

ARTE Y CONTROVERSIAS

¿El arte refleja la personalidad del artista?

Martina Prado

¿La música influye en tu estado de ánimo? Vicente

Vergara

¿Los artistas deben sufrir para hacer buen arte?

Marco Mardones

¿Las personas que escuchan metal son más agresivas?

Matías Becerra

¿El arte callejero debería ser permitido?

Martina Prado

Música y el lenguaje explícito: ¿A favor o en
contra?

Vicente Vergara

El arte y su artista: una separación complicada

Marco Mardones

ÍNDICE

MONOGRAFÍAS

¿El arte refleja la personalidad del artista?

Martina Prado (P. 3-6)

¿La música influye en tu estado de ánimo?

Vicente Vergara (P. 7-9)

¿Los artistas deben sufrir para hacer buen arte?

Marco Mardones (P. 10-15)

¿Las personas que escuchan metal son más agresivas?

Matías Becerra (P. 16-18)

ENSAYOS

¿El arte callejero debería ser permitido?

Martina Prado (P. 19-22)

Música y el lenguaje explícito: ¿A favor o en contra?

Vicente Vergara (P. 23-25)

El arte y su artista: una separación complicada

Marco Mardones (P. 26-29)

INTRODUCCIÓN

En la presente revista, titulada Arte y controversia, se optó por un sello enfocado en lo polémico y lo discutible. El tema de la revista es el arte, y lo que este implica, desde el artista mismo hasta las diferentes posiciones que se pueden tener como consumidor de esta. Los objetivos de la revista son explorar la temática desde un punto más controversial y crear discusiones al respecto. La revista aporta con una vista desde la creación artística hasta el momento cuando las personas la critican, tomando el tema desde los dos puntos de vista, no dejando fuera a nadie.

En esta revista, hay 4 monografías: 2 se centran en si el arte se ve afectado por ciertos aspectos del artista, y las otras 2 en si este arte afecta al consumidor. Por otro lado, hay 3 ensayos que tienen como tema las posturas que se pueden tomar en el arte, por ejemplo, si se está a favor del arte callejero, del lenguaje explícito o si se puede separar al artista de su obra.

Por último, el proceso creativo y organizacional en la concreción de la revista fue óptimo con todos los integrantes colaborando y dando ideas tanto para el tema de la revista como para su maquetación.

¿EL ARTE REFLEJA LA PERSONALIDAD DEL ARTISTA?

Por Martina Prado

Tipos de arte

El arte ha estado presente desde los inicios del ser humano. Este se considera como una forma creativa de expresar nuestros pensamientos, entorno, ideas, contexto histórico, cultura, etc.

Aunque el significado cambia según la persona a la que se le pregunte, el arte es un tema tan extenso que genera un constante debate acerca de en qué se basa este realmente. El arte se expresa en muchos aspectos: sociales, arqueológicos, filosóficos, etc. Y se entiende que el arte debe expresar algo, por lo que nace la pregunta de si el arte reflejara algo tan característico como la personalidad de un individuo.

El propósito de esta monografía es analizar distintas fuentes respecto a esta pregunta de investigación y así llegar a una conclusión que dé respuesta a esta pregunta. En la actualidad es un tema que sigue relevante y cada vez siendo más descifrado, debido a que el arte está en nuestro día a día, y en cualquier rincón.

Es importante investigar esta área por los muchos significados que tiene el arte, ya que nos impacta de múltiples formas y el arte nos ayuda a entendernos mejor y avanzar en conjunto como sociedad, expresando nuestra identidad y pensamiento.

Dentro del arte existe una gran variedad de tipos, ya que cada uno muestra una imagen distinta y genera una sensación distinta; sin embargo, con un propósito en común, expresar. Como se mencionó anteriormente, el arte está en todo lo que nos rodea. De esto nacen las 7 bellas artes que son las más conocidas, ya que han sido reconocidas mundialmente debido a que las hallamos con cotidianidad y merecen ser contempladas o admiradas. (Ochoa, 2023). A continuación, las siete bellas artes.

Arquitectura: nace como concepto en la era griega, sin embargo, está ha estado realmente desde la era prehistórica durante el desarrollo neolítico, ya que un refugio es una de las necesidades del hombre, a sí que fabricar un lugar donde hospedarse era fundamental, a medida que el hombre comenzó a evolucionar y avanzar, no tan solo como un ser individual, sino que también en comunidad, es así como comenzaron a crearse lugares funcionales y estéticos. Tiene como propósito proyectarse a través de una construcción estética y funcional que cumpla con las necesidades de la persona. Las construcciones reflejan periodos de la historia, una cultura, una emoción, una religión, que también pueden ser parte del patrimonio.

Pintura: es usualmente la que más se reconoce como arte de todas, ya que al igual que la arquitectura, esta nos ha acompañado desde la existencia del hombre. Cuando se refiere a la pintura, usualmente pensamos en cuadro famoso o en algún dibujo realizado. Según la Editorial Etecé (2021), la pintura se define como “una forma artística que busca representar la realidad gráficamente, empleando para ello formas y colores sobre una superficie”. De todas formas, el área de la pintura es muy amplia y podemos encontrar diferentes tipos de pintura y técnicas utilizadas en esta disciplina.

Ofelia (Everett, 1852) Una de las pinturas más reconocidas.

Danza: tiene como propósito transmitir emociones de forma corporal, esto puede ser de múltiples formas, ya sea mediante la vestimenta, tipo de danza, la escenografía, etc. Cada danza es distinta y es por eso mismo que cada una de ellas sigue un tipo de estilo o reglas que la componen para así tener una ejecución apropiada del baile que se vaya a realizar, la danza consta de mucha disciplina, a pesar de ello también podemos hallar bailes que son un poco más caóticos de cierta forma los cuales son meramente para expresarse de una forma más personal e íntima. (Editorial Etecé, 2021)

Escultura: nace en el paleolítico, época en la cual se comenzó a tallar o, por lo menos, se tiene registro de ello. La Editorial Etecé (2023) define la escultura como aquella práctica que “consiste en el modelado, tallado o construcción de figuras tridimensionales o relieves a partir de diversos materiales resistentes, como la madera, la arcilla o diversos tipos de piedra”. Algunos ejemplos son la Venus de Willendorf y la Venus de Lespugue.

Música: se basa en el uso de ritmos, sonidos y melodías para así poder transmitir un mensaje o emociones a través de la melodía. La música es fundamental tanto actualmente como en el pasado. Esta representa culturas, como ejemplo tenemos los himnos nacionales o danzas tradicionales de los países, incluso también representa religiones como los cantos de las iglesias o cantos ceremoniales. Según la Editorial Etecé (2018), la manera tradicional de entender la música es la técnica de emplear los sonidos y los silencios con fines estéticos. Esto significa que es una de las siete Bellas Artes, y se produce a partir de la ejecución de diversos instrumentos, ya sea en conjunto o de manera solitaria.

Literatura: forma de expresión más directa y de las más antiguas, es un concepto construido con el paso del tiempo, pero la Editorial Etecé señala que el lenguaje literario se caracteriza por ser artificial y por perseguir un fin estético, en lugar de ser natural, práctico, funcional o informativo. Esto se logra mediante el empleo de figuras retóricas, la construcción del ritmo, el uso de la rima o los cambios en la sintaxis y el sentido de las palabras.

Cine: en las bellas artes es la más actual y la que puede recopilar las otras seis artes. El cine como tal se define como el conjunto de instrumentos visuales que forman un tipo de historia. José Antonio Luna (2015) comenta “Creo que el cine como arte no se encuentra aislado. Cuando vemos una película no visualizamos un único producto” y esto hace sentido, ya que realmente cuando observamos una película o una serie lo que estamos viendo es realmente el conjunto de muchas artes juntas. Desde la música en el soundtrack, la pintura con la colorimetría, literatura en los versos que poseen dentro de las películas, la arquitectura y ambientación y algunas veces la escultura en las figuras, la danza en musicales, pero aun así dentro del mundo audiovisual hallamos la expresión corporal.

Proceso creativo

Hay variadas ideas de este término, la más común siendo como lo previo a llevar a cabo un proyecto, básicamente el inicio de este o también puede ser una forma de resolver un problema creativo. Este proceso, aunque se mencione como solamente una fase, no es tan solo esto. El proceso creativo cuenta con múltiples fases. Según la Universidad Europea CREATIVE CAMPUS (2024), dentro de las fases del proceso creativo hallamos:

- **Preparación:** primera fase del proceso creativo donde se realiza un estudio del contexto y se define el problema para empezar con el brainstorming o lluvia de ideas.
- **Incubación:** en esta fase se establecen los diferentes parámetros para la creación de ideas orientadas a la resolución de problemas.

- **Iluminación:** la idea se materializa.
- **Verificación:** en esta parte se valida si la idea es funcional y puede resultar eficaz para resolver el problema.
- **Adaptar y difusión:** una vez materializada, la idea se adapta y modifica a la estrategia comercial en relación con las necesidades del mercado.

El propósito de este proceso es poder generar una idea inicial, tener un objetivo fijo para así poder lograrlo, pero claramente hay excepciones, hay personas que su proceso creativo no es tanto la planeación sino que buscan cosas que los inspiren a crear, se puede buscar una referencia o también buscar algo que los libere emocionalmente para sentirte “libres” de cierta forma para poder estar abiertos a crear.

Psicología del arte

El arte es complicado de definir y sobre todo clasificar que se considera como arte debido a que este cambia de percepción según la persona que observe este. El arte es objeto de análisis y la percepción del arte ha ido cambiando según el tiempo y la evolución del humano. Es sumamente difícil definir la calidad de una obra de arte debido a que hay que tener en consideración donde, cuando, quién y el porqué de la obra, la intención de la obra es lo que más valor le atribuye. Cada persona posee y desarrolla su propio estilo a lo largo de su vida, hacen algo propio e íntimo al realizar cada una de sus obras, ya que dentro de estas siempre podemos observar algún rasgo del artista, incluso esto puede suceder de forma involuntaria, ya que al tratarse de algo propio se hace costumbre una forma de realizar la obra y es a lo cual el artista suele apegarse (Pazos, 2014).

