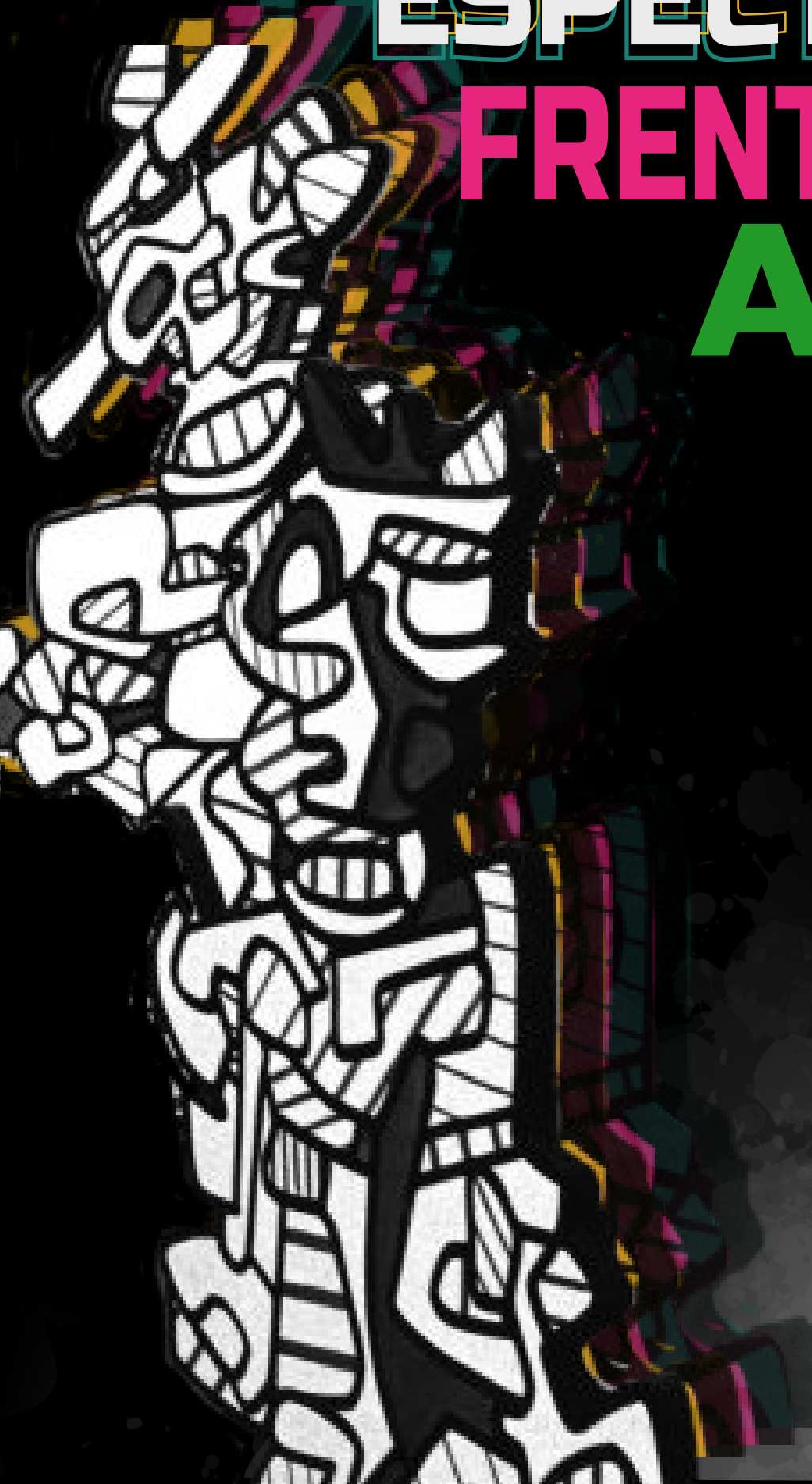

EL **espectador**
atribuye significado
a la **obra**.

