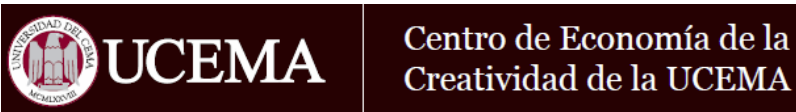

Estudio de la Creatividad a lo largo del Ciclo de Vida: El enfoque de Galenson

Julio J. Elías

Universidad del CEMA

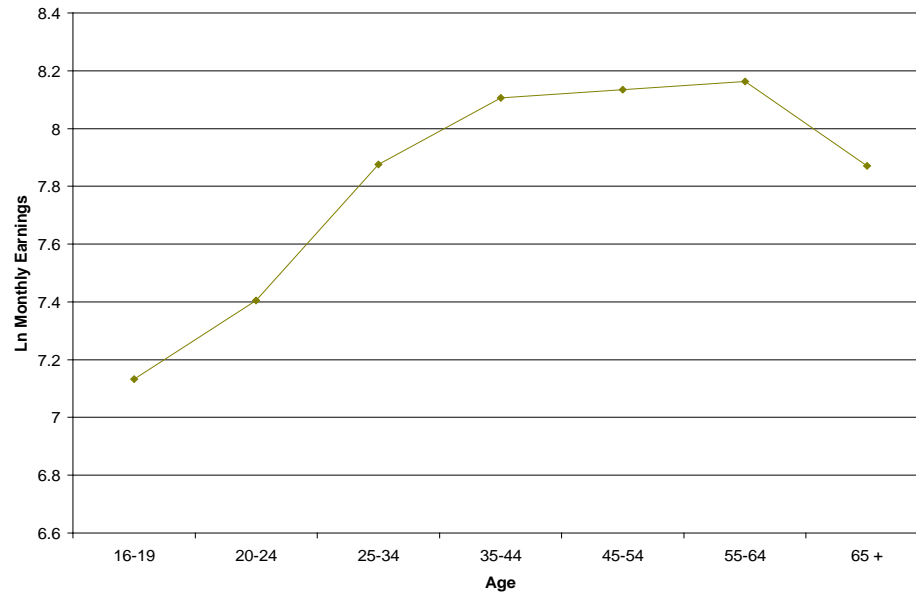
Introducción

- ¿En qué etapa de la vida son más creativos los grandes artistas? ¿Por qué?
- Existen dos repuestas a la primera pregunta:
  - Algunos grandes artistas realizan su contribuciones más importantes muy temprano en sus carreras.
  - En contraste, otros arriban a su mayor contribución de forma gradual, a edad más avanzada, luego de décadas de trabajo.
- Cuál de estos ciclos de vida sigue cada artista está relacionado de forma sistemática con su concepción de la disciplina, cómo trabaja y a la naturaleza de su contribución.

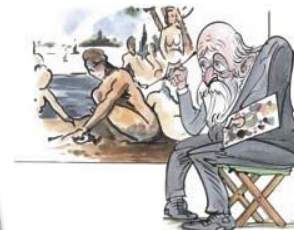
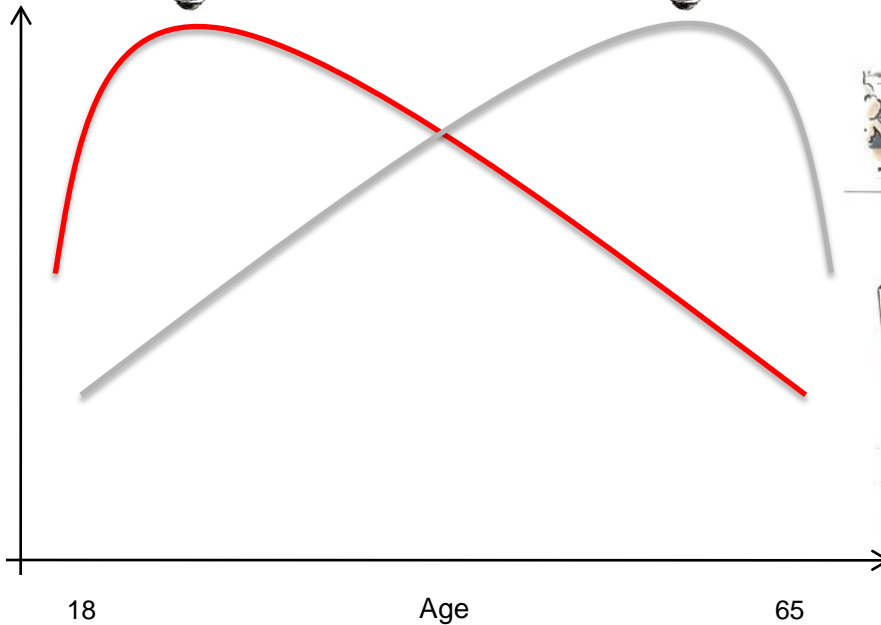
Introducción

