

LO SUBESTIMABLE COMO ESTRATEGIA CREATIVA

VICTOR JAENADA

LO SUBESTIMABLE COMO ESTRATEGIA CREATIVA

Revelaciones pictóricas

VICTOR JAENADA

2008

Introducción

Este texto es el resultado de tener que explicar mi necesidad creativa a los demás. Surge de la incomprensión, y en buena medida también es una justificación de mi personalidad artística.

Al mismo tiempo este documento es el decodificador de mi estrategia creativa -Lo subestimable-, y su función es la de facilitar la comprensión de dicha estrategia, desvelando el proceso necesario para crear e interpretar las obras subestimables.

Hay que tener en cuenta que la naturaleza de esta estrategia es práctica y no teórica, y que el proceso que se describirá a continuación, sucede en realidad en unos pocos segundos, por lo que requiere un pequeño esfuerzo para visualizar las distintas fases del método subestimable.

Introduction

This text is the result of having to explain my creative need to the others. It comes out from incomprehension, and largely it is also a justification of my artistic personality.

At the same time this document decodes my creative strategy -The underestimable-, and its function is to facilitate the understanding of this strategy, revealing the necessary process to create and interpretate the underestimable artworks.

Should be borne in mind that the nature of this strategy is practical and not theoretical, and that the process that will be described, actually happens in a few seconds, so it requires a little effort to visualize the different phases of the underestimable method.

Desglose de la estrategia subestimable:

Breakdown of the underestimated strategy:

1. El proceso subestimable

1. Underestimated process

- 1.1 La extracción
- 1.2 La filtración
- 1.3 La identificación
- 1.4 La ejecución y su apariencia
- 1.5 La subestimación
- 1.6 El desconcierto
- 1.7 La transmisión
- 1.8 La introspección

- 1.1 Extraction*
- 1.2 Filtration*
- 1.3 Identification*
- 1.4 Implementation and appearance*
- 1.5 The underestimation*
- 1.6 Bewilderment*
- 1.7 Transmission*
- 1.8 Introspection*

2. Esquema gráfico de la estrategia subestimable

2. Graphical diagram of the underestimated strategy

1. EL PROCESO SUBESTIMABLE

1. UNDERESTIMATED PROCESS

Semillas de Secuoya gigante
Giant Sequoia seeds

1.1 LA EXTRACCIÓN

La primera fase de esta estrategia creativa, empieza con la extracción de los temas. Es fundamental que las extracciones* tengan un carácter universal e intemporal, y se extraerán exclusivamente de la memoria colectiva. La razón por la que las extracciones deben tener dicho carácter y procedencia, es por que éstas se asimilan automáticamente por el subconsciente del espectador. Esto provocará la identificación automática por parte del espectador con el tema. Estas identificaciones actuarán a modo de puente y vincularán al espectador fuertemente con las obras, como veremos más adelante.

** Entendemos por extracciones las ideas a partir de las cuales parece posible crear una obra de arte.*

1.1 EXTRACTION

The first phase of this creative strategy begins with the extraction of topics. It is essential that the extractions have an universal and timeless character and will be taken exclusively from the collective memory. The reason that extractions must have such character and origin, is because they are automatically assimilated by the subconscious of the spectator. This will cause the automatic identification of the viewer with the topic. These identifications will act bridgingly and will link the viewer strongly with the artworks, as we will see later.*

** We understand as extractions the ideas from which seems possible to create a work of art.*

Dionaea muscipula

1.2 LA FILTRACIÓN

La segunda fase de la estrategia pasará por la aplicación de un filtro. Su función será la de asegurarse que el espectador, aparte de identificado, se sienta cómodo y seguro con los temas extraídos. Únicamente filtrará las extracciones que tengan las propiedades adecuadas para el funcionamiento correcto de la estrategia.