DEL PAPEL **CREATIVO**
DEL **ESPECTADOR**
FRENTE A LA
OBRA DE
ARTE

En el presente trabajo escrito se aborda el papel creativo del espectador en el arte y cuestiona la visión tradicional del modelo emisor/mensaje/receptor. Históricamente, se ha considerado al artista como el único creador activo, mientras que el espectador ha sido relegado a un papel pasivo de mero consumidor. Sin embargo, se objeta que el espectador también desempeña un papel creativo y esencial en la experiencia artística.

El papel del espectador se considera activo y fundamental para dicha experiencia ya que este no solo consume pasivamente la obra de arte, sino que también interactúa con ella y la interpreta. A través de su experiencia personal, conocimientos previos y bagaje cultural, el espectador atribuye significado a la obra. Cada espectador puede tener interpretaciones únicas y subjetivas de una misma obra de arte.

Tanto el artista como el espectador contribuyen a la creación del significado y la construcción de la experiencia artística, además se encuentran influenciados por su contexto cultural, social e histórico.

Por último, se señalan cuatro razones por las cuales el proceso creativo del espectador ha sido minimizado en importancia.

EMISOR MENSAJE RECEPTOR

DEL MODELO EMISOR/ MENSAJE/ RECEPTOR

¿Cuál es el papel del espectador en el arte? ¿El espectador es creativo? Y si es así, ¿en qué se asemeja o diferencia del artista?

No es para nadie un secreto que el modelo tradicional de la comunicación, y ya desactualizado en lingüística, emisor/ mensaje/ receptor se ha extrapolado sin ninguna modificación al mundo de la estética, el arte y la creatividad, en donde esta última corresponde intrínsecamente al artista, y el espectador, por su parte, se encuentra casi desprovisto de ella.

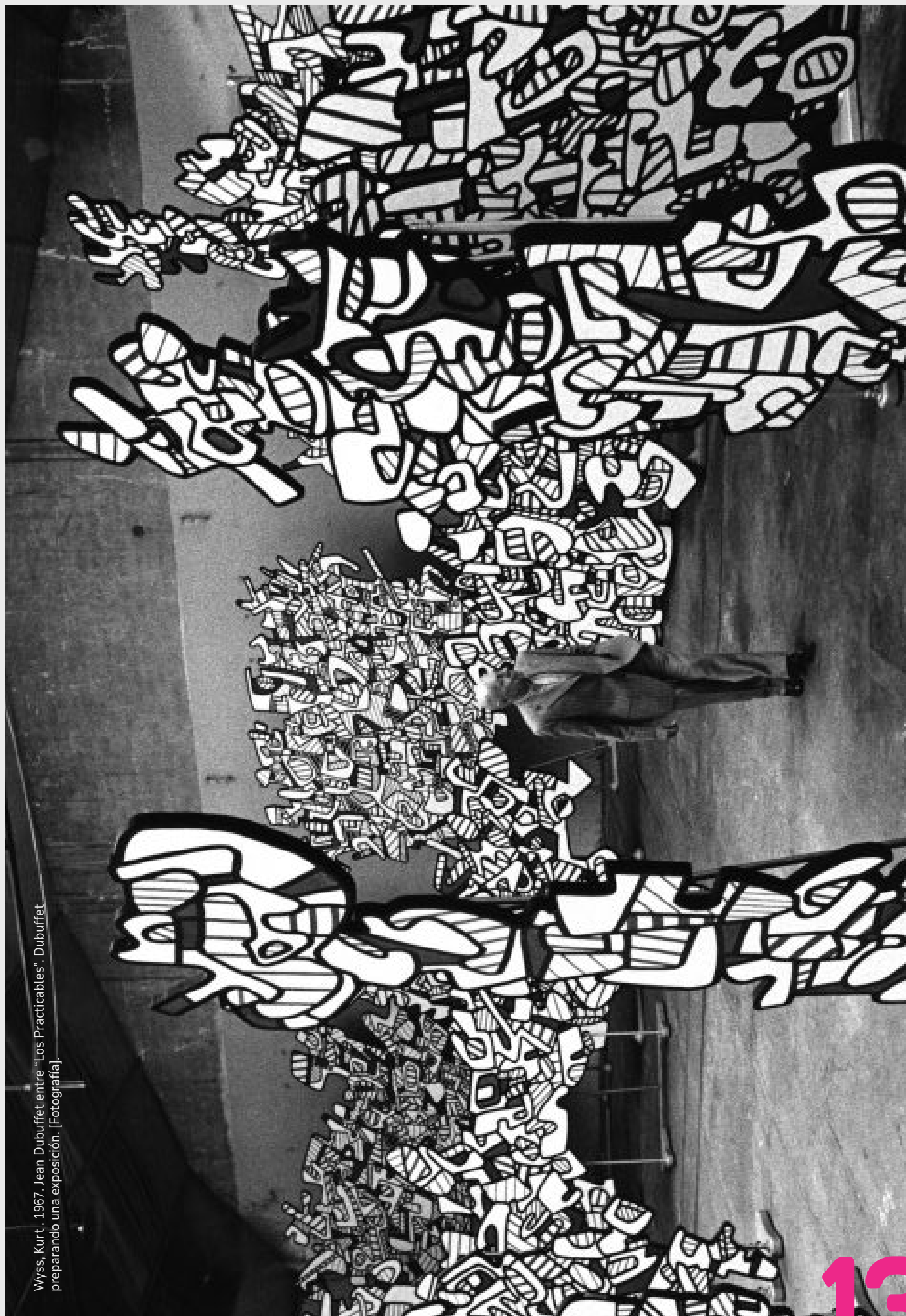
Zogbaum, Wilfrid. 1949. Jackson Pollock y Lee Krasner. [Fotografía].

