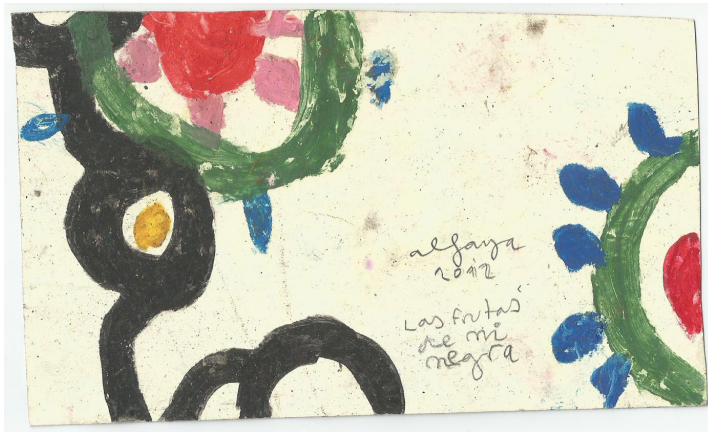

CAPÍTULO 2

DESDE EL ARTE HACIA LA CALIDAD: PRINCIPIOS

La fruta de mi negra 2.
Autor: Daniel Alfaya Pascual

II. DESDE EL ARTE HACIA LA CALIDAD: PRINCIPIOS

Reducir la obra de un artista a unos pocos principios, es harto difícil. Sin embargo, los principios que fundamentan el funcionamiento de cualquier sistema, por complejo que parezca, son simples y pocos. No pretendo que los que se exponen aquí sean universales. Obedecen a una labor de observación cuidadosa por parte del autor del trabajo de los artistas y a los resultados del trabajo de campo realizado con ocho artistas del Area Metropolitana del Valle de Aburrá en una especie de estudio exploratorio.

LA CONTEMPLACIÓN

El primer principio del que parte la labor del artista es la *contemplación*. Esto permite enfocar su atención en algo material o espiritual que le llama la atención. Requiere observación, sensibilidad, inspiración, convicción, autosugestión, tantos atributos de que es capaz el ser humano.

Algunos de estos atributos son controlables por la voluntad del hombre, otros no tanto. Por ejemplo, el individuo puede trabajar en la observación y en la misma autosugestión.

Esta contemplación conduce a una idea, a una inspiración para el trabajo. Este es el punto de partida en la búsqueda de la perfección, de la calidad reflejada en un trabajo que provoque todas las sensaciones de satisfacción y admiración a aquellos individuos que valoran el excelso arte, la gracia de una obra bien concebida. Los artistas explorados dan a este principio un valor de extrema trascendencia en el desarrollo de su obra.

LA COORDINACIÓN

Luego viene la *coordinación*. No sólo es característica esta cualidad en los llamados deportes base como son la natación y el atletismo. La coordinación es fundamental en cualquier deporte físico, pero también es desarrollada en el proceso

artístico. Esto significa movilizar una cantidad de fuerzas, para organizar el inicio de la obra. Preparar las condiciones del sitio de trabajo, escoger los materiales.

El artista consagrado a su trabajo, normalmente participa en todo esto, en la consecución y control de la calidad de los materiales, el aspecto logístico. Muchos materiales se consiguen lejos del origen de su trabajo, lo que implica tener ciertas conexiones y conocimiento de lo que se quiere.

LA EXIGENCIA

La *exigencia*, como tercer principio, viene determinada por el conocimiento profundo de la expresión artística que se trabaja. Entre más se explora en la disciplina que se estudia y se quiere, mayor es el impacto estético y regocijo que se pretende con la obra. No hay conformismo en el trabajo del artista. No basta con cumplir los requerimientos mínimos de mezcla y composición de los materiales o de trazos finamente definidos.

A menudo somos muy exigentes con las demás personas. La autoexigencia es la que aporta el crecimiento de la obra. Algunas teorías de aprendizaje, postulan la necesidad de personas con competencias especiales para que trabajen en organizaciones enfocadas en la calidad. Una de estas competencias es la autodeterminación, la iniciativa para tomar decisiones que parece es una de las pocas cualidades que puede contribuir a la productividad de los procesos.

Esta autodeterminación debe partir del inconformismo con lo que se hace, de una búsqueda incansable de la perfección. Pero la mayoría de los trabajos normales en una OE tienen restricciones de tiempo, además de otros recursos tangibles para permitir a sus colaboradores emprender labores ambiciosas de mejoramiento, de cambio. Alguna vez leía de algún autor compenetrado en estos temas organizacionales, que las empresas se componen de gente con capacidades normales. Por lo tanto, parece lógico que los procedimientos y configuración de la organización, debe

.....

adecuarse de una manera inteligible para cualquier persona. Desafortunadamente se cae en el extremo de normalización o unificación de estos elementos, que las personas, tanto al interior de la organización, como al exterior (los clientes) terminan siendo tratadas como una masa uniforme.