Aparte del carácter universal y atemporal, las extracciones deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) El carácter amable: Para que las representaciones de los temas sean más atractivas y accesibles al espectador, lo explícitamente dramático se bloqueará. Ésta autocensura facilitará la identificación del espectador con las obras, sintiéndose más colaborador y confiado.

b) El compromiso con lo simple: Lo simple entendido como lo imprescindible, como lo sencillo sin complicaciones ni dificultades, como lo esencial. Este compromiso ayuda a una mejor legibilidad y también facilita la relación obra-espectador.

Este filtro instalado entre nuestro interior y el mundo exterior, discrimina y moldea las extracciones, convirtiéndolas en aptas para la estrategia, asegurando la comodidad, la confianza y la identificación subconsciente por parte del espectador con las obras*.

* Es recomendable que las extracciones por personales que sean, tengan una apariencia "reconocible". Esto agilizará la identificación del espectador con las obras, y por lo tanto, la comprensión de las mismas. Las extracciones filtradas tendrán su propia personalidad, ya que las extraemos desde la memoria colectiva, que al mismo tiempo que colectiva es personal e íntima. Inevitablemente arrastrarán consigo vibraciones vitales particulares, que las diferenciarán de otras.

1.2 FILTRATION

The second stage of the strategy will be the application of a filter. Its role will be to ensure that the viewer, apart from identified, feels comfortable and safe with the extracted topics. This will only filter the extractions having the adequate properties for a correct operation of the strategy.

Apart from the universal and timeless character, the extractions shall satisfy the following requirements:

a) A friendly character: in order to make more attractive and accessible the representations of the subjects, the aspects that are explicitly dramatic will be blocked. This self-censorship will facilitate the identification of the viewer with the works, feeling more collaborative and confident.

b) A commitment to simplicity: Simplicity understood as indispensable, easy, without any complications or difficulties, as the essential. This commitment helps to a better readability and also provides a better work-spectator relationship.

This filter installed between our inside and the outer world, discriminates and shapes the extractions, making them suitable for the strategy, ensuring comfort, confidence and subconscious identification by the viewer with the works.*

** It is recommended that extractions have a "recognizable" appearance, besides how personal they are. This will make more dynamic the identification of the viewer with the artworks, and therefore, the understanding of them. Filtered extractions will have their own personality, as they are taken from the collective memory, that while collective it is personal and intimate. Inevitably they will bring about particular vital vibrations, that will make them differ from others.*

1.3 LA IDENTIFICACIÓN

Una vez tenemos las extracciones filtradas, de una forma natural y automática, las identificaciones se transforman en vínculos* con el espectador. Éstos consiguen provocar una sensación de comodidad y de control sobre estas, circunstancia esencial para el buen funcionamiento del método.

Lo importante en esta fase del proceso subestimable es que las extracciones filtradas se hayan convertido en vínculos sólidos obra-espectador.

** Los vínculos provocan la identificación consciente o subconsciente del espectador con las obras. Más tarde, estos vínculos se aprovecharán para la transmitir la verdadera identidad de las obras, que es el resultado de la experiencia artística, o sea el arte.*

1.3 IDENTIFICATION

Once the extractions are filtered, in an automatic and natural way, the identifications will be transformed in links with the spectator. They manage to provoke a feeling of comfort and control over them, which is an essential circumstance for the proper functioning of the method.

What is important at this stage of the underestimable process is that the filtered extractions have turned into strong links artwork-spectator.

** The links lead to conscious or subconscious identification of the spectator with the works. Later, these links will be exploited to convey the true identity of the works, which is the result of artistic experience, I mean, art.*

1.4 LA EJECUCIÓN Y SU APARIENCIA

El proceso de materialización de las obras subestimables consiste en la organización y aplicación de los elementos vistos hasta ahora sobre cualquier lenguaje artístico. Lo importante en el momento de la materialización de las obras, es abrir todas las válvulas que puedan encontrarse entre la memoria y el soporte. En este momento no puede existir intrusión de ningún tipo, al margen de la previamente determinada por el filtro.

