

## ROBA COMO UN ARTISTA EPISODIO 004



¡Bienvenidos! En este PDF encontrarán la transcripción del episodio. Cada párrafo tiene indicado el tiempo del audio para que puedan encontrar fácilmente dónde van. También encontrarán palabras claves que les ayudarán a entender el episodio. Al final del documento hay una serie de preguntas que pueden responder y si quieren pueden compartir sus respuestas en el video en YouTube, o pueden enviarlas a [tofutattoosandtalk@gmail.com](mailto:tofutattoosandtalk@gmail.com)

Si quieren, pueden grabar sus respuestas usando Vocaroo o SoundCloud y enviarlas a este mismo correo. ¡No olviden que cada lunes encontrarán un nuevo episodio!

Welcome! In this PDF you will find the transcription of the episode. Each paragraph has indicated the time on the audio so you can find easily where you are. Also, you will find key words that are going to help you understanding the episode. At the end of this file, there are a couple of questions that you can answer and share on YouTube or you can send them to [tofutattoosandtalk@gmail.com](mailto:tofutattoosandtalk@gmail.com)

If you want you can record these answers on Vocaroo or SoundCloud and send them to the same email. Don't forget, there is a new episode available each Monday!

### PALABRAS CLAVES/ KEY WORDS:

\**Empresa (Business-enterprise)*: Una empresa puede ser un negocio local o internacional o una iniciativa de iniciar un proyecto.

\**Robar (Steal)*

\**Recomendar (recommend, advise, suggest)*. Por ejemplo: Yo te recomiendo ese libro (I recommend/ suggest that book). Yo te recomiendo que vayas a un médico (I suggest you to go to the doctor)

\**Prístino (pristine, original, "virgin")*: Que se mantiene sin alteraciones desde su origen. Por ejemplo, "En el pueblo hay una iglesia prístina del siglo X". También se habla de algo prístino cuando hacemos referencia a algo puro o sin imperfección, por ejemplo "un cielo prístino, sin una nube"

\**Exponer (Expose, exhibit, present, explain)*: Poner algo de forma en que pueda ser visto por los demás, por ejemplo, una obra de un artista. También es sinónimo de explicar un cosa.

\*Se trata de ...*(It's about....)*. Ejemplo: Este libro se trata de la historia de arte moderno (*This book is about modern art history*)

\*Ser capaz de... *(Be able to.)*. Ejemplo: El es capaz de leer en latín. (*He is able to read latin*)

\*Consejo *(Advice)*

\*Aguante *(Stamina, guts)*: Tener aguante es tener coraje, resistencia, valor. Significa soportar situaciones difíciles de la mejor manera

## TRANSCRIPCIÓN/TRANSCRIPTION

Hay una idea que puede llegar a preocuparnos a todos en algún momento de nuestras vidas, especialmente si somos artistas o si trabajamos en áreas creativas como la arquitectura, la música, la escritura o el diseño gráfico, y estoy hablando de la idea de la originalidad. Este es un tema muy interesante, porque no sólo aparece en las vidas de las personas que trabajan en cosas creativas sino también en cualquier momento de nuestras vidas, por ejemplo, cuando queremos empezar un nuevo negocio, cuando queremos empezar una nueva empresa, un proyecto o queremos sorprender a alguien y siempre buscamos ser originales. El episodio de hoy está inspirado en un libro que me gustó muchísimo que se llama **Steal like an artist**, que es *“Roba como como un artista. 10 cosas que nadie te dijo sobre ser creativo”* de Austin Kleon.

01:03

Hola a todos y bienvenidos al tercer episodio de este podcast. Les cuento que en esta oportunidad vamos a hablar de un libro que tenía hace mucho tiempo en mis manos y que hasta ahora tuve la oportunidad de leer, pero que me gustaría mucho compartir con ustedes porque es de este tipo de libros que son cortos, son muy sencillos pero que te inspiran un montón y pueden cambiar a veces la perspectiva de las cosas.

01:29

Este libro es maravilloso no sólo por su contenido sino también por la diagramación, la construcción, en realidad es muy bonito de ver y van a encontrar también el link para el libro y totalmente lo recomiendo que lo lean, no van a tardar mucho tiempo y es un libro que te deja una sensación muy bonita, una sensación de inspiración.