Aquí hay una gran diferencia con las obras del artista.

Por ejemplo, el conocimiento del cliente en el trabajo del artista no es relevante. Sin embargo, esta es la definición sustancial de la calidad a nivel empresarial: El conocimiento del cliente para la "satisfacción de sus necesidades". Habría que ver cómo nacen estas necesidades y si realmente provienen de su entraña o son fundadas por el bombardeo incesante de la publicidad sugestiva. Hay una calidad que llaman los académicos "calidad intrínseca". Muchos elementos de la naturaleza ya la tienen, y está conformada por las propiedades físico químicas de los elementos que posibilitan las distintas aplicaciones para las cuales el hombre destina estos elementos. En esta categoría están recursos naturales como los metales preciosos: oro, plata, cobre, entre otros. Puede variar el grado de pureza, sin embargo, podría afirmarse que el mercado de estos elementos ya está garantizado.

La calidad intrínseca en la labor del artista ya está asegurada. Es el mismo artista quien define sus patrones de exigencia, además ha desarrollado las habilidades con el tiempo para mejorar su labor. Sabe que sus obras deben tener una expresión que enaltezca su espíritu, que lo llene de satisfacción.

Por otro lado, la calidad "extrínseca" es aquella que la conforman atributos complementarios que no son inherentes a la estructura básica del elemento o trabajo.

LA PLASTICIDAD

Hay un enorme potencial creativo en el trabajo realizado por los artistas. Es innegable la necesidad de creatividad para los trabajos que quedan para la posteridad y que son reconocidos. En el campo empresarial, entonces, surge la cuestión: ¿facilita

la mecanización de los procesos de la empresa, hasta en la forma de atender y dirigirse a los usuarios, que fluya esa creatividad a los empleados? La práctica evidencia que no, por lo que pretender trabajar con creatividad en los procesos industriales, sólo puede tener cabida en el diseño y desarrollo de los productos. En Diseño y Desarrollo se definen las características de los productos, se establecen los materiales que se utilizarán en producir el artículo y las formas del mismo, y formas del mismo, y es allí donde se pueden resaltar cualidades del modelo o prototipo que se pretende ofrecer a la sociedad. Planteo la necesidad de creatividad como competencia que posibilita la flexibilidad en el desarrollo de los trabajos y facilita resaltar las cualidades del producto en el modelo, a través del diseño y desarrollo.

EL ESFUERZO

Algunos autores definen el valor agregado como un “esfuerzo de trabajo esencial” (17). Significa aquel esfuerzo que es fundamental para la transformación del producto y se refleja en el resultado del mismo. Un derroche de energía sería lo contrario. Sería enfocar los esfuerzos en tareas innecesarias. Sin embargo, para el artista el esfuerzo casi siempre representa enfocarse en el desarrollo de la idea, el proyecto, que puede conducir a consumir energía en intentos fallidos. Después de todo, lo cierto es que asociado al esfuerzo está el consumo de energía, que en la fase creadora debe ser mayor que en la fase de elaboración, donde ya existen estándares para realizar el trabajo. La canalización del esfuerzo puede dar frutos en menos tiempo, sin embargo, para el artista el tiempo no es un factor crítico como sí en la industria.

LA CONSTANCIA

Cuando pienso en la cantidad de distractores que proliferan en la sociedad de consumo, veo como se acrecientan las probabilidades de que los individuos sean cada vez más dispersos y menos enfocados en sus causas. La *constancia*, va asociada al temple, a la consistencia con los ideales que se tienen en la vida. Pero trabajar como hormigas día a día en

.....

lo que nos apasiona, no es fácil cuando casi siempre estamos en función de los intereses ajenos, en particular de aquellos individuos que dirigen la sociedad. Es importante la templanza de ánimo, la concentración, la claridad de lo que se quiere para trabajar día a día en los ideales propios. Es difícil, pero se puede lograr. El artista puede ser uno de los pocos individuos que logre hacer esto. Es posible que se abandonen obras en el transcurso de la vida y se retomen con el tiempo, pero esencialmente el artista se desenvuelve y trabaja en aquello que le apasiona.

LA PERFECCIÓN

Durante el proceso de creación el artista pasa por diferentes estados, inicia con la contemplación y termina en la búsqueda de la *perfección*. Bajo esta perspectiva casi todos los proyectos pueden ser inacabados. El reto es la superación permanente de lo que se hace. Un proyecto debe superar al anterior, esto es, aclarar el mensaje de la obra final. Puede ser complejo. Entonces la perfección se logra al final de la obra. La obra debe explicar el mensaje. No necesariamente una obra específica lo explica, pero sí la obra de toda la vida. Ahora bien, las obras específicas deben provocar alegría, admiración en los curiosos.