Este modus operandi provocará que la apariencia de las obras resulte despreocupada, directa y personal, provocando en un primer momento, el “rechazo” del espectador hacia las obras. De esta manera le tendemos una trampa, la de la apariencia “aparentemente” despreocupada. Esta será la encargada de provocar que el espectador subestime las obras y se confíe en exceso.

Este rechazo es una percepción engañosa, ya que, como ya sabemos, simultáneamente las identificaciones mencionadas anteriormente le están reteniendo subconscientemente*.

** La apariencia despreocupada y la identificación, son mundos aparentemente contradictorios que fingen un conflicto (rechazo Vs. retención) pero son en realidad aliados con un mismo fin. La apariencia aparentemente despreocupada va por la superficie, provocando el rechazo del espectador, mientras las identificaciones van por debajo de la superficie y le mantienen subconscientemente atento.*

1.4 IMPLEMENTATION AND APPEARANCE

The process of execution of the underestimateable works consists of the organization and implementation of the elements seen so far on any artistic language. What is important at the time of the materialization of the works, is to open all valves that can be found between memory and the support. At this time it can not be any kind of intrusion, apart from the previously determined by the filter.

This modus operandi will cause that the appearance of the works results unworried, direct and personal, at first causing “rejection” of the spectator towards the work. Thereby a trap is set to him, an “apparently” unworried appearance. This trap is in charge of making the spectator underestimate the works and have an excess of confidence.

This rejection is a misleading perception, because, as we already know, the identifications above are simultaneously retaining him subconsciously.*

** The unworried appearance and identification, are apparently contradictory worlds pretending a conflict (rejection Vs. retention) but they are actually allied with the same goal. The apparently unworried appearance is on the surface, causing the rejection of the viewer while identifications are placed under the surface and keep him subconsciously attentive.*

Betty la fea
Ugly Betty

1.5 LA SUBESTIMACIÓN

Como acabamos de ver, la apariencia de las obras provocará en el espectador un rechazo, un estado de subestimación natural. De lleno en la trampa de la apariencia se irá cargando de confianza hasta el exceso, sintiéndose cada vez más seguro, y creyendo que tiene el control sobre las obras. Pero este aún no sabe, que mientras la apariencia le distrae la conciencia por la superficie y le carga de confianza, los vínculos previamente establecidos, mediante las identificaciones, le retienen por el fondo, evitando que pueda desprenderse totalmente de las obras, y haciéndole sentirse atraído.

Como veremos más adelante, cuanto más subestime las obras, proporcionalmente, mayor será su futuro desengaño.

1.5 UNDERESTIMATION

As we have already seen, the appearance of the artworks will provoke the rejection of the spectator, a natural underestimation state. Completely trapped on the appearance he will fill himself of confidence up to excess, feeling increasingly secure and believing that he has control over the artworks. However, he does not know yet that while the appearance distracts his awareness over the surface and burden him with confidence, the links previously established by the identifications will retain him on the background, preventing him from fully detach from the works, and attracting him.

As we will see later, the more he underestimates the works, proportionally greater will be his future disillusion.

El huevo del Cuco
The Cuckoo's Egg

1.6 EL DESCONCIERTO

Una vez el espectador se encuentra cargado de confianza, unos nuevos mecanismos* que también ayudan a evitar el rechazo total de las obras entran en escena. Son los encargados de llamar la atención del espectador hasta el punto de hacerle sospechar que las obras no son en realidad lo que esperaba. El espectador, al no poder rechazar completamente las obras, y al ver que estas empiezan a revelarse y a llamarle poderosamente la atención, se desconcierta y empieza a sospechar que hay algo más de lo que creía en un primer momento. Esta sensación de desconcierto crece a medida que se van revelando los mecanismos internos de las obras. Cuanto más ha subestimado, más se ha cargado su confianza, y por lo tanto, más se desconcertará.

En esta fase de la estrategia, el espectador ya ha pasado de encontrarse excesivamente confiado a un estado de desprotección total.