Aquí también encontramos la dicotomía actividad y pasividad. A lo largo de la historia y de la teoría del arte, e incluso en tiempos contemporáneos, el espectador juega un papel de pasmosa quietud. El artista es creador, el espectador no, por tanto, el espectador no es actuante, sino metafóricamente un receptáculo, un consumidor más.

DE LA CREATIVIDAD EN EL ARTE

La creatividad, según Goñi (2000) se expresa mediante el “proceso creativo”, que podría ser entendido como una secuencia de etapas utilizadas para resolver un problema, representar un cambio perceptual rápido, o la transformación que se dispone cuando se produce desde una nueva idea hasta la solución de un problema.

Lo que se encuentra estrechamente relacionado con la habilidad de generar ideas, conceptos o productos que sean novedosos, únicos y valiosos dentro del ámbito artístico. Esta capacidad cognitiva implica un proceso mental que involucra la producción de creaciones que sean originales y significativas en su expresión.

Wyss, Kurt. 1967. Jean Dubuffet entre "Los Practicables". Dubuffet preparando una exposición. [Fotografía].

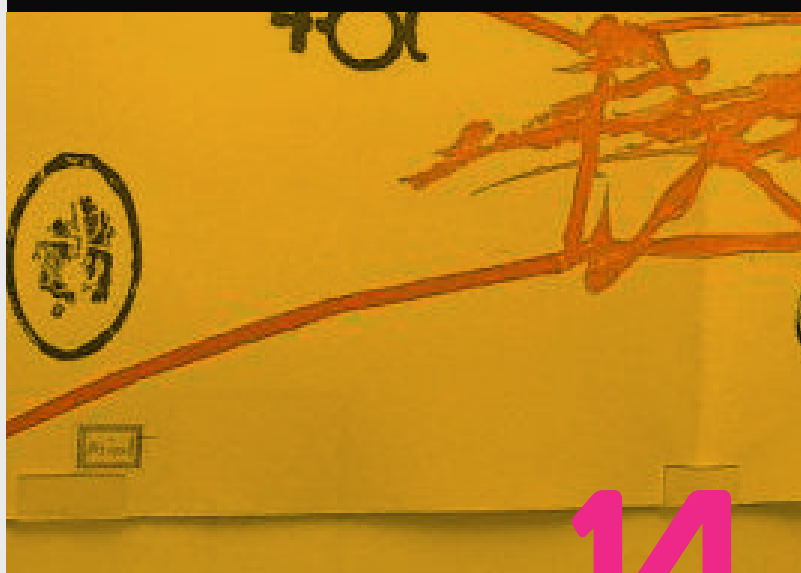

En el ámbito de la estética, la creatividad juega un papel fundamental en la creación y apreciación de las obras de arte, siendo considerada una cualidad esencial para los artistas. A través de ella, los creadores pueden manifestar su visión única del mundo, transmitir emociones y mensajes mediante sus obras.