Cuando hablamos acerca de la psicología del arte se ve altamente involucrada la expresión emocional a través de este, el arte es una forma fundamental de poder comunicarnos y poder expresar lo que muchas veces no podemos expresar por otros medios por lo que también esto proporciona una experiencia única para la persona que puede observar este, mediante el arte las personas pueden comprender el mundo a través de los ojos del artista.

Como se mencionó con anterioridad el arte está involucrado a grandes rasgos con la expresión emocional, es por esto que incluso se ha utilizado el arte como un tipo de herramienta en la psicología para poder comprender de mejor forma al paciente.

El polémico psicoanalista Freud también comentó de la relación entre la psicología y el arte, este hace mención del arte como una forma ciertamente impulsiva y desordenada de expresar deseos, pensamientos y sentimientos, debido a que para realizar arte realmente no hay un límite o algo que nos impida crear. Freud hace énfasis en que las personas, al crear arte de forma involuntaria, exponen sus deseos sexuales reprimidos. Se dice de forma involuntaria, ya que estos, sin que sea algo premeditado, ponen ciertos elementos simbólicos o propios del individuo que hace que pueda ser sujeto de análisis. (Pazos, 2014)

Conclusión

Recopilando toda la información presentada en los anteriores temas, con relación a los tipos de arte, el proceso creativo y la psicología en el arte podemos establecer que si se presenta una relación entre el arte y la personalidad del artista debido a que de forma involuntaria las personas dejan símbolos o expresan sus deseos, sentimientos y pensamientos en sus obras

creadas. Las personas poseen múltiples formas en las cuales pueden expresarse. Esto, podemos observarlo con las 7 bellas artes. De estas formas pueden quizá expresar sus deseos reprimidos, como menciona Freud, y lo que quizá no verbalizan.

El estilo propio, los colores utilizados, la imagen que se logra divisar y las técnicas que utilizan pueden reflejar la personalidad del artista y compartirnos un poco lo que piensa o siente. Por lo que el arte es un medio de expresión para entendernos entre nosotros, para poder compartir, puede ser una forma de liberación y sobre todo una forma de comunicarnos a través de este. Por lo tanto, se logró el propósito al poder contestar la pregunta que da título a la investigación. ¿El arte se ve reflejado por la personalidad del artista? Y se espera que esta monografía logre informar a las personas sobre este tema y el proceso creativo.

Bibliografía

- Editorial Etecé. (2024). Literatura. Concepto.
- Editorial Etecé. (2018). Música. Enciclopedia Humanidades.
- Editorial Etecé. (2019). Escultura. Enciclopedia Humanidades.
- Editorial Etecé. (2021). Danza. Concepto. Editorial Etecé. (2021). Pintura. Concepto.
- El Corte Inglés. (2021). ¿Cuáles son las bellas artes? Arte y cultura.
- Lopez, A. (2014). Mente, cultura y teoría: aproximaciones a la psicología del arte.
- Luna, J. (2015). El cine como unión de todas las artes. Hipertextual.
- Ochoa, A. (2023). Arquitectura: todo lo que debes saber de esta disciplina. AD. Universidad Europea.
- (2024). Proceso creativo: en qué consiste y características. Creative Campus.

¿La música influye en tu estado de ánimo?

Por Vicente Vergara

En la presente monografía se planteará buscar respuesta a la siguiente pregunta, ¿La música influye en tu estado anímico? Para responder a esta pregunta, la investigación se dividirá en tres temas generales: Creencia popular, Estado de ánimo y Música, dentro de los cuales explicaremos, ¿Qué es el estado anímico, ¿Cómo cambia el estado anímico?, tipos de música y ¿cómo influye la música en nuestro cerebro?

En cuanto al propósito y la importancia de esta investigación es aparte de responder a la pregunta planteada es poder utilizar la música para beneficios de las personas.

Creencia popular

Por conocimiento propio y de personas a las que se le planteó la pregunta, la respuesta es clara. Para mucha gente, la música sí influye en el estado anímico. Cuando las personas escuchan música más relajada o con significados más melancólicos, tienden a adoptar un estado anímico de tristeza y cuando una persona escucha música más explosiva, movida o rápida, adopta un estado alegre.

Sin embargo, para otras personas la música no influye en tu estado anímico, sino al contrario, el estado anímico influye en la música, tomando en cuenta lo siguiente, si una persona se encuentra triste o melancólica escuchará música relajada o con significados personales y si una persona se encuentra feliz, satisfecha etc., tomará la decisión de escuchar música explosiva o movida.

Estado anímico

2.1 ¿Qué es el estado de ánimo?

El estado de ánimo se trata de todas las emociones que sentimos como humanos, momentáneas o de larga duración. En pocas palabras el estado de ánimo se refiere al humor de una persona y lo equilibrado que está en una situación determinada.

Junto con el estado de ánimo se encuentra el estado mental, que van de la mano porque los pensamientos influyen en nuestro estado ánimo. (Vergara, 2006).

Dentro de los estados de ánimo que puede manifestar una persona podemos encontrar los positivos como negativo y ambiguas. En primer lugar, los positivos son la alegría, humor, amor y felicidad y en cuanto a los negativos miedo, ansiedad, ira, tristeza, rechazo, vergüenza. Por último, una persona puede manifestar el estado de ánimo “ambiguo” dentro de los cuales se encuentra la sorpresa, esperanza y compasión.

2.2 ¿Cómo cambia el estado de ánimo?

Siguiendo con esta pregunta, posiblemente los dos factores que influyen de manera más clara en el estado de ánimo son las historias personales o el contexto actual en el que se encuentra cada persona. Un ejemplo pueden ser acontecimientos negativos que nos afectan durante un corto o largo periodo de tiempo. Esto ocurre de la misma manera, pero con momentos de felicidad que nos hacen sentir bien.

El estado de ánimo también se ve influido de gran manera por características biológicas de la persona. Muchas personas muestran una predisposición a tener un estado de ánimo más bajo, mientras que otras tienen una predisposición a estar de buen humor. Esto ocurre porque el cerebro de cada persona es diferente, al igual que el sistema nervioso.

Entonces el estado de ánimo puede cambiar no solo por las causas ya mencionadas, sino que también por actividades físicas y social.

Música

La música es uno de los artes más queridos y usados en el mundo la cual consiste en conseguir efectos estéticos a través de la manipulación de sonidos, ya sean vocales o instrumentales, siguiendo un respectivo orden o melodía.

3.1- Tipos de Música

Un género musical o un estilo musical se trata de una categoría que reúne composiciones que comparten de cierta forma relación, tales como su ritmo, afinidad o contexto social. Dentro de estas se pueden encontrar los siguientes ejemplos:

Pop: este estilo de música se caracteriza por ser atractivos para el público y que generalmente distribuidos a grandes audiencias. A diferencia de otros tipos de música, la música popular no se identifica con etnias o naciones, sino que tiene un carácter internacional.

Música Clásica: tipo de música que se basa en las tradiciones de la música Litúrgica y profana en occidente, teniendo como mayor foco en Europa. La música clásica se caracteriza por ser un poco más relajada que otras y con significados más filosóficos. (García, V. 2013).

Rap y Hip Hop: el rap es un estilo de música muy famoso en el mundo pasado y actual, llegó en los años ochenta para cambiarlo todo. Surgió a finales de los setenta en los barrios más pobres de estados unidos. El rap es caracterizado por seguir un ritmo parecido entre los diversos artistas y bandas, pero principalmente por sus rimas entre letras y por expresar un descontento social. (Bernabé, M. (2013).

Rock: uno de los más consumidos por las personas, el rock se origina a principios de la década de los cincuenta en Estados Unidos, caracterizado por implementar de gran manera la guitarra eléctrica creada en la década de los 30. También es muy conocida por su fuerte influencia en la sociedad en contra del sistema de cada país. (Lupiola, A. 2023)

Electrónica: se crea y produce utilizando instrumentos electrónicos y electromecánicos, diversos instrumentos digitales o la llamada tecnología musical basada en circuitos. La música electrónica muchas veces está relacionada con actividades sociales como fiestas o con música que puede motivar a las personas. (Anton, S. 2001).

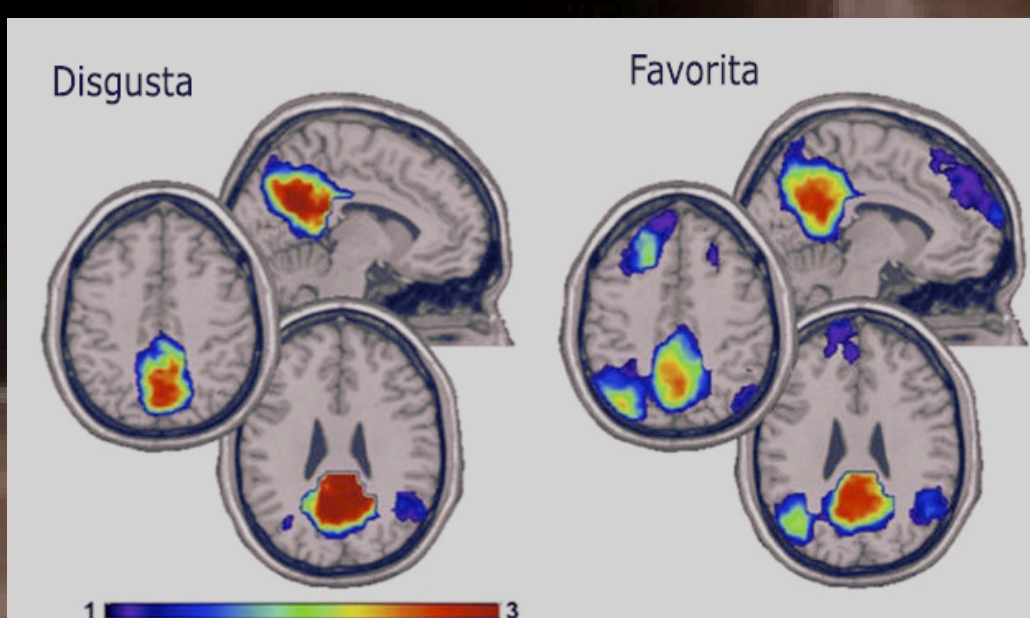
Reguetón: nace del reggae en español que es a su vez incluye elementos del Hip hop. Es un género musical muy popular; que alcanzó su máximo apogeo durante las décadas de 2000 y 2010. Este tipo de música se caracteriza por ser muy pegajoso y usado para bailar. (Rojas, Y. P., & González, M. A. G. 2012).