Recordar, en este momento, que todo el proceso de subestimación ocurre tan solo en unos pocos segundos.

** Son el detonante, son el ingrediente que hace posible que la obra se revele en su verdadera identidad. Algunos de estos trucos, desde físicos a mentales, son por ejemplo: Ejercicios de autoafirmación, ironías, decontextualizaciones, técnicas subliminales, proyecciones mentales y neuro-lenguajes.*

1.6 BEWILDERMENT

Once the viewer is full of confidence, new mechanisms, which also help to prevent the rejection of the works, show up. They are in charge to attract the viewer's attention to the point of making him suspect that the works are not really what he had expected. The spectator, unable to reject completely the works and watching that they are beginning to reveal and to attract powerfully his attention, disconcerts himself and starts suspecting that there is something more than what he had thought at first. This sense of bewilderment grows as the internal mechanisms of the works are revealing. The more the spectator has underestimated, the more confident he is, therefore, the more disconcert he gets.*

At this stage of the strategy, the viewer has become from being overconfident to a state of complete vulnerability.

Remember, at this point, that the entire process of underestimation occurs only within a few seconds.

** These are the trigger, the ingredient that makes possible that the work is disclosed in its true identity. For example, some of these tricks, from physical to mental, are : assertiveness exercises, irony, decontextualizations, subliminal techniques, mental projections and neuro-languages.*

1.7 LA TRANSMISIÓN

Después del desconcierto llegamos a la "Nueva realidad", donde las obras ya se han revelado más preocupadas e intencionadas de lo que parecía en un principio.

Una vez el espectador se ha visto obligado a situarse en la "Nueva realidad" está preparado para ser penetrado por las obras, que se servirán de los vínculos establecidos anteriormente.

En este momento el espectador se funde inevitablemente con las obras que subestimó, experimentando el arte, ahora ya completamente ubicado y consciente. Una vez completada la transmisión de la experiencia artística el espectador entiende lo que ha sucedido y la verdadera identidad de estas obras.

La experiencia artística es el fin del proceso subestimable, pero no el final.

1.7 TRANSMISSION

After the bewilderment comes the "New reality", when the artworks have already revealed themselves more concerned and intentional than what they looked at first.

Once the spectator has been forced to establish himself in the "New reality" he is ready to be penetrated by the artworks, which will make use of the links previously settled.

At this moment the viewer inevitably merges with the works he had underestimated, experimenting art, now set out and fully conscious. Once the transmission of artistic experience is complete the spectator understands what has happened and the true identity of these works.

The artistic experience finishes the underestimable process, but it is not the end.

Dolores Vazquez

1.8 LA INTROSPECCIÓN

Ahora el espectador se enfrenta irremediablemente a las consecuencias de todo el proceso que ha vivido. Se replantea consciente y/o subconscientemente sus construcciones internas, las que le han hecho caer en la trampa*. Se provoca en él y por él, una humilde introspección constructiva, a la que le sigue una reconstrucción interna.

Después dicha introspección mejorará el espectador personalmente, y por ende, a toda la sociedad colectivamente.

** Aunque las tengamos escondidas u olvidadas, seamos sinceros o no, esas construcciones "deficientes" forman parte del ser humano, por naturaleza todos tendemos a subestimar.*