De igual manera, en ella se implica la facultad de romper con convenciones establecidas y explorar nuevas ideas y formas de expresión. Es un proceso que permite a los artistas generar obras que representen una perspectiva fresca.

Sin embargo, es importante destacar que la creatividad no se limita únicamente al ámbito artístico, sino que también se puede manifestar en diversas disciplinas como la ciencia, la tecnología, la literatura, el diseño y la música, etc.

La teoría del arte y la estética reconoce que la creatividad es un proceso que está influenciado por el contexto cultural, social e histórico en el que se desarrolla. Las obras de arte y las expresiones creativas son producto de la interacción entre el artista, su entorno y las influencias que ha recibido. Estas influencias externas, junto con la visión única del artista, moldean el proceso creativo y dan lugar a creaciones que reflejan la interacción entre el individuo y su entorno.

EXPLORAR NUEVAS IDEAS Y FORMAS DE EXPRESIÓN

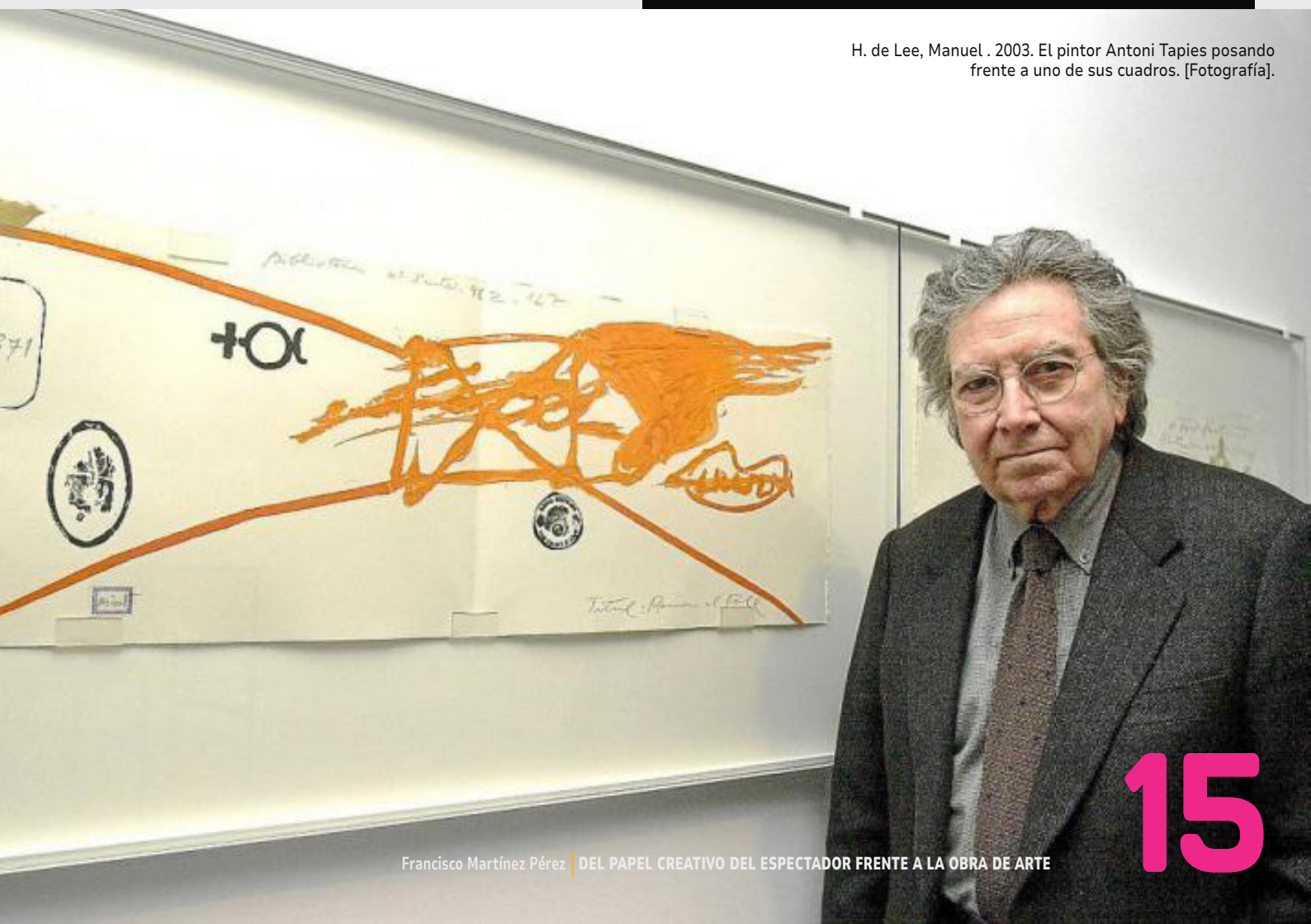
Del papel creativo del espectador y del significado de la obra de arte