3.2- ¿Cómo influye la música en nuestro cerebro?

La música influye de buena manera en nuestro cerebro ya que puede ayudarnos de muchas maneras, pero para responder a la pregunta planteada necesitamos saber solo dos.

La música estimula el cerebro, por eso escuchar música nos puede ayudar cuando estudiamos o leemos algo, los sonidos de la música le dan al cerebro el impulso necesario para memorizar o concentrarse.

La música por otro lado también mejora el estado de ánimo, cuando las ondas sonoras llegan a nuestros oídos estas se convierten en impulsos nerviosos que viajan a varias áreas del cerebro, una de ellas es al área que libera dopamina, es por eso que muchas veces cuando una persona se encuentra triste y escucha música más alegre logra de cierta manera revertir ese estado de ánimo anterior. (Llanga Vargas, E. F., & Insuasti Cárdenas, J. P. 2019).

Distintas áreas cerebrales activadas según el tipo de música. Imagen obtenida de Wilkins et al. (2014)

Conclusión

Para finalizar esta monografía se dará a conocer la respuesta final a la pregunta inicial ¿La música influye en tu estado de ánimo? La respuesta es, por supuesto, debido a que la música genera estímulos en el cerebro mediante las ondas de sonido, las cuales la mayoría de las veces puede liberar dopamina, haciendo que nuestro estado de ánimo cambie para bien.

Como recomendación para todos los lectores de esta monografía es que se logre un uso de la música no solo de manera recreativa, sino que también como un beneficio propio.

Bibliografía

- Anton, S. (2001). La música electrónica.
- Bernabé, M. (2013). Rap: poesía plebeya.
- García, V. E. B. (2013). Un concepto revisado de música clásica.
- Llanga Vargas, E. F., & Insuasti Cárdenas, J. P. (2019). La influencia de la música en el aprendizaje.
- Lupiola, A. (2023). El rock como instrumento de protesta en el contexto económico internacional contemporáneo.
- Rojas, Y. P., & González, M. A. G. (2012). Lenguajes del poder. la música reggaetón y su influencia en el estilo de vida de los estudiantes.
- Vergara, R. G. (2006). Naturaleza del estado de ánimo.

¿Los artistas deben sufrir para hacer buen arte?

Por Marco Mardones

La relación entre el dolor y las artes ha sido objeto de reflexión a lo largo de la historia. Se ha dicho mucho la premisa de que "los artistas deben sufrir para hacer buen arte" ya sea desde una pintura hasta un disco de música. Al parecer, el sufrimiento otorga cualidades al momento de crear, que logran conectar más fácilmente con las personas, o eso, al menos, es lo que se piensa cotidianamente. Esta noción ha perdurado a través de los años en la cultura popular, dando el discurso de que el sufrimiento tiende a otorgar mayor profundidad al arte. Esta monografía tiene como propósito adentrarse en esta temática para explorar si es hay una verdadera relación entre el sufrimiento y la creación artística que resulte beneficiosa, y examinar por qué como sociedad tendemos a creer que los artistas torturados son los mejores. Cabe recalcar que la relevancia de este tema radica en lograr entender la naturaleza entre el arte y artista, y al poder entender el papel de lo personal en los procesos creativos para así poder analizar correctamente las obras que consumimos.

Creencia popular

El arte siempre ha sido motivo de controversia, muchas veces es tachado de vulgar, grosero o rebelde.

Estas etiquetas del arte también han afectado los artistas, creando personajes para ellos, por ejemplo, la poeta depresiva, el pintor irascible, el escritor adicto a sustancias, etc. Este tipo de personajes se han popularizado bastante con el tiempo, con publicaciones de los diarios de diversas poetizas como Sylvia Plath y Alejandra Pizarnik. - ambas mujeres que sufrieron de depresión y eventualmente se suicidaron. - películas que encapsulan todo este cliché de artistas torturados. - véase *Tár*, *Black Swan* y *I, Tonya*, todas sobre artistas con actitudes autodestructivas. - hasta llegar a la música con álbumes como *The Tortured Poets Department* de Taylor Swift. Todos estos ejemplos siendo diferentes formas de expresión, pero todas con el mismo hilo conductor: el sufrimiento como parte misma del arte de calidad.

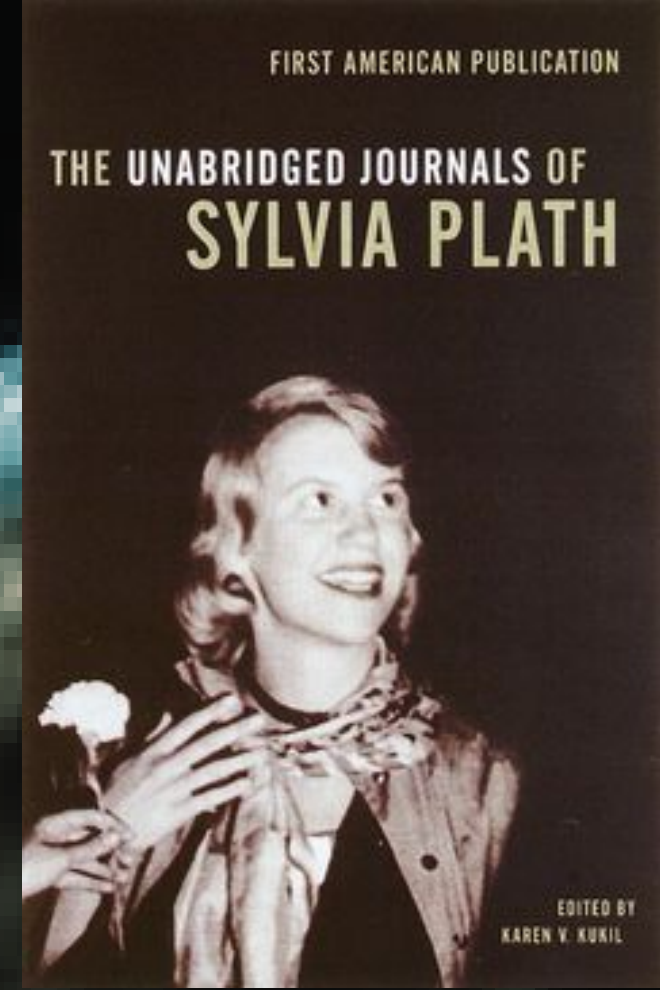
¿Qué hace al arte algo de calidad?

El arte es un objeto de subjetividad por donde se le mire. Para alguien una pieza de arte puede ser emocional y expresiva, mientras que para otros individuos puede ser algo totalmente fuera de sentido.

Al haber tantos debates se abren muchas preguntas, tales como ¿se le puede llamar a esta pieza 'arte'? Pero eso es algo totalmente a percepción de las personas, por lo que la pregunta adecuada sería otra, ¿Qué hace al arte algo de calidad? Y para eso, las personas deben preguntarse sobre sus juicios de valor. Habría que plantear una situación hipotética para esto. Tenemos una persona, y frente a ella una obra de arte (ya sea una pintura, escultura, libro, música), al observarla la persona deberá preguntarse una serie de incógnitas ¿esto me interesa? ¿Qué es lo que me transmite? ¿quiero saber más? (Arellano, 2018) Pues, es necesario tener este diálogo con el arte para poder analizarlo y poder emitir un juicio. Y con esta conversación aparecerán nuevas preguntas ¿por qué el artista hizo esto? ¿pudo ser de diferente forma? (Everaert-Desmedt, 2008)

Para ese momento, la persona recordara que se supone que el arte debe hacer sentir, por lo que llegara a una última conclusión: el arte de calidad es aquel con propósito, trasfondo y que logre transmitir algo. Ahí se creará finalmente un criterio general, para que la persona pueda ser objetiva sobre el arte que le gusta, al que es realmente bueno. Además, se debe tener en cuenta lo siguiente: “el arte puede transmitir algo y que el consumidor no sienta nada.” (Everaert-Desmedt, 2008). Ya sea porque la persona no empatice, no esté interesada, etc. Pero es notable cuando una pieza de arte está transmitiendo algo. (Fédier, 2018). Por ejemplo, este pasaje de los diarios de la poeta Sylvia Plath:

¿Puedes tratar de entenderme? ¿Alguien, en algún lugar, podrá entenderme, aunque sea un poco, o amarme un poco? Por toda mi desesperación, por todos mis ideales, por absolutamente todo amo la vida. Pero esta es tan difícil, y tengo tanto, tanto que aprender.

The unabridged journals of Sylvia Plath (1962) de donde se sacaron la mayoría de pasajes de esta investigación.

No es necesario empatizar ni conocer a la autora para comprender o al menos entender de que sus palabras son de desesperación y reflexión. Por eso es necesario todo el análisis previo, ya que así, aunque la persona sea indiferente con la obra será capaz de identificar su propósito y que pretende transmitir. Pero, esto abre una nueva incógnita y es ¿Cómo se influencia, entonces, el arte?

La creación de algo siempre se ve influenciada por diversos factores, y el arte no se salva de esto. Es objeto de la influencia de la historia, moda, acontecimientos, además del artista mismo (Arellano, 2018). A continuación, una serie de los acontecimientos más relevantes que influyen el arte: historia y la vida misma.