- El siglo XX fue un período caracterizado por una sucesión de innovaciones tecnológicas extremadamente rápidas y sostenidas que afectaron de forma positiva el desarrollo económico de los países. El mundo del arte no fue ajeno a estos cambios.
- El arte del siglo XX es acerca de ideas principalmente. La evolución y los cambios en el arte del siglo XX se explican por el cambio y la evolución de estas ideas.
- El mundo del arte es un buen laboratorio para estudiar creatividad e innovación.

Age-Earnings Profile

Productivity,
Creativity

**Experimental
Innovators**

**Conceptual
Innovators**

Estructura del enfoque de Galenson

- Teoría sobre Creatividad Artística a lo largo del Ciclo de Vida
  - Simple
- Medición: Cuantificando la Creatividad
  - ¿Qué es exactamente lo que queremos medir?
  - ¿Cómo podemos medirlo?
  - Una de las claves del análisis empírico de Galenson es la combinación de evidencia cuantitativa con evidencia cualitativa de forma independiente.

Teoría

¿Qué hace importante a una obra de arte?

- Innovación
- Influencia

Al igual que los investigadores importantes,
los artistas importantes son innovadores

Los artistas importantes son innovadores

Nicolás García Uriburu, Coloración del Gran Canal, Venecia, 1968

Nicolás García Uriburu, Eating each day you destroy a forest, 1982, Col. Museo Hara de Tokio, Japón

Important Artists are Innovators

Marcel Duchamp(1887-1968). Fountain. Date 1917, replica 1964 . Tate Modern, London.

Innovadores Experimentalistas

- Presentan las percepciones visuales
- Rara vez tienen la sensación de éxito
- Sus carreras suelen estar dominadas por un solo objetivo
- Proceso de prueba y error
- Rara vez elaboran bocetos preliminares o planos
- Desarrollan sus habilidades poco a poco a lo largo de su carrera
- Perfeccionistas / Acosados por la frustración

Innovadores Conceptualistas

- Comunican ideas específicas o emociones
- Objetivos para cada trabajo / Satisfacción
- Elaboración detallada de bocetos preliminares o planos
- Diferentes géneros - mismo artista
- Carreras distinguidas por la discontinuidad

Arquetipos: Cézanne y Picasso

- Dos de los más grandes artistas modernos personifican a los dos tipos de innovadores.
  - Paul Cézanne: “I seek in painting”.
  - Pablo Picasso: “I don’t seek, I find”.

Cézanne

Paul Cézanne, Le Mont Sainte-Victoire, 1902-04,
Philadelphia Museum of Art.

Cézanne

Paul Cézanne (1839 –1906), Le Bassin du Jas de Bouffan, ca. 1878-1879, Albright Knox Gallery.

Paul Cézanne (1839 –1906), Le Matin en Provence, ca. 1900-1906, Albright Knox Gallery.

Picasso

- En 1923 Picasso declara:

"Me cuesta entender la importancia dada a la palabra investigación en relación con la pintura moderna. En mi opinión buscar no significa nada en la pintura. Encontrar es la cosa ...

Cuando pinto mi objetivo es mostrar lo que he encontrado, no lo que estoy buscando ...

Las varias maneras que he utilizado en mi arte no debe ser considerada como una evolución o como pasos hacia un ideal desconocido ... Nunca he hecho ensayos o experimentos. Siempre que he tenido algo que decir, lo he dicho en la forma en que he sentido que debe ser dicho. "

Picasso

Pablo Picasso (1881–1973), En scene (On Stage),
ca. 1901, Albright Knox Gallery.