01:55

Para empezar a hablar de este tema es importante que hablemos primero del concepto de **original**, que es algo muy curioso y muy interesante, porque aún hoy en día buscamos siempre tener una idea completamente original o tener un proyecto completamente original, entonces cuando pensamos en esta idea de lo original, es gracioso porque aún pensamos en algo prístino, en una idea pura, en algo totalmente nuevo en algo que es fruto de la creación espontánea y este libro me gusta mucho porque nos recuerda que de hecho **nada es original**. Sí, cuando vemos algo que nos parece muy creativo o a lo que podemos llamar original en realidad es un remix de diferentes ideas que alguien tomó, que alguien apropió, que alguien cambió, que alguien rediseñó y digamos que con estos elementos esta persona inventa o crea algo. Sin embargo, esa creación no es completamente original porque tomó diferentes elementos prestados de otras cosas. Entonces, partiendo de esta idea de que nada nada es original, tenemos muchos artistas que tocan este tema. Si, por ejemplo, Picasso decía que el arte es un robo: los malos artistas copian y los grandes artistas roban.

03:24

Por ejemplo, David Bowie, que decía que el único arte, que es, que vale la pena estudiar es el arte que puedo robar. Sí, y tenemos muchos artistas y muchas personas muy brillantes que nos hablan de esta interesante idea de robar. No de copiar, no de imitar, sino de robar diferentes ideas.

03:45

Entonces es interesante porque acá es cuando Austin nos hace el llamado a adquirir esta técnica, a hacerla nuestra y es la de robar ideas, de volvernos cleptómanos de ideas y de pensamientos y de filosofías y de hecho podemos robar todo aquello que nos guste. Entonces, para explicar un poco la idea de robar ideas, Austin nos habla de lo que es la genealogía de las ideas y expone que incluso cualquier persona es la sumatoria de diferentes factores de su padre y de su madre y además de sus experiencias y de todas sus cosas, y al final si pensamos en cualquier persona, es la sumatoria de todas sus influencias, es la sumatoria de todas las cosas que ha permitido entrar a su vida, las cosas con las que ha resonado y al final somos esto, **somos un remix**, lo cual es muy muy divertido de pensar.

04:52

Entonces, tú tarea cuando buscas ser creativo en realidad es coleccionar ideas. Pero esto no se hace de cualquier forma y este libro es muy bonito porque nos enseña a robar como un artista, no como un ladrón cualquiera, no como algo negativo, sino a descubrir en realidad el arte que hay detrás de este robo de ideas, de aprender a jugar con ellas, soñar con ellas, hacerlas nuestras y además poderlas transformar.

05:28

Entonces dentro del texto, él nos enseña cómo ser buenos ladrones de ideas. Sí, porque al ser ladrón yo creo que también se trata de vivir el momento. Sólo vamos a ser capaces de robar buenas ideas, de tomar estas ideas cuando estamos viviendo el presente, cuando estamos disfrutando lo que estamos haciendo. Entonces, cuando leemos un libro y lo disfrutamos es en ese momento en el que en realidad podemos robar esas esas ideas, o cuando vemos una película, o cuando soñamos algo, o cuando tenemos una conversación con alguien. Entonces, yo creo que es un recurso muy valioso, si, no sólo cuando estamos en búsqueda de una idea creativa para, con algún fin. Por ejemplo, lo que les decía un proyecto, o una empresa, o un libro, sino yo creo que es el arte de poder tomar todas esas cosas con las que resonamos que nos apasionen. Pero eso se logra es, estando en el momento presente y entonces desde ahí ya se abre toda una invitación en el libro a disfrutar cada instante tanto los buenos, y sacar también de las cosas malas. Vamos a ver que en un punto más adelante que me gusta mucho, incluso podemos volvernos creativos con algunos instantes de aburrimiento o de soledad o diferentes sensaciones, porque todo esto también enriquece nuestra experiencia entonces hablamos de ser de robar como un artista y yo creo que este es un consejo no

sólo para para buscar una idea creativa sino también para aprovecharla en nuestras vidas y enriquecer nuestra experiencia siempre.

07:23

Entonces en el libro van a encontrar una serie de consejos. Obviamente, en este en este episodio voy a exponer sobre algunos de ellos y espero con esta exposición causar mucha curiosidad y que después de escuchar este podcast si no han leído el libro vayan a leerlo porque en realidad no van a tardar mucho y yo sé que probablemente les va a gustar.

Bueno algunos de estos consejos que vamos a discutir acá; el primero de ellos es uno que me gusta mucho y de hecho hay una expresión en inglés para esto y es “fake it, ’till you make it”, en español es algo como pretender hacer algo hasta que lo logras, o fingir hacerlo hasta que lo consigues. En realidad, no hay una expresión en español, si la conocen pueden dejármela saber, pero si, la idea es como pretender hacer algo hasta que lo logras hacer o pretender ser algo hasta que en realidad lo eres.