¿Cómo se influencia el arte?

3.1 El romanticismo y la creación de los artistas torturados

Por alrededor de 1770, se dio en Europa lugar a uno de los más grandes movimientos literarios: el Romanticismo, que fue incluso más allá de lo literario al tener tendencias de movimientos de la época como la Ilustración.

Este movimiento dio un serio enfoque a los sentimientos, dejando atrás el uso de la razón para centrar las historias y darle más espacio a lo que las personas sentían. Esta fijación en los sentimientos también apostó por las tragedias y la originalidad. Y con este movimiento, que no hace referencia al romance necesariamente, impulso una serie de obras que marcarían la literatura y cultura popular. El romanticismo abordó temas más fantásticos propio de las leyendas y folclor de diferentes zonas, amplió la libertad de los artistas valorando la subjetividad, impulso los motivos sentimentales, entre otros.

Por este enfoque en los sentimientos y muchas veces en la tragedia, empezaron a aparecer tópicos frecuentes en estas historias, tales como la amada muerta que se puede presenciar en obras como Frankenstein de Mary Shelley con la muerte del personaje de Elizabeth Lavenza o con Catherine Earnshaw de Cumbres Borrascosas escrito por Emily Brontë. Todos estos personajes que al morir causan la mayor tragedia en la vida de sus parejas.

Así también, la tragedia siguió a algunos escritores románticos. Tal es el caso de John Keats, poeta que sufrió mayormente desprecio por sus obras, Víctor Hugo, escritor de Los miserables que vio morir a cuatro de sus cinco hijos, y Edgar Allan Poe, que tuvo una misteriosa muerte y cuyas últimas palabras fueron: *¡Qué Dios se apiade de mi alma!*

Estas trágicas muertes y vidas de los autores románticos fueron el pilar para este estereotipo del artista torturado, que escribían las más grandes obras, pero estaban destinados al dolor.

La creencia se fue popularizando al las personas ver a los escritores que escribían los libros más emocionales vivir vidas marcadas por acontecimientos que los llevaban a tristes finales. Así nacieron los famosos artistas torturados. Y, por lo tanto, la concepción de que estos grandes sufrimientos en vida los llevaba a crear sus mejores obras. Pero, todavía quedan aquellos artistas cuya fuente principal de inspiración fue la felicidad.

¿Que hacen los artistas con la felicidad?

Los años pasaron, los diferentes tipos de arte se masificaron y los 'artistas torturados' ya se habían instalado como estereotipo. Sin embargo, siempre hay excepciones a la regla a lo largo de los años aparecieron obras de arte potenciadas por las vidas felices. Hay casos como los de Umberto Eco escritor de El nombre de la rosa que declaro escribir sencillamente porque le gustaba la experiencia, o de Noah Baumbach y Greta Gerwig que trabajaron en la película Frances Ha como regalo de bodas para ellos mismos. Todo esto se da, ya que los sentimientos en general potencian el arte, y la felicidad también puede ser combustible para crear grandes obras. (Fédier, 2018) Por ejemplo, la ya mencionada Frances Ha es considerada de las mejores películas del dúo Baumbach-Gerwig. Pero, también hay que entender algo puntual y es la subjetividad de la felicidad.

Ya que esta varía desde por donde se le mire, para alguien tener hijos es una bendición y para otros un castigo, pero los temas tristes están más regulados, pues, la mayoría de las personas coincidirán que la muerte de alguien o una separación es algo triste, cosa que con la felicidad varía más. Esto no hace que los artistas que pasaron por acontecimientos felices durante su proceso creativo hagan mal arte, pero sí que los artistas con vidas complicadas que lo plasmen en sus obras probablemente conecten mejor con el público. (Nohemí, 2009). Todo esto, va desde el punto de que las personas tienden a aceptar los mensajes con los que más se pueden identificar y estos temas son más tocados en las producciones más tristes. Entonces, ¿Qué pasa con la tristeza en los artistas?

La tristeza actúa como potenciador de la creatividad. No porque estar triste de mejores habilidades ni mucho menos, sino porque los artistas tienden a usar en los

momentos difíciles al arte como su escape. Muchos lo usan como forma de procesar y entender las propias cosas que le están pasando en su vida. Ejemplos de esto serían los diarios de Alejandra Pizarnik y la ya mencionada de Sylvia Plath. Pizarnik que sufrió de depresión toda su vida escribió en uno de sus diarios, que luego fueron publicados:

¿Que hacen los artistas con la tristeza?

Simplemente no soy de este mundo. Yo habito con frenesí la luna. No tengo miedo de morir; tengo miedo de esta tierra ajena, agresiva. No puedo pensar en cosas concretas; no me interesan. Yo no sé hablar como todos. Mis palabras son extrañas y vienen de lejos, de donde no es, de los encuentros con nadie ¿Qué haré cuando me sumerja en mis fantásticos sueños y no pueda ascender? Porque alguna vez tendrá que suceder. Me iré y no sabré volver. Es más, no sabré siquiera que hay un “saber volver”. No lo querré acaso.

Sylvia Plath por su parte escribió lo siguiente tras un intento de suicidio, también, en sus diarios:

¿El futuro? ¿Se pondrá peor y peor, Dios? ¿Acaso nunca viajaré, nunca me integraré a la vida, nunca tendré propósito o significado? ¿Nunca tendré tiempo de investigar mis propias ideas ni de los deseos que habitan en mí? ¿seré una secretaria, una poco inspirada ama de casa que está secretamente celosa de la capacidad intelectual de su marido? Rechazo enfrentarme a mí misma, a mis deseos y aspiraciones. Me voy a suicidar, estoy demasiado abajo para que me ayuden.

Pizarnik es considerada de las mejores escritoras de la Argentina y Sylvia Plath se volvió una leyenda norteamericana de la escritura. Y esta misma antes de suicidarse publicaría *La campana de cristal* una obra semiautobiográfica, considerada de lo mejor del siglo 20.

Estos refugios en el arte también aplican para la música con cantantes como Fiona Apple, que tras padecer de anorexia en la adolescencia escribió la que se le considera su mejor canción *Paper Bag*, que incluye en su letra frases como: *"el hambre duele, pero funciona cuando es el precio por ser amada. Y hoy me he vuelto loca de nuevo, buscando un poco de esperanza."*

Estos ejemplos podrían servir como prueba de que los artistas deben sufrir para hacer buen arte. Y por eso, muchas personas creen que los artistas torturados son los mejores ya que son más fácil de conectar con ellos al mostrarse tan sensibles y vulnerables. Pero no es necesariamente ese el punto. Lo cierto es que, la tristeza en el arte hace que los artistas se refugien más en él, y logren sacar sus proyectos más personales, y así conectar más con su público (Nohemí, 2009). Pero, esto se puede lograr sin haber sufrido. Se puede lograr usando la sensibilidad como un regalo.

La sensibilidad como un regalo

En otros puntos se llegó a la conclusión de que el arte debe tener propósito y lograr transmitir algo. Y ninguno de estos requisitos se logra teniendo una vida trágica, sencillamente porque no es necesario tenerla. Las personas quieren sentirse identificadas. El trabajo del artista para lograrlo no es necesariamente abrirse con el resto, puede ser usar su sensibilidad como obsequio.

Tener la capacidad de sentir más, pensar demasiado, tener demasiada empatía por otros, es una clave para lograr conectar con el resto, poder entenderlos mejor y de allí sacar ese arte ideal que conecta con los demás.

Usar esa herramienta, servirá para poder describir situaciones jamás experimentadas o sentimientos nunca vistos por el artista. Pues, esa sensibilidad será el comodín que permitirá generar empatía con el consumidor sin haber vivido lo que se describe. Así, se tiene a cantantes como Taylor Swift hablando del aborto espontáneo en *Bigger than the whole sky* o a directores como Sofia Coppola creando películas sobre maltrato en parejas en *Priscilla*. Ambas artistas representan cosas que no han vivido, pero logran conectar con la gente usando su sensibilidad para ponerse en su lugar y lograr retratar un sinfín de situaciones. Por lo que no habría como tal una relación entre el sufrimiento y el arte de calidad, sino más bien una casualidad histórica. No es sobre sufrir, es sobre crear.

Conclusión

Para concluir, se recalca que la idea de artista torturado surgió en el romanticismo, y que hay muchas formas de representar la vida en el arte, desde los momentos felices hasta los tristes. Pero, lo realmente importante es lograr hacer que un público sienta usando tanto lo vivido como lo que no. Ya que, los acontecimientos de la vida influyen en el arte, pero se puede crear buen arte sin haber sufrido. Queda a total disposición del artista ver con que quiere potenciar su arte, si es con felicidad puede lograr grandes producciones como Noah Baumbach y Greta Gerwig en *Frances Ha* o si quiere usar la tristeza en su vida puede triunfar como Sylvia Plath con *La campana de cristal*. En esta monografía se logró el propósito de adentrarse en la temática de si hay una relación de sufrimiento y arte de calidad, llegando a la conclusión de que no la hay y depende más de la capacidad del artista de representar situaciones.

Se espera que esta monografía ayude a desmentir el mito, ya que reconoce la casualidad histórica de autores sufridos con buen arte. Pero, también la capacidad de crear sin haber vivido necesariamente lo que se trata de transmitir. Y que no hay una forma correcta de hacer arte.

Bibliografía

[1] Arellano Conde Nelson, R. (2018). El arte, los artistas, el tiempo y la ciudad.

[2] Everaert-Desmedt, N. (2008). ¿Qué hace una obra de arte?: Un modelo perceano de la creatividad artística.

[3] Fédier, F. (2018). Todo arte es recreación de la realidad. Revista Chilena de Literatura, (97), 325-329.

[4] Nohemí, G. (2009). El significado de la obra de arte: Conceptos básicos para la interpretación de las artes visuales.