Picasso

Pablo Picasso, Les Femmes d'Alger, 1906, Museum of Modern Art, New York.

Picasso, *Still Life with Chair Caning*, 1912, Musee Picasso, Paris.

Clasificando a los artistas

- El proceso de realización de una obra puede separarse en tres:
  - Planificación.
  - Trabajo.
  - Finalización.

Clasificando a los artistas: Planificación, Trabajo y Finalización

	Experimentalistas	Conceptualistas
Planificación	No es importante.	La etapa más importante
Trabajo	La etapa más importante – La de la búsqueda	El artista ejecuta el plan ...
Finalización	El pintor finaliza la obra cuando no ve cómo puede continuar el trabajo	... y se detiene cuando la ha completado.

Innovación y Edad: Viejos Maestros y Jóvenes Genios

- Diferencias: experimental / conceptual
- Relación entre la edad y la innovación artística
- Experimental: largos períodos de prueba y error
- Las innovaciones ocurren tarde
- Conceptuales: innovaciones conceptuales radicales
- Las innovaciones ocurren temprano

Calificando el Éxito Artístico

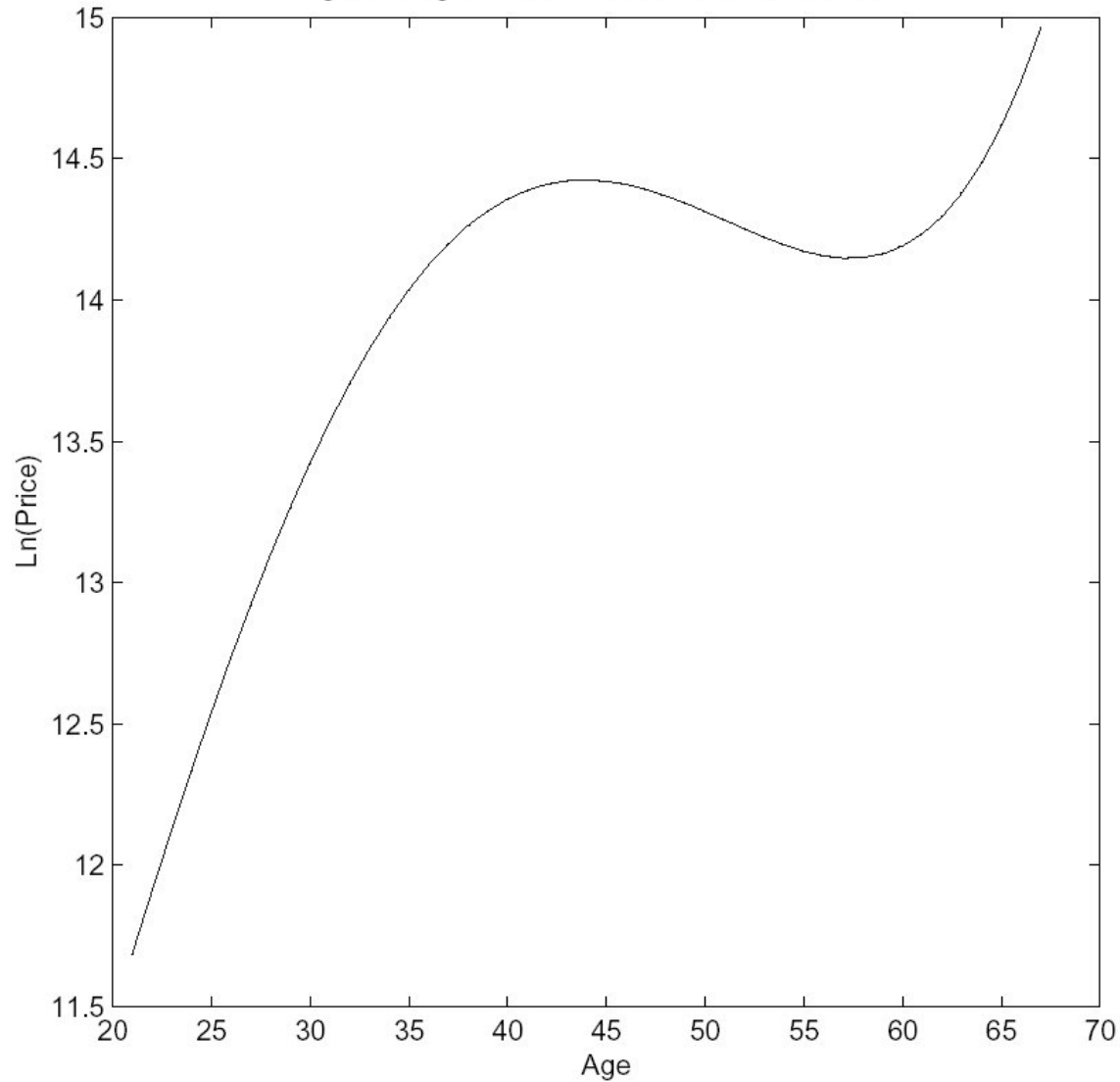
- No existe una forma directa ni obvia de medir la importancia del trabajo de un artista.
- Existen una variedad de formas indirectas.
  - Precios de las obras.
  - Ilustraciones de Libros de Arte.
  - Exhibiciones Retrospectivas.
  - Colecciones de los museos.
  - Exhibición de los museos.