Dentro de la teoría del arte y de la estética, diversos teóricos han abordado el papel del espectador en relación con la obra de arte.

En el presente caso, entendemos al espectador como: el sujeto creativo que consume e interpreta la obra de arte; así mismo, como menciona Flores Figueroa (2014), estamos hablando de un sujeto que “interactúa con una obra o que asiste a un espectáculo ya sea público o privado y que contempla un producto creativo” (p. 138). Y como el mismo autor precisa: “si no se da una interacción, el espectador no se logra” (p. 140).

Teniendo esto en cuenta, el papel del espectador en el arte debería considerarse como activo y esencial para la experiencia artística gracias a que desempeña un rol en el que interactúa e interpreta a la obra de arte.

H. de Lee, Manuel . 2003. El pintor Antoni Tapies posando frente a uno de sus cuadros. [Fotografía].

La interpretación y comprensión de la obra involucran la intención del artista, así como la perspectiva y experiencia individual del espectador. Este último es considerado creativo en el proceso de interpretación de la obra de arte, esencialmente porque es a través de su experiencia personal, conocimientos previos y bagaje cultural, que cuenta con la capacidad de atribuir significado a la obra.

Cada espectador puede tener interpretaciones únicas y subjetivas de una misma obra de

arte, lo que demuestra la capacidad creativa del espectador en su interacción con la obra.

En cuanto a las semejanzas entre artista y espectador, se destaca que ambos son agentes activos en el proceso artístico. Participan en la creación de significado y la construcción de la experiencia artística, aportan sus perspectivas, emociones, conocimientos y experiencias personales al encuentro con la obra de arte.

EXPERIENCIA PERSONAL, CONOCIMIENTOS PREVIOS Y BAGAJE CULTURAL

Joubert, Luc .1967.Jean Dubuffet en su estudio. [Fotografía].

ESPECTADOR: ¿POR QUÉ SU PROCESO

CREATIVO SE MINIMIZA EN IMPORTANCIA?

Además, tanto el artista como el espectador están influenciados por su contexto cultural, social e histórico. Ambos se ven afectados por las normas, valores y discursos presentes en su entorno, lo que puede influir en su comprensión y apreciación de la obra de arte.

Flores Figueroa menciona que “la propuesta creativa se presta a infinidad de interpretaciones que dependen de la conceptualización del evaluador que la contempla” (p. 133), por tanto, como hemos mencionado, podemos hablar de tantas interpretaciones o procesos creativos de interpretación como de espectadores que consumen la obra de arte.

De esta forma, la obra de arte es potencialmente polisémica, creada en una sola ocasión para ser consumida e interpretada por múltiples individuos, en variadas ocasiones y en diversos contextos. He aquí la riqueza del proceso creativo en el espectador.