Algunos 'poetas torturados'

Alejandra Pizarnik, poeta

Patti Smith, cantautora

Dylan Thomas, poeta

Fiona Apple, cantautora

Sylvia Plath, poeta

¿Las personas que escuchan metal son más agresivas?

Por Matías Becerra

Los géneros musicales son muy variados, se expresan de distintas formas, representadas por distintos tipos de emociones, todo esto se puede ver a través de la historia, desde que se tiene registro del humano, hasta la actualidad, la música siempre ha sido parte de nuestra historia, siendo parte de rituales importantes en la antigüedad y siendo participante de eventos importantes en la vida de las personas como por ejemplo el nacimiento de un bebe, nuestro crecimiento hasta la edad adulta e inclusive la muerte.

Gracias a esta diversidad de géneros y formas de expresarse surgieron un género llamado Metal que es un tipo de música más pesado, que se baila y se siente muy diferente a otros tipos de géneros musicales, siendo la forma de expresarse más agresiva de cierta forma, pero será que esto puede conllevar a que la gente se vuelva más agresiva y esto afecte con su normal vivir. En este texto tiene el propósito de eliminar los estereotipos acerca de la comunidad del metal.

Géneros musicales

Dentro de la música existen muchos tipos de géneros, estos tienen subgéneros que son algo distinto.

A continuación, unos ejemplos breves para mostrar lo distinto que pueden ser los géneros musicales.

Jazz: Género musical generalmente reconocido por su instrumental, caracterizado por el uso de síncopa, insistencia rítmica, la improvisación y la dificultad de este género. Este se origina en la unión de los afroamericanos, euroafricanos y europeos en poblaciones cercanas al delta del Misisipi (Gioia, 2011).

Pop: Este género es mundialmente reconocido debido a su modo sencillo, melódico, pegadizo normalmente dirigido a las grandes masas o a un gran público gracias a la sencillez de su melodía y estructura musical (Frith, 2001).

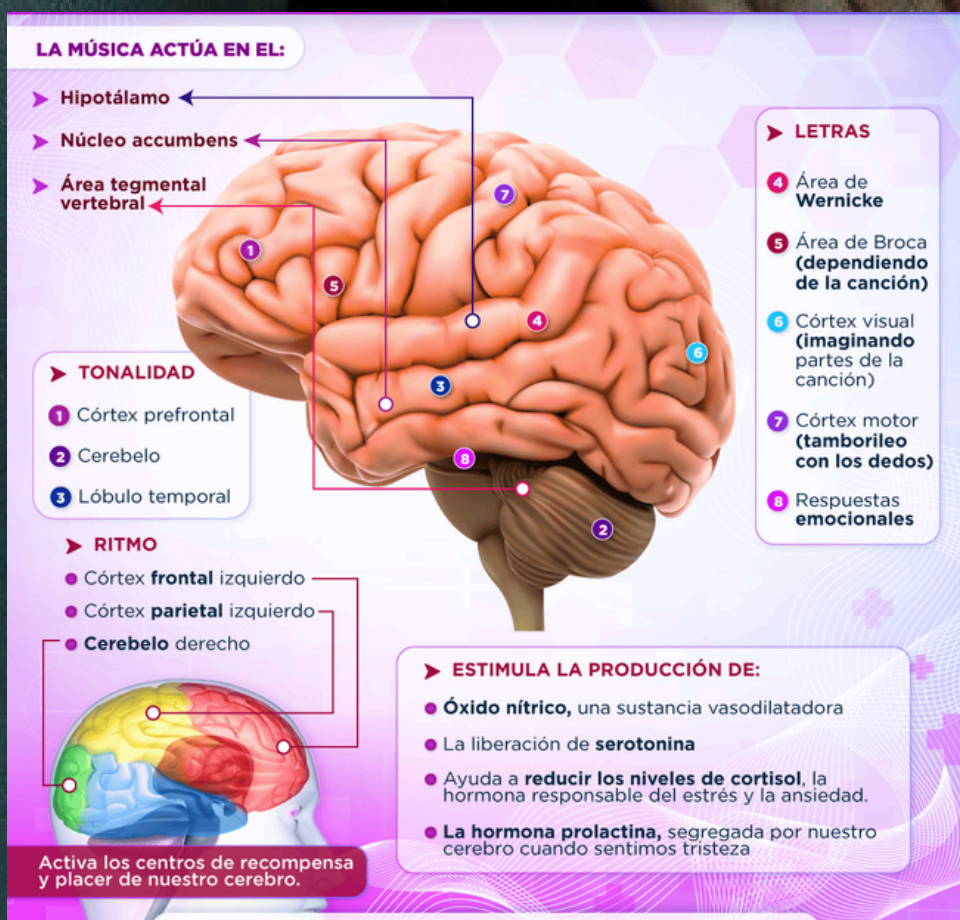
Clásico: La música clásica se puede definir como un género antiguo, debido a que en su mayoría son entre el año 1750 y 1830, al escuchar se puede apreciar equilibrio, elegancia y texturas homofónicas (Taruskin, 2005).

Rock: Este es algo muy distinto, caracterizado por su ritmo frenético y sus riffs, su energía y su aura rebelde, todo esto se puede escuchar, aunque no sepas del tema ya que sus letras y melodías junto al ritmo frenético le da su esencia (Covach, 2006).

En estos breves ejemplos se puede apreciar las diferencias evidentes entre distintos géneros musicales, mostrando la versatilidad en sonido, expresión y sentimientos que puede mostrar la misma.

Características del género metal y su impacto emocional

El metal es un género caracterizado por sus ritmos rápidos y sus guitarras distorsionadas y su intensidad sonora, muchas personas podrían pensar que debido a su estética y sonido, sus letras son “satánicas” u oscuras, pero a pesar de que existen, la mayoría solo son letras más enfocadas en lo sentimental del artista u otro tipo de cosas. Este estilo musical suele evocar respuestas emocionales intensas en sus oyentes. Algunas reacciones pueden ser excitación, catarsis o, en algunos casos, un incremento temporal de la agresividad (Fernández & Sánchez, 2020). Sin embargo, esta respuesta no se generaliza para todos los individuos, ya que cada uno reacciona de manera diferente.

Estudio psicológico sobre el metal y la agresividad

Varios estudios han abordado la relación entre la música metal y la agresividad. Por ejemplo, una investigación reciente sugiere que, aunque el metal puede aumentar la activación fisiológica, no hay evidencia suficiente para afirmar que provoque un comportamiento agresivo directo (García & López, 2019). Otros estudios han indicado que el metal podría actuar como una válvula de escape emocional, permitiendo a los oyentes liberar tensión de manera no violenta (Rodríguez & Pérez, 2018).

Conclusión

La relación entre escuchar música metal y la agresividad no es directa. Aunque el metal puede generar una intensa activación emocional, la evidencia científica sugiere que no provoca comportamientos agresivos. La percepción de agresividad asociada con el metal parece estar más influenciada por estereotipos y factores socioculturales que por la música misma. Por lo tanto, no se puede concluir que las personas que escuchan metal sean más agresivas que las que prefieren otros géneros musicales, de esta forma se da respuesta al propósito de esta monografía. Además se espera educar a las personas para que abandonen este tipo de creencias y prejuicios.

Bibliografía

A., & Pérez, S. (2018). Catarsis y música: El rol del metal en la gestión emocional. *Revista Latinoamericana de Psicología*, 30(3), 210-223.

Covach J. (2006). *What's that sound?: An introduction to rock and its history*. W. W. Norton & Company.

Fernández, L., & Sánchez, M. (2020). Impacto emocional de la música en la activación fisiológica. *Revista de Psicología y Salud*, 18(2), 123-134.

García, J., & López, R. (2019). Efectos de la música en el comportamiento agresivo. *Psicología Contemporánea*, 27(4), 45-60.

Gioia, T. (2011). *The history of jazz* (2nd ed.). Oxford University Press.

Pop music. In S. Frith, W. Straw, & J. Street (Eds.), *The Cambridge companion to pop and rock* (pp. 93-108). Cambridge University Press.

Taruskin R. (2005). *Oxford history of western music: Vol. 3: The nineteenth century*. Oxford University Press.

¿EL ARTE CALLEJERO DEBERÍA SER PERMITIDO?

Por Martina Prado

Dentro de este ensayo hablaremos acerca de si el arte callejero o Street art debería de ser permitido. Mencionaremos múltiples puntos de vista para así llegar a una conclusión que recopile todas las opiniones respecto del tema y aspectos significativos. Es importante la investigación de este tema, ya que como se mencionó con anterioridad es un tema del cual podemos hallar múltiples posturas, más en la actualidad que podemos encontrar arte callejero en cualquier rincón que nos encontremos, para esto analizaremos el valor cultural, social, la preocupación que se tiene por el orden público y por la propiedad. El arte es un área bastante amplia, debido a que hay una gran variedad de tipos de arte que sirven a modo de expresión y estos también son símbolos tanto cultural, como religiosos, sobre todo nos han atribuido gran conocimiento como sociedad, ya sea como protesta o promoción de algún objetivo, por esta razón es que debemos de definir la visión que hay acerca del arte ya teniendo esto definido podemos comenzar a analizar este, sin embargo, esto no es tan solo acerca de definir el arte debido a que si nos referimos a si debería de ser permitido también hay que verlo por el lado de la legalidad, mientras que algunos ven el arte callejero como algo que mejora y hace más estéticos los lugares urbanos o lo perciben como modo de protesta, otros lo ven como vandalismo, algo de mal gusto que quita estética a los lugares urbanos y altera el orden público.