Medición: Precios de las obras

- Cada año, los resultados de las subastas de arte realizadas en todo el mundo son recolectados por un editor en Suiza y publicados en varios volúmenes bajo el nombre de Le Guide Mayer.
- El análisis de Galenson es para el período 1970-97.
- El análisis incluye:
  - Edad a la que el pintor ejecutó la obra.
  - Si la obra es en papel o lienzo.
  - El tamaño.
  - La fecha de la venta.

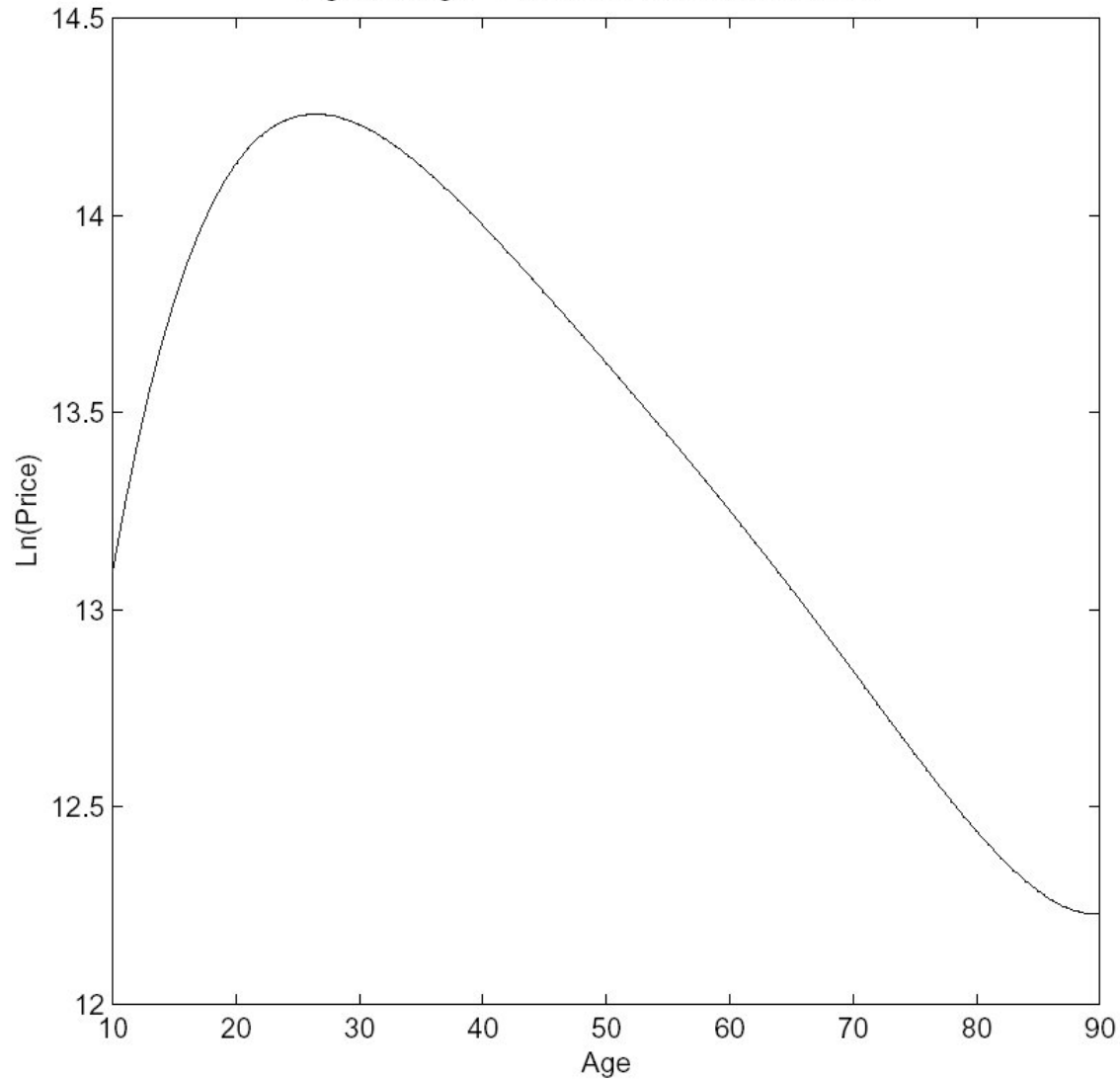
Precios - Cézanne

Figure 1: Age - Price Profile for Paul Cezanne

Precios - Picasso

Figure 2: Age - Price Profile for Pablo Picasso

Ilustraciones en Libros de Textos en Inglés

Edad	Cézanne		Picasso	
	n	%	n	%
10-19	0	0	3	1
20-29	3	2	127	38
30-39	21	16	85	25
40-49	30	22	64	19
50-59	33	24	46	14
60-69	49	36	5	2
70-79	-	-	3	1
80-89	-	-	0	0
90-92	-	-	0	0
Total	136	100	333	100
Edad con más ilustraciones	67		26	

Fuente: Galenson, David W. 2005. "Old Masters and Young Geniuses: The Two Life Cycles of Artistic Creativity," Princeton, NJ: Princeton University Press.

Ilustraciones en Libros de Textos en Francés

Edad	Cézanne		Picasso	
	n	%	n	%
10-19	0	0	0	0
20-29	7	6	77	38
30-39	15	13	44	22
40-49	29	25	27	13
50-59	30	26	34	17
60-69	34	30	8	4
70-79	-	-	7	3
80-89	-	-	5	2
90-92	-	-	0	0
Total	115	100	203	100
Edad con más ilustraciones	67		26	