1.8 INTROSPECTION

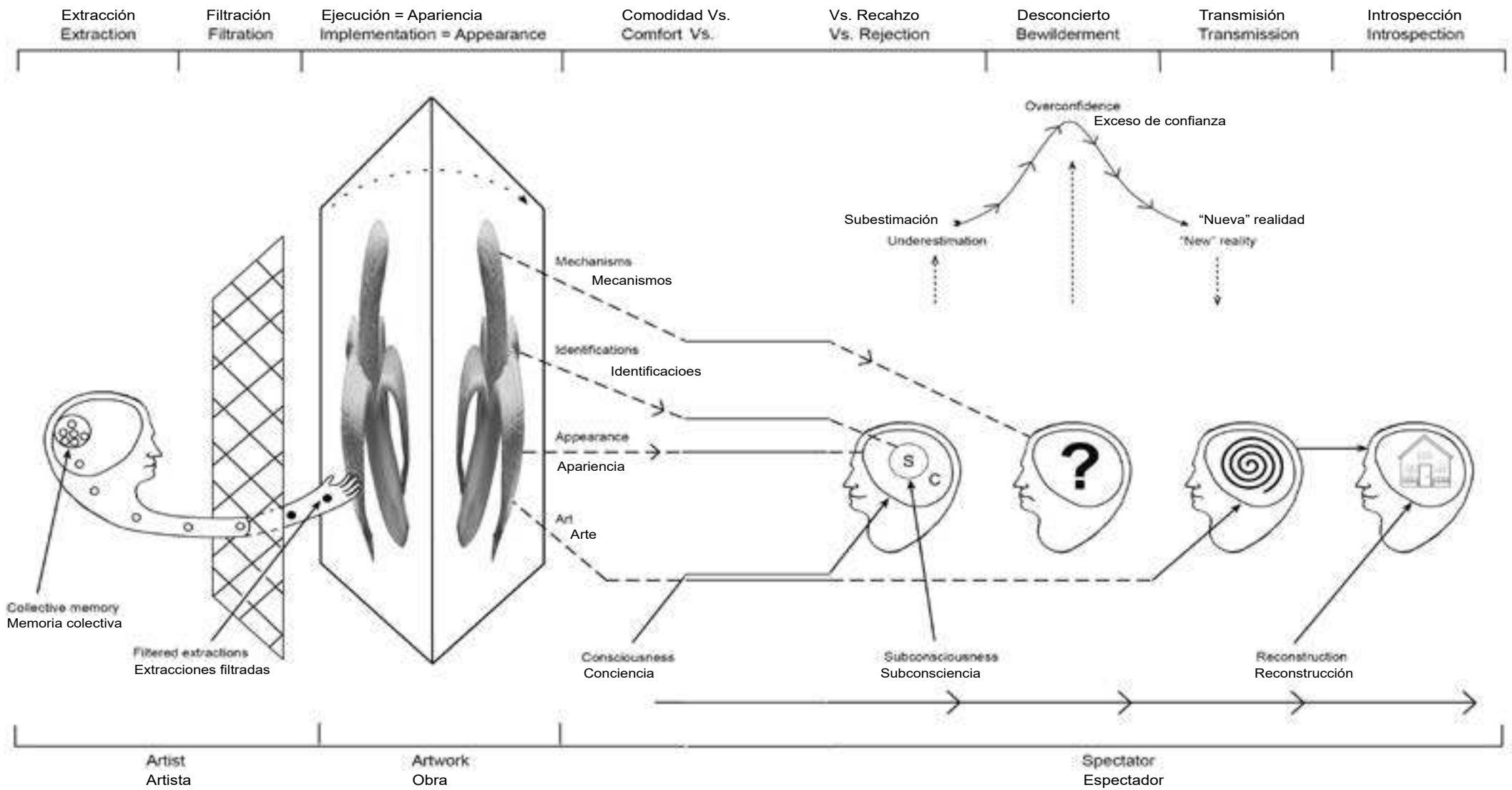
Now the viewer unavoidably faces the consequences of the process he has lived. He reconsiders conscious and / or subconscious his internal constructions, which have made him fall in the trap. It provokes in him and through him, a humble constructive introspection, followed by an internal reconstruction.*

After this introspection, the viewer will improve himself personally and therefore the entire society collectively.

** Although we have them hidden or forgotten, honestly or not, these "deficient" constructions are part of the human being, by nature we all tend to underestimate.*

2. ESQUEMA GRÁFICO DE LA ESTRATEGIA SUBESTIMABLE

2. GRAPHICAL DIAGRAM OF THE UNDERESTIMABLE STRATEGY

www.vijaga.com