EL ARTE CALLEJERO COMO FORMA DE EXPRESIÓN SOCIAL Y CULTURAL

El arte callejero o *Street Art* ha sido definido por la Editorial Etecé (2024) como “el conjunto de expresiones artísticas que se producen en la calle de manera no oficial, informal y libre, en ocasiones desafiando las leyes”. Como se menciona en la cita, este arte es bastante mal visto. Sobre todo por parte de las autoridades, que son las que suelen intervenir cuando ven a algún individuo pintando en los espacios urbanos. El aspecto más importante de este arte es que ha servido durante años como medio de expresión y forma de protesta para de esta forma generar impacto a través del arte y que este sea la voz de la lucha. Es por esto que la mayoría del arte callejero trata acerca de las injusticias sociales, desigualdad, violencia, etc. (Editorial Coprens, 2024)

Para tomar como referencia algún tiempo histórico, nos referiremos a octubre de 2019 en Chile. Esto servirá para ejemplificar lo que se mencionó anteriormente. En el año 2019 a mediados de octubre en Chile se realizó un estallido social por las injusticias sociales ocurridas en ese momento y por la inestabilidad económica que se encontraba el país, fue en este periodo de tiempo que las paredes de las calles fueron la voz del pueblo, ya que en estas encontrábamos dibujos o frases a modo de protesta y de expresión social a modo de demostrar el descontento del pueblo por todo lo que estaba sucediendo. (Escuela de Periodismo, Universidad de Santiago, 2020)

Y es así como no tan solo ha sucedido en Chile, ha sucedido en múltiples lugares y en diferentes contextos tanto sociales como políticos, el arte callejero ha sido forma de protesta y de expresión en dictaduras, guerras y revoluciones como este también a sido parte de movimientos sociales tales como el feminismo o ecologismo. Este tipo de arte ha ayudado a la promoción de estos movimientos sociales y a cumplir con su propósito que es generar un cambio y a la vez transmitir sentimientos, pensamientos o ideas, como ejemplos tenemos la abolición a la esclavitud en la cual el arte callejero tuvo un papel fundamental como medio de expresión. A pesar de todo esto también se posee la visión de que hay que diferenciar entre el arte como forma de protesta y expresión a que tenga como propósito provocar u ofender, ya que es fácil que esta línea divisoria entre ambos se difumine, ya que, como cualquier cosa que nace con un objetivo de hacer el bien, que en este caso sería un bien social este puede tomarse como método de generar conflictos. (Verá, 2023)

"consideraremos que existe una vinculación entre el arte y la política, dependiendo del contexto en el que se desarrolle, quizá pensar en un arte político es circunscribirlo en un campo limitado, me parece que toda manifestación artística puede tener un tinte político en mayor o menor medida, sin embargo, lo importante no es quien lo hizo, sino para qué y sobre todo que quiere transmitir, aunado a lo efímero de las acciones; como vimos en los casos anteriores, si bien los artistas que tienen un renombre y una visibilidad mayor, no se han quedado atrás, el uso de lo simbólico es distinto, lo cual no emérita su significación, sino que lo hace más sutil el mensaje y quizá no sea transmitido claramente. Caso contrario al artista incógnito que puede plantear acciones quizá más contundentes contra el gobierno. Incluso porque, derivado de estas acciones, se han puesto apenas a aquellos que hagan algún tipo de intervención, me parece que no solo es por el hecho en sí mismo, sino también por el contenido que en algunas pintas se manifiesta." (Mata, 2022)

Mural realizado durante el estallido social en Chile (Escobedo, 2019)

REGULARIZACIÓN Y LEGALIDAD DEL ARTE CALLEJERO

La legalidad y regularización del arte callejero han sido un tema de disputa desde hace mucho tiempo. Hay dos posturas frente a este tema muy distintas, por un lado, tenemos las personas que consideran que el arte callejero tiene gran valor tanto cultural como social por lo que sirve a modo de expresión y debería de ser permitido, ya que si no fuera así de cierta forma se estaría quitando el derecho de protestar y de expresarse de forma libre.

Mientras, que por el otro lado tenemos a las personas que dicen que el arte callejero debería de ser prohibido y penalizado, ya que este hace que las calles y lugares públicos pierdan su estética y se genere de cierta forma un desorden social, ya que en algunas ocasiones los grafitis generalmente se realizan en murallas de casas, por lo que sería de cierta forma un daño a la propiedad de otro.

En torno a esto, en 2018 en Chile se buscó realizar un proyecto que estableciera condiciones al realizar arte callejero y penalizará a quien no respetara estas condiciones como también buscaba definir que se consideraría arte callejero y separar lo que se consideraría como arte tal como murales de los grafitis, tags o rayones para de esta forma poder promover la primera y desincentivar la segunda. (Palma, 2018)

A pesar de que la mayor parte del tiempo estos se realizan sin el permiso de una autoridad correspondiente o alguna persona que pueda validar que se realice arte callejero, hay excepciones, puede que el artista solicite el permiso de alguna persona que sea dueña del lugar o tenga poder sobre el lugar en el que se realiza este arte para aprobar que se realice, no obstante, que la persona de permiso de que esto se realice no es significativa que pueda ser reproducida de forma libre, aun así si se autoriza la realización del arte callejero puede ser penalizada.

Esto no es todo, ya que no solamente el arte callejero ha sido penalizado, ha habido casos en los que estos han sido reconocidos y protegidos, siendo declarados patrimonio. Pero, en múltiples ocasiones el proceso de definir que se reconoce como arte callejero es bastante largo.

“En muchos países el street art ha sido criminalizado. Esto se debe a la idea de que, como dijimos al principio, suele considerarse todavía como un acto que supone un daño a la propiedad. Sin embargo, existen naciones como Brasil que han puesto fin a su criminalización. En 2009, el gobierno derogó la disposición que lo sancionaba. Esto ocurrió después de un proceso en el que este tipo de arte visual se había masificado en numerosas ciudades brasileñas, llegando a formar parte del patrimonio de varias de ellas” (Letelier, 2016)

LA DIFERENCIA DEL ARTE CALLEJERO Y EL VANDALISMO

Con la realización masiva de arte callejero comenzamos a enfrentarnos a un problema mayor, debido a que va bastante ligado al tema que se habló con anterioridad, la legalidad cumple un papel fundamental respecto al tema que nos estamos refiriendo debido a que podemos hallar ideas erróneas o dificultades al identificar el arte callejero y diferenciar este del vandalismo.

Durante los últimos años ha nacido una cuestión de ¿qué podemos definir como el Street art? O incluso en que momentos comenzamos a poner límites a este, sobre todo hay una discusión respecto a si los grafitis específicamente constan de una forma de arte y expresión o tan solo tienen la intención de vandalizar, se habla mayormente de la invasión de la propiedad privada, ya que como se mencionó en el punto anterior, la mayoría de estos se hacen en murallas de casas o calles transitadas.

Para poder identificar el Street art principalmente es necesario que se trate de una obra original y que exprese un significado, por lo que los tags no se reconocen como Street art y no hay mucha discusión al respecto, ya que estos casi como una firma. No obstante, los grafitis pueden parecer similares cuando se tratan de palabras, pero estos de cierta forma si representan algo artístico.

Usualmente, se cree que estos simbolizan vandalismo, ya que ciertas bandas o grupos marginados utilizan el arte callejero a modo de “marcar territorio”, por lo que este ha sido asociada a la delincuencia y la incitación al orden público, por lo que aquellos que realizan este se han visto estigmatizados y ligados a prejuicios.

En ese aspecto, la sociedad tiende a generalizar o, como dice el dicho coloquial “cortar a todos con la misma tijera”, pues según ellos, la conducta de los grafiteros se aleja de las normas sociales establecidas y su realización es sinónimo de delincuencia (Fontalvo, 2023).

CONCLUSIÓN

Por todo lo mencionado con anterioridad considerando los dos polos en los cuales se centraron en el texto, que consisten en que el arte debería ser respetado y valorado por su valor cultural, social y político mientras que, por otro lado, tenemos el grupo de personas que consideran que es una forma de incitar al desorden social, quita estética a los lugares públicos y es una forma de vandalismo y debería de ser penalizada.

Se concluye que este si debería de ser permitido, ya que ciertamente poseen un valor siempre considerando su significado, el propósito de la obra y su originalidad, pero como fue tratado durante un punto del desarrollo esta forma de expresión debería de ser regularizada para tampoco generar un desorden social y tampoco dañar a otro individuo o su propiedad realizando este. Y se espera otorgar una perspectiva que logre que las personas dejen atrás sus juicios.

BIBLIOGRAFÍA

- Editorial Etéce. (2024). Arte callejero. Concepto.
- Escuela de Periodismo Universidad de Santiago. (2020) Arte callejero como protesta del Estallido Social. Radio Planetaria.
- Letelier, M. (2016). Street Art, legalmente ¿vandalismo o arte? Arte Al Limite.
- Mata, A. (2022). La estética de la protesta en el arte urbano: entre la política y el arte. Escuela Superior Politécnica del Litoral.
- Palma, F. (2018). Es volver a la lógica del arte subordinado al poder. Universidad de Chile.
- Vera, N. (2023). El arte como forma de protesta, desde el graffiti hasta la performance pasando por la poesía. Canariasahora.

Música y el lenguaje explicito ¿A favor o en contra?

Por Vicente Vergara

En el presente ensayo se abordará el tema sobre la música y el lenguaje explicito, en el cual se plantearán dos posturas, las cuales son a favor o en contra del lenguaje explicito. En cuanto al propósito y la relevancia de este ensayo es simple, buscar cual es la razón que más convence a las personas o al propio lector.

A favor

La idea de estar a favor del lenguaje explicito en la música actual va de mano con que es solo una manera artística de expresarse mediante la música, pero que no deberían ser llevadas a cabo de manera real.

Un ejemplo muy conocido de lenguaje o letras explicitas es el reggaetón, el cual se caracteriza por entregar temáticas de sexualidad, la rebeldía, etc. Sin embargo, la gran mayoría de personas que consumen este contenido afirman que no se llevan a cabo tal como se ve en la siguiente cita luego de una entrevista a jóvenes. “Los jóvenes entrevistados señalaron que el lenguaje del reggaetón posee un tipo de lenguaje que consideran vulgar. Por ello, todos indicaron que ninguno de ellos hace uso de dichas expresiones en su vida cotidiana ya que lo consideran indecente” (Villegas, J. D. P. 2023).