Fuente: Galenson, David W. 2005. "Old Masters and Young Geniuses: The Two Life Cycles of Artistic Creativity," Princeton, NJ: Princeton University Press.

Diez Artistas Modernos Importantes

TABLE 2.3
Peak Ages, Ten Early Modern Artists

Artist	Age at Peak Value	Age at Peak Illustrations	
		American texts	French texts
Experimental			
Camille Pissarro (1830–1903)	45	43	47
Edgar Degas (1834–1917)	46	42	43
Wassily Kandinsky (1866–1944)	52	47	—
Georgia O’Keeffe (1887–1986)	48	39	—
Jean Dubuffet (1901–1985)	46	53	46, 59, 83
Conceptual			
Edvard Munch (1863–1944)	34	30	—
André Derain (1880–1954)	24	25, 26	26
Georges Braque (1882–1963)	28	29	31
Juan Gris (1887–1927)	28	28	25
Giorgio de Chirico (1888–1978)	26	26	—

Sources: Age at peak value: Galenson, *Painting outside the Lines*, tables 2.1, 2.2. For artists who do not appear in those tables, prices were estimated as described there.

Age at peak illustrations: Galenson, “Quantifying Artistic Success,” table 5; Galenson, “Measuring Masters and Masterpieces,” table 5; Galenson, “The New York School vs. the School of Paris: p. 146; Galenson, “Toward Abstraction”; Galenson, “Before Abstract Expressionism.”

Note: The entry given is the artist’s age in the single year from which the textbooks reproduce the largest number of the artist’s paintings.