Podemos identificar cuatro razones principales por las que el proceso creativo del espectador y, por tanto, el espectador mismo, ha sido minimizado en su importancia:

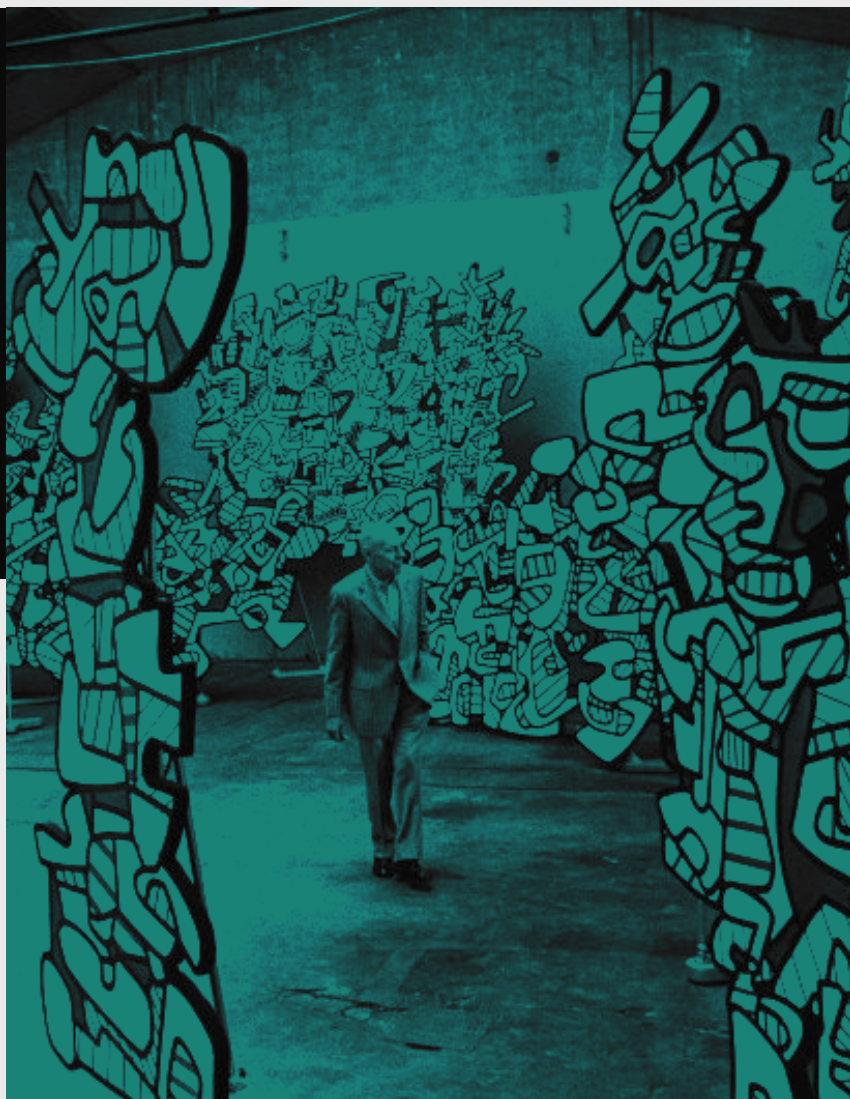
1. El artista es conocido, cuenta con un nombre, sobrenombre o firma; el espectador, en contraposición, es anónimo.
2. El artista con frecuencia es un individuo; el número de espectadores es potencialmente mayor.
3. El proceso creativo del artista se cristaliza en la obra de arte (no pocas veces tangible y apta para ser percibida materialmente) la cual es susceptible de ser experimentada por otros, reproducida y consumida en múltiples ocasiones. El proceso creativo del espectador permanece ligado a la interpretación en sí, siendo intangible. Asimismo, Flores Figueroa precisa que “se crea un fetichismo en torno al objeto que es alimentado por todas las acciones que lo rodean, las colecciones, el valor del objeto y su cotización, o la posesión de obras de firma” (p. 139).

De hecho, Durán (2014) sostiene que el artista es un sujeto socialmente capacitado para producir arte, se trata de una producción social de valor.