Otro ejemplo de lenguaje explicito en la música en la cual mucha gente está a favor es en lenguaje en contra del sistema político o de la sociedad en la que se encuentran o se encontraban al momento de escribir esas letras como forma de protesta. Un género que logra este cometido a la perfección es un género es el Rock, el cual es un lenguaje de protesta universal. Artistas como Bruce Springsteen en los estados unidos, mostraban sus letras criticando a la sociedad en la que se encontraba, utilizando lenguaje literal para que pudiera ser entendido de manera sencilla. (Carmona, A. 2019). Incluso una banda muy conocida en Chile como Los Prisioneros fueron pioneros en Latinoamérica en utilizar letras explicitas como método de protesta en contra de la dictadura que azotaba al país en los años setenta siendo grandes influyentes en la sociedad chilena.

Con el tiempo, el rock diversificó sus mensajes, y surgieron subgéneros con enfoques más variados. Bandas de rock alternativo como Nirvana y Rage Against The Machine utilizaron su música para abordar temas como la alienación, la desigualdad y la injusticia social. (Villegas, J. D. P. 2023).

Para finalizar la postura a favor tomaremos otro ejemplo muy conocido entre las edades más jóvenes y longevas del mundo. La bachata, este género de música proveniente de república dominicana no se salva de tener un lenguaje muy explícito, pero con fines más románticos, por lo que para muchas personas tienen un significado muy hermoso a la hora de hablar de amor. (Villegas, J.D.P. 2023).

En conclusión, tenemos que hay muchas formas de considerar el lenguaje explícito como algo con muchos beneficios, como una manera de expresarse o simplemente siguiendo la estructura de un género en específico sin ser llevados a la realidad. La música con un lenguaje explícito no solo es un lenguaje vulgar, sino que como ya se comentó el tema de letras para expresar descontentos sociales o políticos, las letras explícitas logran demostrar el reflejo de la realidad, abordando temas controversiales. Por último las letras explícitas logran una gran conexión con una audiencia específica que se siente identificada con esta.

En contra

Por otro lado, la postura en contra se basa en desventajas que puede traer el lenguaje o las letras explícitas en la música. Considerando una ofensa en estas o un cambio de comportamiento en la sociedad debido a lo que entrega la música con este contenido.

Se empezará abordando el tema de impacto en los niños y adolescentes. Y es que las letras explícitas en la música pueden tener un impacto negativo y significativo en estos, debido a la capacidad de moldear el desarrollo emocional, social y cognitivo durante una etapa crucial en la vida de estos

Considerando que los niños y adolescentes están en un proceso de formación, ya sea de valores o de identidad, la música que contenga letras a favor del sexo, las drogas o lenguaje vulgar, pueden llegar a ser normalizadas por los niños si se escucha con frecuencia claramente. Además, los niños son más susceptibles a la imitación, por lo que escucha rrepetidamente este tipo de música, estos pueden incorporar un lenguaje o actitudes más vulgares. (Iturbe, B. 2009).

Para terminar esta postura a continuación se abordará la violencia contrala mujer en la música.

Algunos géneros como ya mencionamos incluyen letras que contienen letras explícitas o violentas hacia la mujer. Estas canciones muchas veces producen estereotipos negativos y lamentablemente se tiende a normalizar en la sociedad. En la mayoría de las ocasiones este lenguaje contiene referencias sexuales o de agresión física en contra de la mujer.

Nuevamente se puede usar el ejemplo del reggaetón que ha sido bastante criticado por traer estas letras en sus canciones. Es claro que el reggaetón es un género muy diverso, por lo que no todas las canciones de este género incluirán este tipo de contenido.

Estas representaciones pueden llegar a tener un impacto negativo al perpetuar ideas que desvalorizan o violenten a las mujeres. (Escarda, M. G., & Redondo, R. J. P. 2016).

**PARENTAL
ADVISORY
EXPLICIT CONTENT**

Logo usado cuando una canción presenta lenguaje explícito (RIAA, 1987)

Refutación

Luego de dar a conocer una de las principales ideas a favor y en contra de la tesis planteada, se buscará dar una refutación para los argumentos a favor.

En primer lugar, tomando el grave impacto del lenguaje explícito en niños y adolescentes, se puede refutar de las maneras en que se hablará a continuación.

Una de las maneras es una supervisión y control de contenidos de los padres hacia los involucrados, estos al tener la responsabilidad de supervisar al contenido que están expuestos sus hijos, incluyendo la música pueden no necesariamente prohibir, sino decidir cuál es el contenido adecuado para la edad y el nivel de madurez de estos. Siguiendo con un diálogo abierto que, en lugar de censurar, es importante que los padres les den a conocer a sus hijos la oportunidad de hablar sobre este contenido, explicando ciertas palabras o una enseñanza sobre lo que es apropiado. (LYRICS, M. 1996)

En segundo lugar, se refutará el argumento de la violencia contra la mujer debido a un lenguaje explícito en la música.

Es muy importante saber que la mayoría de las veces este contenido explícito es solo una expresión artística que tiene una interpretación y recepción subjetiva, ya que puede ser entendido de distinta manera por distintas personas.

También se debe tener una responsabilidad de consumo, ya que todos los oyentes tienen la capacidad de elegir el contenido que consumen.

Debido a que muchas personas tienden a atacar al artista por mencionar estas letras, se debe tener la capacidad de separar al artista del contenido que hace. (Escarda, M. G., & Redondo, R. J. P. 2016).

Conclusión

Para concluir se dará una opinión acerca de los temas ya abordados en el ensayo y es más bien una opinión central ya que está claro que la música con contenido explícito también tiene un buen impacto en la sociedad, como las letras que buscan la forma de expresar un pensamiento contra el gobierno, y que mejor manera que lograrlo mediante la música en lugar de la violencia. Sin embargo, el impacto que genera la música con contenido explícito en los niños y adolescentes es muy grave. Debemos ser conscientes de usar este contenido a nuestro beneficio

Bibliografía

- Baquero, P. D. (2010). La música en la construcción de la identidad política
- Carmona, A. V. (2019). La contracultura: El rock como protesta política.
- Iturbe, B. (2009). Sexo, sexismo, música y amor.
- Villegas, J. D. P. (2023). La influencia de las Expresiones Artísticas en la Enseñanza de la Ética.

El arte y su artista: una separación complicada

Por Marco Mardones

A lo largo de la historia son muchos los artistas que han tenido controversias, desde comportamientos ofensivos hasta crímenes penalizados. Esto eventualmente genera un dilema, ¿se puede disfrutar del arte de una mala persona? ¿acaso el arte y artista son codependientes? Aquellas son preguntas difíciles para el público general, pero aún más para los *fans*, que se debaten entre lo que les gusta, y la persona que creo aquel producto. El propósito de este ensayo es dar una respuesta a este gran dilema, que es actualmente un tema tan relevante al haber mayor exposición tanto al arte como a las malas acciones de los artistas.

¿Qué es separar al arte del artista?

de separar al arte del artista, pero ¿qué significa realmente eso? En términos simples, sería la posibilidad de disfrutar la obra de arte de una persona sin considerar los antecedentes que trae consigo, ni hacer una evaluación moral de esta. Pero, esto solo trae consigo otra pregunta.

Con tantos artistas considerados como terribles personas. - desde el director Roman Polanski y su escándalo con la pedofilia hasta Picasso y su fama de maltratador. - esta la constante conversación

En muchas ocasiones, las obras de arte son solo consumidas por quién las hizo. Por ejemplo, varias personas verán una película porque conocen a cierto actor o actriz que aparece en ella. Incluso, algunos se rehúsan a consumir

una obra de arte si no conocen a alguien que esté involucrado en la producción, como si las personas de atrás validaran de cierta forma el producto que se consume. Esto podría omitirse si es un producto más independiente, pero esto no borra que muchas obras valen por el quién más que por el que. Por ejemplo, si se saca la identidad de un cuadro de Picasso, este valdrá muchísimo menos, ¿por qué? Porque las personas quieren un Picasso, no una obra de arte. En otros casos, la obra de arte tuvo valor por sí sola al tener un artista desconocido, por ejemplo, la primera película de *Pesadilla en la calle Elm* de 1984, incluyo a un entonces desconocido Johnny Depp o a un no muy conocido Wes Craven que luego dirigiría la saga de *Scream*. Siendo la obra, en ese caso, lo que impulso sus carreras más que las personas que estaban detrás de la película. Entonces, ¿la obra vale por si sola? Si y no. Una obra puede ser valioso sin necesidad de nadie famoso, pero muchas obras son totalmente dependientes de quién las realizo.

¿La obra vale por sí misma?

Las 2 posturas

En este dilema hay dos principales posturas, quienes argumentan que se pueden separar arte y artista al ser la calidad e impacto dependientes del valor artístico más de quién estuvo detrás. Por otro lado, quienes señalan que no se puede separar al ser el arte algo totalmente dependiente de su creador, pues ha salido de la mente de una persona y su proceso creativo. Y estas dos posturas se adecuan también a un contexto. Ya que, no es lo mismo hablar de un cantante que expreso dichos racistas a uno que haya cometido un abuso sexual. Por lo que es mejor adentrarse en cada postura de manera más profunda.

La codependencia del arte y su creador

El arte es una creación, y como una, tiene partes de su creador. Este es el pensamiento de las personas que señalan una relación directa entre arte y artista. Es así, como Gisele Sapiro en su texto *¿Se puede separar la obra del autor?* señala lo siguiente “En cuanto que emanación de su persona, la obra guardaría, pues, cierta semejanza con el autor”. Y desde este punto, si un autor y obra son semejantes, ambas son responsables de la falta de moral que expresan ya sea de forma directa o indirecta.