Exhibiciones Retrospectivas

Edad	Cézanne		Picasso	
	n	%	n	%
10-19	0	0	25	3
20-29	13	6	212	28
30-39	42	18	134	18
40-49	61	27	78	10
50-59	56	24	149	20
60-69	57	25	64	9
70-79	-	-	56	7
80-89	-	-	35	5
90-92	-	-	3	0
Total	229	100	756	100
Edad con más ilustraciones	67		26	

Fuente: Galenson, David W. 2005. "Old Masters and Young Geniuses: The Two Life Cycles of Artistic Creativity," Princeton, NJ: Princeton University Press.

Algunas Extensiones

Tres preguntas importantes:

- 1) Nivel de simplificación utilizado por la teoría
- 2) Los Artistas pueden cambiar de categoría durante sus carreras
- 3) Casos Importantes: anamolías / contradicciones

El espectro de los dos enfoques: Moderados versus Extremistas

Todas las decisiones son
tomadas antes de la ejecución
del obra

Las decisiones más
importantes son tomadas
durante la ejecución del obra

Conceptuales
Extremistas

Conceptuales
Moderados

Experimentalistas
Moderados

Experimentalistas
Extremistas

Conceptualistas Extremos: La Planificación es muy importante

Andy Warhol (1928-1987), *Campbell's Soup Cans*, 1962, MoMA

Conceptualistas Extremos: La Planificación es muy importante

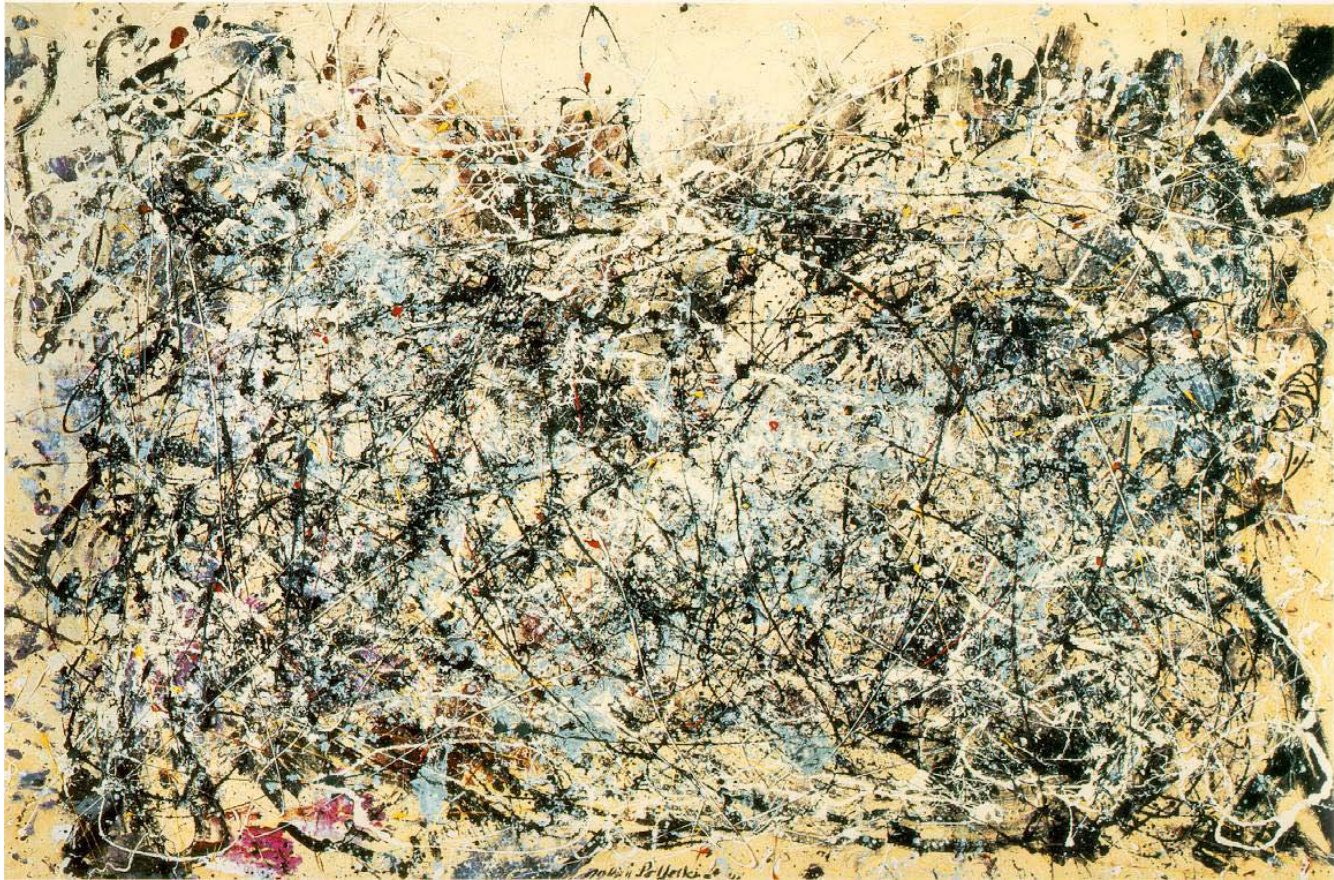
Warhol, *Marilyn Diptych*, 1962, Tate Gallery, London