Entonces la calidad es un camino. Camino que pioneros de esta filosofía de trabajo trataron de mostrar a través de sus modelos de gestión, tales como Deming y Juran.

Sin embargo, al consultar a algunos artistas del ámbito nacional, sobre los aspectos que hasta aquí he venido tratando, me doy cuenta de lo irresoluto del concepto de la calidad y cuál vagamente tratamos el tema en el contexto de las organizaciones económicas, usando las tecnologías y métodos de la ingeniería industrial. En particular traté de indagar sobre el punto de partida de sus obras, qué tan importante es la opinión de su público para los artistas, si tienen claro cuál es su público objetivo, los criterios de calidad, entre otros aspectos.

En resumen, pretendía homologar sus prácticas de trabajo con aquellas utilizadas en la empresa, pero descubrí lo distantes que se encuentran. No obstante, los principios

aquí propuestos para ejecutar sus obras, fueron altamente valorados por todos ellos en cuanto a la trascendencia que tienen para elaborar sus obras. La consulta se realizó a través de doce preguntas abiertas a ocho artistas de diferentes expresiones tales como: pintura, música, artes plásticas, teatro, escultura, localizados en el Valle de Aburrá, durante el año 2016.

Diseño de la encuesta. Los criterios básicos establecidos para la selección de los artistas a entrevistar fueron:

- artistas activos en la creación de sus obras,
- con experiencia en exposiciones o presentaciones de sus obras,
- con un espacio ganado en el público de las artes.

Cabe resaltar que la mayoría de los artistas no se conocían entre sí, sólo dos de ellos, pero con formación en expresiones artísticas distintas. Los artistas tampoco eran conocidos del autor, excepto uno.

El instrumento utilizado fue una encuesta con preguntas abiertas, en su mayoría, para permitirle al artista expresar libremente sus apreciaciones respecto a cada pregunta. Estas preguntas están inspiradas en elementos características que se controlan normalmente en la calidad de los procesos de los sistemas productivos. Valga nombrar: las entradas al proceso, como los materiales, la prevención de fallas internas que lleven a desperdicios del producto, el conocimiento de los requerimientos del cliente, entre otras variables. En el anexo 1 se presenta el formulario que tuvo la oportunidad de responder cada artista.

Recolección de la información. En cuanto a los medios utilizados para la recolección de la información, fueron internet y la entrega física del instrumento a través de personas allegadas al artista. Todos recibieron, vía correo electrónico, una breve inducción sobre el objetivo de la encuesta, el propósito de uso de la información; además se

.....

aclaró el significado de cada uno de los ítems.

Se llevó a cabo un muestreo a conveniencia, con artistas representativos en su campo por su conocimiento y experiencia y libres de influencias para expresar sus opiniones y reflexiones a los asuntos planteados.

En su procesamiento, se organizó la información de las respuestas, evitando repetir afirmaciones coincidentes de los artistas, por cada una de los doce aspectos tabulados. A veces las respuestas, tan disímiles, hacen ver diferentes matices de un mismo aspecto, por lo que, insisto, esta fase exploratoria de la investigación, es una primera aproximación que se hace en la búsqueda de los principios que rigen el trabajo de los artistas. La pregunta siete fue decisiva en la generación del modelo que aquí se plantea (capítulo tres), basado en el proceso creativo del artista.

Veamos algunos aspectos relevantes de cada una de las doce preguntas tratadas en las encuestas:

1. Conocimiento del público. La mayoría expresa que sus obras van dirigidas a cualquier público, aunque alguien resaltó su orientación a un público culto.

Análisis. Aquí hay una gran diferencia con el mundo empresarial. En general, no tienen claro cuál es su público objetivo. En el mundo empresarial se define la calidad como la "satisfacción de las necesidades del cliente" por lo cual se asume que el cliente o mercado objetivo debe estar claramente identificado para conocer sus preferencias, sus necesidades. Puede concluirse también que esta claridad del público objetivo puede ser más fácil de establecer por artistas que ya tienen un público que espera por sus obras o que los contrata, situación que no es el caso del grupo de artistas encuestados.

2. Criterios de exigencia del público. Esta respuesta, por lo explicado anteriormente, no fue aclarada por los artistas.

3. Factores clave en la valoración de las obras. Los encuestados argumentan aspectos técnicos como: Armonía cromática. Arte

.....

muy decorativo, contemporáneo. Alto nivel de composición e interpretación, convicción. Mejores materiales y técnica. El contenido conceptual, concebido a partir de la investigación.

También mencionaron aspectos relacionados con el enfoque empresarial: mantener siempre el rigor, la perfección, la exactitud, el entrenamiento, ser fiel a sí mismo, una constante y permanente investigación para que cada obra tenga sello propio.