08:26

Y yo creo que esto es uno de los de los principales consejos porque muchas veces en cualquier cosa, cualquier proyecto de nuestra vida, siempre buscamos estar listos para hacerlo y a veces esto es lo que nos frena a lograr diferentes cosas en nuestra vida, porque queremos alcanzar cierto nivel, o queremos sentirnos listos para algo, en realidad ese momento puede que demore en llegar y entonces vas a seguir posponiendo y posponiendo esto. Entonces, uno de los consejos que aparecen del libro que en realidad a mí me gusta mucho es poder arriesgarte con los elementos que tú tienes y hacer las cosas.

09:07

Otra idea interesante que tiene el libro, es la idea del buen ladrón y el mal ladrón. Entonces, como les decía la idea es robar como un artista, no como ladrón normal. Entonces, cuando hablamos de ser un buen ladrón de ideas lo que tenemos es que hay una serie de elementos para para lograr hacerlo de una forma correcta y la forma de ser un buen ladrón es estudiar muchísimo.

09:31

Él cuando nos habla de la genealogía las ideas, el propone poder seguir o hacer una genealogía de las de los artistas o de las personas que te inspiran. Pero eso significa también investigarlos, en ir más allá de su obra, en entender realmente el fondo de la filosofía de lo que te gusta y esto implica mucho estudio. Ahora, él está hablando de cosas artísticas, pero yo creo que en cualquier rama de las cosas que te apasionen, pues parte del trabajo, de en realidad lograr ser un buen ladrón, va a ser que estudies mucho investigues mucho.

10:10

Mientras que el mal ladrón simplemente copia o imita sin investigar, sin conocer nada. El buen ladrón también roba de muchos. Este es uno de los trucos principales para ser un buen ladrón. El mal ladrón sólo roba de alguien y repite exactamente lo que dice esa persona o hace exactamente lo que hace esa persona. Entonces, está literalmente copiando y plagiando su trabajo. El buen ladrón va a robar muchas ideas, de muchas fuentes, las va apropiarse y de esto va salir algo interesante, algo genuino y algo que es en realidad auténtico. El buen ladrón da crédito, dice dónde son sus fuentes, cuenta qué cosas le inspiran, mientras que el mal ladrón simplemente plagia y va a robar las ideas de otras personas sin contar de dónde viene su inspiración. El buen ladrón da crédito, habla de quién o qué fue su inspiración, da crédito de dónde saca sus ideas porque no le importa. Eso simplemente es su proceso de investigación y es algo fundamental en su proceso creativo.

11:27

También transforma todas esas cosas que roba y hace un remix con todo esto. Al hacer un remix en realidad, es donde, de nuevo sale lo que es algo genuino y algo verdadero. Además, de esta propuesta también hay algo que me gusta mucho y es, él dice que para hacer en verdad lo que lo que nace como de nuestro corazón es: **“escribe el libro que quieres leer”** entonces dice literalmente:

*“el manifiesto es este: dibuja el arte que quieras ver, empieza el negocio que quieras dirigir, toca la música que quieras oír, escribe los libros que quieras leer, crea los productos que quieras usar, haz el trabajo que quieras ver hecho”*

12:22

Y este manifiesto me encanta porque es, yo creo que es la mejor forma de buscar algo creativo y es ver eso que tú quisieras ver en el mundo y hacerlo. **“Sé el cambio que quieres ver en el mundo”** como decía Gandhi y yo creo que esto es una invitación hermosa porque es un llamado a la acción. Es un llamado a hacer las cosas que en verdad queremos hacer y yo creo que cuando estén buscando cualquier idea creativa o cualquier idea que quieran que sea original, en realidad yo creo que la originalidad está en esto, el corazón de la originalidad es esto: está en escribir el libro que quieras leer.

13:05

Otro de los consejos de Austin es alejarnos de la pantalla. Esto es bueno porque en realidad, aunque lo sabemos, siempre es bueno que alguien nos recuerde que debemos alejarnos de esta visión cuadrada que tenemos del mundo a través de las pantallas y hace una invitación a hacer las cosas. Entonces en el libro van a ver que él tiene dos escritorios, uno para cosas análogas y otro para cosas digitales, entonces en las cosas análogas él tiene tijeras, puede pegar cosas, recortar, hacer cosas

con sus manos y esto despierta toda su creatividad y luego ya pasa a editar, si, todo este despertar creativo en la parte digital y yo creo que es una invitación válida para todo tipo de trabajo, de darnos la oportunidad de usar nuestras manos, de sentir otras cosas diferentes y no sólo quedarnos con las pantallas.