“Each painting took about four minutes, and we worked as mechanically as we could, trying to get each image right, but we never got it right. By becoming machines we made the most imperfect works. We never rejected anything, It’s art of the art”

Kehinde Wiley (1977), *Napoleon Leading the Army over the Alps*, 2005, Brooklyn Museum

Experimentalistas extremos: No toman decisiones antes de ejecutar la obra

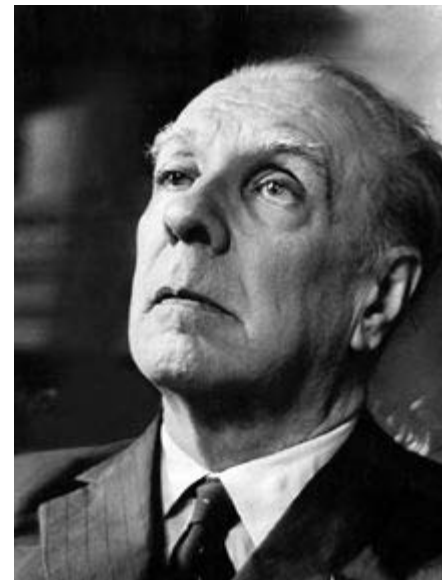
Pollock, Number 1A, 1948, Museum of Modern Art, New York.

<http://www.sfmoma.org/explore/multimedia/videos/249>

Más allá del Pintura

1941

(1899-1986)

Midiendo las Carreras Artísticas

- Encontramos Métodos de medición
- El éxito artístico se puede medir
- Subastas / libros de texto / decisiones tomadas por curadores / museos
- No sólo se concluye cuándo el tipo de artista llega a las principales contribuciones
- También lo que es importante en el arte

Ciclo Carreras Creativas

- El Ciclo de Conferencias Carreras Creativas es una de las principales actividades del CEC. En este ciclo, un innovador que haya tenido un impacto realmente importante en cualquier actividad o disciplina expondrá sobre su trabajo. Este ciclo se realiza una vez por año y está reservado para innovadores genuinamente importantes de la Argentina y de otros países.

Ciclo Carreras Creativas 2012: Gyula Kosice

Ciclo Carreras Creativas

2010: Nicolás García Urriburu

2011: Marta Minujín

2012: Gyula Kosice

2013: Luis Felipe Noé

Ciclo de Conferencias Carreras Creativas 2014: Eduardo Stupía

Miércoles 20/8

De 19:00 a 20:30 h.

Lugar: Auditorio, UCEMA.

Entrevista al artista Eduardo Stupía a cargo del crítico e investigador Fabian Lebenglik.

Bibliografía

- Galenson, David W. 2005. "Old Masters and Young Geniuses: The Two Life Cycles of Artistic Creativity," Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Galenson, David W. 2009. "Conceptual Revolutions in Twentieth-Century Art," Cambridge University Press.
- Galenson, David W. 2002. "Was Jackson Pollock the Greatest Modern American Painter? A Quantitative Investigation," *Historical Methods*, vol. 35(3), pp. 117-28.