interactiva y psicosocial de la creatividad. En *Comprender y evaluar la creatividad* vol. I, pag 124-154. Málaga, Aljibe.
- García Calero, P. (2006). *La Música del color y el color del sonido*. Málaga, Maestro.
- Gardié O. (2006). Condicionantes de la creatividad desde la perspectiva de la neurociencia y la complejidad. En *Comprender y evaluar la creatividad*, vol. I, pag. 500-506. Málaga, Aljibe.
- Gardner, E. (2001). *La inteligencia reformulada. Las inteligencias múltiples en el S XXI*. Buenos Aires, Paidós.
- Goleman, D; Kaufman, P; Ray, M. (2000). *El espíritu creativo*. Buenos Aires, Javier Vergara Editor.
- Herrmann, N. (1989). *The creative brain*. Lake Lure. North Caroline, The Ned Herrmann Group.
- Moraes, C. (2006). Creatividad en la naturaleza, creatividad como evolución. En *Comprender y evaluar la creatividad*, vol. I, pag 102-113. Málaga, Aljibe.
- Musa, JA. 2007. *Cognición cuántica. El aprendizaje emocional y la creatividad desde la Física Cuántica*. Buenos Aires:
- Romo Santos, M. (2006). Cognición y creatividad. En *Comprender y evaluar la creatividad*, vol. I, 24-30. Málaga, Aljibe.
- Sheldrake, R. (1993). *O renascimento da natureza: O reflorescimento da ciencia moderna*. Estudos avançados, vol 2 nº 2. Sao Paulo, USP.
- Teppa, S. (2006). Cómo vibra la creatividad cuántica. Sus técnicas y cualidades. En *Comprender y evaluar la creatividad* Vol. 2, pag 605-611. Málaga, Aljibe.
- Versyp, T. (2006). *La dimensión cuantica. De la física cuántica a la conciencia*. Barcelona, Teresa Versyp.

I.A.C.A.T.
Instituto Avanzado de
Creatividad Aplicada Total

Revista Recrearte:

- ✓ *Director David de Prado Díez*
- ✓ *Consejo de Redacción*
- ✓ *Consejo científico*

Frey Rosendo Salvado nº 13, 7º B 15701
Santiago de Compostela. España.
Tel. 981599868 - E-mail: info@iacat.com

www.iacat.com / www.micat.net / www.creatividadcursos.com

www.revistarecreate.net

© Creación Integral e Innovación, S.L. (B70123864)

En el espíritu de Internet y de la Creatividad, la Revista Recrearte no prohíbe, sino que te invita a participar, innovar, transformar, recrear, y difundir los contenidos de la misma, citando SIEMPRE las fuentes del autor y del medio.