14:03

Incluso, siempre es bueno tomar una siesta, hacer un paseo, hacer cosas diferentes que nos saquen como de esa rutina con la tecnología. Incluso él habla de hacer tiempo para aburrirte, lo cual es interesante porque siempre buscamos estar ocupados, siempre buscamos estar haciendo algo y la última opción es aburrirnos y resulta que del aburrimiento también puede surgir la creatividad y pueden surgir diferentes ideas. De hecho, muchas personas que han tenido ideas muy brillantes, se les ocurrió en la ducha o se les ocurrió dando un paseo con sus perros, o en el momento en que no estaban haciendo nada. También es bueno darnos ese espacio de no hacer nada.

14:52

No sé a ustedes, pero a mí personalmente, a veces me cuesta esta idea de no hacer nada. Cuando no estoy haciendo nada a veces estoy pensando cómo: “Debería estar aprovechando mi tiempo haciendo algo productivo y no perdiéndolo”. Pero también es bueno dar espacio a esos momentos en blanco.

15:13

Y, por último, él habla de la fórmula no tan secreta, que en realidad es hacer un buen trabajo y compartirlo con el mundo y eventualmente yo creo que esto va a resonar con diferentes personas. Cuando haces un trabajo bueno, haces un trabajo de corazón, yo creo que siempre las cosas van a empezar a fluir y él también habla un poco de la atención, no, de la atención que te puedan dar otras personas entonces, es obvio, que cuando empiezas un proyecto, puede que no todo el mundo esté pendiente de lo que haces, y no recibas toda la atención que te gustaría en el proyecto. Pero él habla de que no hay que ofenderse porque en realidad, cada quién está con su vida y cada quién está con sus proyectos y está preocupado porque sus cosas funcionen, entonces es algo que no hay que tomarse muy personal. Pero cuando él habla de que cuando encuentras algo que admirar y luego invitas a otros a que lo admiren en realidad eso resuena con otras personas y es algo que eventualmente va a crecer. La fórmula no tan secreta de, yo creo que como del éxito en la creatividad, o hasta de cualquier cosa en la vida es hacer un buen trabajo y compartirlo al mundo.

16:40

Y es más a veces ni siquiera puede que sea tan bueno, pero yo creo que, cuando hay algo hecho de corazón, esto resuena con muchas personas en el mundo y esas son las cosas pequeñas que cambian también el mundo ¿no?

Entonces, ¿qué necesitas para robar como un artista? Primero muchísima *curiosidad*. Segundo *estar en el presente*, disfrutar cada cosa, y robarte todas las ideas y todas las cosas que te apasionen y todas las cosas que te gusten y todas las cosas que encuentres de valor y guardarlas y anotarlas y dibujarlas y tenerlas presentes y hacer las tuyas.

17:26

También se necesita *mucha bondad y mucha gentileza* en este camino de ser creativo. Se necesita *aguante*, se necesita mucha fortaleza. Se necesitan muchas *ganas de seguir adelante* a pesar de las diferentes situaciones o de los diferentes obstáculos que tengas. Se necesita *voluntad* para verse estúpido. Para saber que no siempre nos va a salir todo bien, para saber que no siempre vamos a hacer nuestro mejor trabajo, pero vamos a ser consistentes y vamos a seguir adelante en los proyectos que tengamos.

18:02

Para terminar estas son solo algunas de las ideas que van a encontrar en el libro, van a encontrar muchas más y una de las preguntas de este episodio es: ¿Qué otra idea además de las que hablé en este episodio les pareció interesante del libro? También cuéntenme si en algún momento de su vida han sentido la presión por tener una idea original o si han buscado una idea original y cómo ha sido su proceso para robar como artistas.

Como siempre muchas gracias por escuchar este episodio, gracias por estar acá, recuerden que pueden encontrar las transcripciones en la página web y cualquier duda o cualquier inquietud siempre pueden escribirme al correo.

Recuerden que la mejor forma de apoyarnos a los creadores de contenido es compartiendo estos episodios y si están en YouTube, suscribirse, darle like, porque son las cosas nos permiten continuar haciendo material para ustedes.

Si tienen algún otro libro recomendado para hablar en alguno de los episodios, no duden en dejármelo saber. Les envío un abrazo muy grande y mis mejores deseos. Les habla Dani Alfonso y esto es Tofu, Tattoos & Talk.

#### **PREGUNTAS/ QUESTIONS:**

1. ¿Qué ideas te gustan del libro?
2. ¿En qué áreas o momentos de tu vida buscas ser original?
3. ¿Ya puedes robar como un artista?
4. ¿Cuál es la parte más difícil para ti, cuando quieres ser creativo?