4. Históricamente, los objetos (más allá de la obra de arte) con mayor potencial de consumo son aquellos tangibles y/o con la capacidad de experimentarse en más de una ocasión.

Cada uno de estos cuatro puntos demuestra la escasa o nula importancia del espectador en el proceso creativo en relación con el arte, lo que resulta en la simple conclusión de: el espectador no es artista, sino consumidor.

CON CLU SIONES

El presente trabajo nos ha llevado a reflexionar sobre el papel del espectador en el arte y cuestionar su trascendencia en el proceso creativo. Como ya lo observamos, históricamente, el modelo tradicional de emisor/mensaje/receptor ha permeado en el ámbito artístico, relegando al espectador a un papel pasivo y despojándose de su capacidad creativa. Sin embargo, es necesario reconocer la importancia del espectador y revalorizar su participación activa en la experiencia artística.

La creatividad, después de todo lo comentado, es entendida como un proceso de generación de ideas novedosas y valiosas que también se manifiesta en el ámbito artístico. El espectador, a través de su interacción con la obra de arte, ejerce su capacidad creativa al interpretar (original y subjetivamente), comprender y atribuir significado a la misma, basándose en sus conocimientos y experiencias.

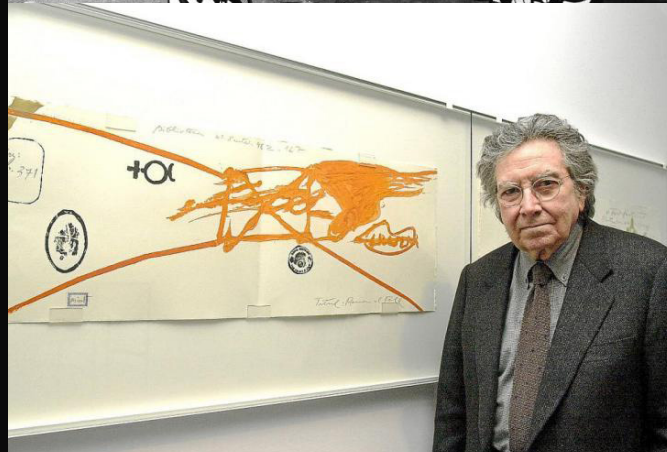
Tras ello comprendemos que tanto el artista como el espectador son agentes activos en el proceso artístico. Ambos aportan sus perspectivas, emociones, conocimientos y experiencias al encuentro con la obra de arte. Ambos están influenciados por su contexto cultural, social e histórico, lo que moldea su comprensión y apreciación de la obra.

No obstante, a pesar de la importancia del espectador, su proceso creativo ha sido minimizado en comparación con el del artista. El reconocimiento del artista como autor y la materialidad de la obra de arte han contribuido a esta situación. Además, la comercialización y fetichización de las obras de arte han generado un enfoque centrado en el objeto y han relegado al espectador a un papel de mero consumidor.

Es fundamental superar esta concepción limitada del espectador y reconocer su capacidad creativa en la interpretación y apreciación del arte, ya que es esta misma multiplicidad de interpretaciones y la riqueza de experiencias individuales las que enriquecen al proceso artístico y contribuyen a la polisemia de la obra.

En consecuencia, aterricemos finalmente tres puntos: la forma no es la condición primera y fundamental del arte, así como el "artista" no es el monopolizador de la actividad y del proceso creativo, al igual que el espectador no es sujeto pasivo desprovisto del proceso de creación.

**PERSPECTIVAS
EMOCIONES
CONOCIMIENTOS Y
EXPERIENCIAS**

- Durán, J. M (2014). Arte y capital. Releyendo el capítulo vi (inédito) de “El Capital”. Recuperado de <http://www.informecapital.net/>
- Flores, J., (2018). Definición, funciones y papel del espectador frente a la obra creativa. Anagramas Rumbos y Sentidos de la Comunicación, 17(33), pp. 129-151.
- Goñi, A., (2000). Desarrollo de la creatividad. San José. EUNED.

PREFACIALES

TEXTUALES