Entonces hay que examinar los pecados de cada autor, por ejemplo, si este es racista ¿de qué forma expresó su ideología en su obra? Para las personas de esta corriente, no es necesario como tal que en la obra se muestre explícitamente racismo, pues el creador de por sí, ya lo es. En ejemplos más concretos, no hay ningún elemento en las películas del director Roman Polanski que hagan alusión a la violación que realizó a una niña de 13 años en 1977, pero esto no elimina el hecho de que cada vez que se reproduce una de sus películas se está viendo el trabajo de un violador. Por esta razón, Gisele Sapiro responde a esta incógnita de la siguiente forma:

“Sí porque, como se ha visto, la identificación de la obra con el autor jamás es completa, y porque a éste la obra siempre acaba ‘escapándosele’ (...) Y no, no se puede separar al autor de la obra, porque ésta lleva la huella de una visión del mundo, y de unas posiciones ético-políticas más o menos sublimadas y metamorfoseadas por el trabajo sobre la forma, que es necesario sacar a la luz para entenderla tanto en su socio génesis como en sus efectos” (Sapiro, 2016)

El autor está a total cargo de su obra, cada detalle es obra de él, por lo que la obra es parte de su identidad. Estos son dependientes, pues todo está creado por la misma persona, todo es responsabilidad de alguien, no es un producto aparte, pues estas conociendo al artista a través de su arte. Así, en la relación del encuentro entre consumidor y producto se crea una extraña relación, de esta manera lo define Claire Dederer en su libro *Monstruos, el dilema de un fan*.

"Consumir una obra de arte es el encuentro de dos biografías: la biografía del artista que puede perturbar la visión del arte; la biografía del miembro de la audiencia que podría dar forma a la visión del arte. Esto ocurre en todos los casos". (Dederer, 2023)

La autora plantea que no se debe separar el arte de su autor, pero que consumirla no hace al resto una mala persona. Pues esta se puede consumir, pero siempre teniendo en cuenta los actos del artista, y tratando de no dar ningún tipo de apoyo a su creador. De todas formas, recalca que no es lo moralmente ideal seguir consumiendo ese arte. No es una obligación dejar de consumir, pero si no olvidar la realidad detrás de ese arte. "El artista debe ser lo suficientemente monstruoso no solo para comenzar la obra, sino para completarla. Y cometer todos los pequeños salvajismos que hay en medio". (Dederer, 2023) Además, es un tema de empatía. Por ejemplo, hay una persona, esta fue violada por un músico cuando tenía 15 años, el tema paso, y este artista siguió su carrera como si nada. El artista lanzo álbumes y consiguió la fama internacional, no tiene ninguna canción que haga alusión a su crimen. ¿Esto hace que su arte esté libre de todo? ¿Sabiendo que fue creada después de una violación? ¿sabiendo que esta influenciada por una persona de moral nula? Lo que pasa en ese caso es que el arte no se vuelve 'malo' o sin valor. Pero sí que esta manchada por una seria influencia de una mala persona.

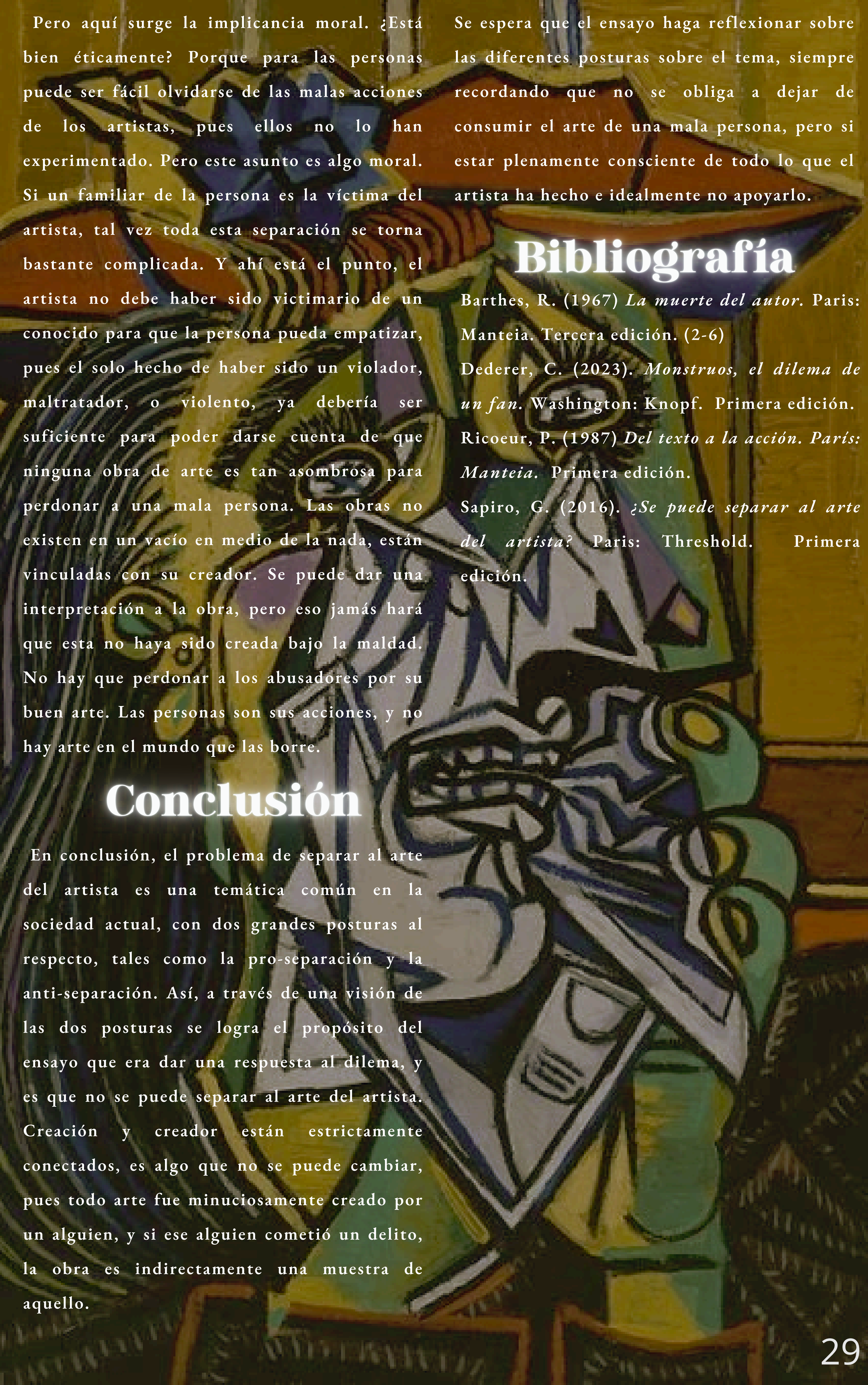
Por el contexto de su creación. - que refleja parte de la realidad del artista. - intención del artista. - que habla como las motivaciones del artista pueden ser cruciales para su trabajo. y por responsabilidad moral. - ya que, apoyar un producto de un violador, sigue siendo apoyar a un violador. - son las razones por las que esta postura dice que no se puede separar arte y su creador.

Foto de Román Polanski al ser detenido por violación, solo 4 años después fue nominado al Oscar a Mejor Director (AP, 1977)

Un divorcio entre el arte y su artista

Para las personas que apoyan esta postura, el arte es algo totalmente anexo de su creador. "Me gusta decir a veces que leer un libro es considerar a su autor como ya muerto y al libro como póstumo." (Ricoeur, 1986). A esta idea también se le suma el filósofo Roland Barthes en su texto *La muerte del autor*, donde plantea que al ver una obra de arte se puede crear una opinión sobre esta y solo sobre esta. También señala que es una limitación muy grande para las personas tomar en cuenta al autor y sería arruinar las interpretaciones que como consumidor se le puede otorgar. Para esta postura, el arte no depende de nada, solo de la visión que el mismo público le da.

Pero aquí surge la implicancia moral. ¿Está bien éticamente? Porque para las personas puede ser fácil olvidarse de las malas acciones de los artistas, pues ellos no lo han experimentado. Pero este asunto es algo moral. Si un familiar de la persona es la víctima del artista, tal vez toda esta separación se torna bastante complicada. Y ahí está el punto, el artista no debe haber sido victimario de un conocido para que la persona pueda empatizar, pues el solo hecho de haber sido un violador, maltratador, o violento, ya debería ser suficiente para poder darse cuenta de que ninguna obra de arte es tan asombrosa para perdonar a una mala persona. Las obras no existen en un vacío en medio de la nada, están vinculadas con su creador. Se puede dar una interpretación a la obra, pero eso jamás hará que esta no haya sido creada bajo la maldad. No hay que perdonar a los abusadores por su buen arte. Las personas son sus acciones, y no hay arte en el mundo que las borre.

Conclusión

En conclusión, el problema de separar al arte del artista es una temática común en la sociedad actual, con dos grandes posturas al respecto, tales como la pro-separación y la anti-separación. Así, a través de una visión de las dos posturas se logra el propósito del ensayo que era dar una respuesta al dilema, y es que no se puede separar al arte del artista. Creación y creador están estrictamente conectados, es algo que no se puede cambiar, pues todo arte fue minuciosamente creado por un alguien, y si ese alguien cometió un delito, la obra es indirectamente una muestra de aquello.

Se espera que el ensayo haga reflexionar sobre las diferentes posturas sobre el tema, siempre recordando que no se obliga a dejar de consumir el arte de una mala persona, pero si estar plenamente consciente de todo lo que el artista ha hecho e idealmente no apoyarlo.

Bibliografía

- Barthes, R. (1967) *La muerte del autor*. Paris: Manteia. Tercera edición. (2-6)
- Dederer, C. (2023). *Monstruos, el dilema de un fan*. Washington: Knopf. Primera edición.
- Ricoeur, P. (1987) *Del texto a la acción*. Paris: Manteia. Primera edición.
- Sapiro, G. (2016). *¿Se puede separar al arte del artista?* Paris: Threshold. Primera edición.