Otros factores: autenticidad, sorpresa, confrontación, sinceridad, fuerza, energía, fluidez, conciencia de lo que se hace.

Análisis. Se observa diversidad de factores a tener en cuenta para la valoración de sus obras. Sin embargo, puede notarse, en los aspectos que clasifiqué en la categoría de técnicos, requerimientos de alta exigencia para el artista.

4. Errores típicos. En cuanto a los errores típicos en que pueden incurrir durante la creación de su obra o ejecución, los artistas manifestaron: ambiciones técnicas que se sacrifican por costos y que disminuyen el impacto del proyecto. Aspectos legales. Repetición de la fórmula, que conlleva a la pérdida de sorpresa en el resultado y a la falta de interés del público. Exposiciones orientadas a un público poco conocedor.

De índole administrativo: Asignación de roles, escogencia de actores (Principio de coordinación). Desconcentración. No emplear el tiempo suficiente (Constancia). Escasez de recursos para generar alto impacto en la comunidad.

Análisis. Como en los sistemas de producción, también afecta la escasez de los recursos en el trabajo de estos artistas. El asunto aquí, es que al sacrificar recursos y, por ende, usar materiales sustitutos o eliminar algunos, el artista no puede lograr la expresividad que buscaba ni capturar la idea, tal cual la había concebido, dado el detrimento de atributos como la estética, y la duración en el tiempo de la obra.

5. Retroalimentación. Conversatorios y redes sociales para artistas de cierto reconocimiento. Comentarios directos.

.....

Normalmente hay críticas. Uno de los artistas, pintor, afirma que el destino que reciben sus obras, la forma como el cliente las utiliza para su exhibición, también es un indicador.

Análisis. El artista, en general, aspira a mejorar cada vez en el tiempo su obra. Ellos mismos pueden ser sus principales críticos.

6. Uso de la información del público. En general el artista tiene su propio juicio de lo que quiere y esto hace que haya un proceso de maduración y reflexión sobre la retroalimentación de su público. Alguna información se toma en cuenta para mejorar futuras obras, pero no toda.

7. Proceso general fase de creación del artista. Contemplación-investigación (escogencia de repertorio)-bocetos (repetición-montaje)-socialización y retroalimentación.

8. Inicio de la obra. En general los artistas describen dos maneras de iniciar una obra: retomando viejas ideas o también, a través de dibujos, para configurar nuevas ideas.

9. Insumos. Tiempo para madurar la idea. Materiales de extrema calidad que faciliten expresar la idea, comodidad. Para el teatro, mucha información bibliográfica, registro fotográfico, escenario, compromiso de los actores, videos, bitácora de bocetos y dibujos. Pinturas, lápices, pasteles, telas y papeles usualmente. Uso de marcos u objetos en instalaciones. Información del entorno. Reciclables, materiales de las técnicas propias.

10. Criterios de selección de los insumos. Materiales de extrema calidad, competencias profesionales de los actores, información confiable. Gusto personal. Apariencia. Deben provenir de casas productoras de tradición por lo menos de 100 años de antigüedad. Materiales reciclables.

Análisis. Este punto es clave en la fase de creación del artista. Hay criterios de exigencia en la selección.

11. Obtención de los materiales. En el extranjero, a través de amigos. La internet, asesoría profesional, los colaboradores,

.....

librerías, entrevistas etnográficas, con el público mismo. El espacio de exposición.

12. Criterios de terminación de la obra. Puede haber criterios como "equilibrio", "armonía". En la expresión musical, cuando la interpretación sea fluida, expresiva y con técnica perfecta. Pero el consenso, es que una obra es inacabada, está en constante cambio con la repetición de la misma en distintos tiempos. La finalización depende mucho del criterio del artista, muchas veces depende del tiempo contratado con un cliente, si es el caso. Alguien manifestó: "no lo sé realmente, considero que cada proyecto es un universo y puede ser infinito".

Análisis. Seis de los ocho entrevistados convienen que una obra puede ser inacabada o es difícil la decisión del final, es decir, no hay criterios estándar. Por ejemplo, una de los artistas respondió en este punto: "Mis proyectos no son para estar terminados. Pienso en ellos como dispositivos para detonar experiencias. Siempre cambian de acuerdo al espacio donde se instalan, al tiempo y al público que participa".

De esta manera, puede deducirse que la obra real de un artista corresponde a la obra de toda la vida y que los niveles de exigencia aumentan con el tiempo.

Lo cierto es que existen bienes para la funcionalidad del ser humano, su subsistencia, su comodidad y su comunicación. Pero existen otros bienes para darle algún sentido a la existencia, y en esa categoría están las obras de arte. Sin embargo, la perfección no es el principio que mueve a los artistas. Es la contemplación el principio más importante que los impulsa, según manifestaron. La observación del entorno, de la naturaleza misma.