

LA CREATIVIDAD EN LAS ARTES PLÁSTICAS. HACIA LA OBRA TOTAL

THE AUTHENTIC CREATIVITY

DAVID DE PRADO
Universidad de Santiago de Compostela

RESUMEN

En el taller de creatividad se exploran los 20 componentes básicos procesuales de la misma: estos procedimientos imaginativos del cerebro son empleados por los genios o talentos y los niños de modo espontáneo, aunque cada uno se ha habituado a uno o dos preferentes que utiliza casi siempre en desventaja de los otros. Son creadores/talentos parciales en una sola especialidad (pintar, esculpir, narrar, cantar o componer música,...).

La creatividad expresiva total aspira, en la práctica, a desarrollar un ser humano creador/artista total, aplicando el mayor número de procesos estimulantes creativos.

En el taller, en razón del tiempo, se aplicará una variada gama de los mismos desde el pensamiento fluido torbellínico al problematizador, del visual al analógico, del innovador al inventivo, del lúdico-azaroso al matricial-categorial, del afirmativo el dubitativo-cuestionador. Estos procesos de pensamiento creativo se vehicularán a través del lenguaje total, que originará obras totales y, a la larga, creadores totales.

ABSTRACT

In this short article the author tries to analyse three topics:

1st: the common prejudices and errors in the conception of authentic creativity: any artist is essentially creative, at any time, not the rest of the people, nor in the areas of organisation and industry (inventors); creativity is related to absurd, extravagant or fool thoughts and behaviours; it is exclusively adequate to geniuses and gifted; creativity cannot be taught.

2nd: To confront the difficulties that many creators face like repetition and imitation, lack of ideas and initiatives, conformity to the criticism and impositions of the fashion and success, creativity offers new possibilities and aims to stimulate change, innovation and originality through brainstorming, challenges and unusual analogy to convert the familiar into the uncommon and original.

3rd: Finally, the creative process of multiple intelligence can be developed in the arts form primary school to fine arts schools in order to justify the strong factors that inhibit and oppose natural creativity:

To explore and produce many ideas, sketches for the same topic or problem

To try to be unique and original at any time

To visualise mental ideas and dreams and draw them

To compare and synthesise the opposites and distant

To assume challenges, like painting the night only with clear colour

1.- ALGUNOS PREJUICIOS Y ERRORES EN TORNO A LA CREATIVIDAD EN LAS ARTES

Es frecuente que se acepten estas confusiones y ambigüedades en la creatividad artística que encubren errores, a veces, abultados.

Ser artista, ser pintor o escultor o ser publicitario es sinónimo de ser creador o creativo.

Sólo es creativo o creador en los momentos en que genera algo nuevo, valioso y sorprendente, incluso, para él mismo. El resto del tiempo es creativo como lo son todos los humanos a diferencia de los animales.

La creatividad se acota el campo casi exclusivo del mundo de las artes y las letras, pero es escasa o impropia en la enseñanza, la organización y la política, la tecnología y la industria. Los inventores en el mundo industrial crean/diseñan/construyen artefactos inexistentes hasta entonces, es decir, usan la imaginación creadora. Pero también se pueden inventar procesos/métodos/artefactos originales en la educación, en la política o en cualquier área.

La creatividad esta fuertemente fijada a lo estrafalario y la extravagancia, que, en su dimensión de lo inusual e inédito, puede ser un indicio del crear y del creador así como lo es el riesgo social del transgredir, pero su carácter "loco" u absurdo puede parecer sin sentido ni valor.

La creatividad es cosa de locos y genios (de genios locos o locos geniales) y el dicho popular lo confirma: "De poetas (creadores) y locos todos tenemos un poco". Los genios y superdotados con alto rendimiento y aportaciones originales que hacen avanzar su campo y a menudo lo revolucionan (Einstein en la ciencia o Picasso es el arte) son personalidades altamente creativas, y según la rigurosa investigación de Barron y Makinon en las años 60, tan sanos mental y emocionalmente como el común de los humanos.

El creador nace, no se hace, no se puede enseñar la creatividad ni a ser creativo. Este es un viejo prejuicio, fruto de la gran ignorancia y desconocimiento general de la psicopedagogía de la creatividad, que se ha desarrollado como disciplina científica y aplicada (Isaksen et al 1992) de modo sistemático en la última mitad del siglo XX.

La creatividad y sus métodos de estimulación se pueden enseñar, como se puede entrenar y se enseña cualquier otra materia y capacidad humana. En la universidad de Santiago desarrollamos una Maestría en Creatividad Aplicada Total. Todos los participantes afirman que la creatividad provoca un cambio sustancial en muchos órdenes de su personalidad, de su inteligencia, de su vida personal, social y profesional (Prado, 1997; Stein (1997), *Globlan Correspondents in Creativity*).

2.- LA NECESIDAD Y LA FINALIDAD DE LA CREATIVIDAD EN LAS ARTES PLÁSTICAS ¿POR QUÉ Y PARA QUÉ?

Dificultades/carencias ¿Por qué?

- 1) Todos somos creativos potencialmente, pero en la práctica nos adaptamos y conformamos con lo que el jefe/ profesor/ crítico de arte propone/ impone
- 2) A veces no se nos ocurre nada: estamos vacíos de ideas y carentes de ilusión.
- 3) A veces estamos atascados en un bloqueo o problema insolucionable
- 4) A menudo, nos repetimos e imitamos a nosotros mismos. Todo poeta escribe el mismo verso y todo artista pinta el mismo cuadro, con coherencia de estilo, pero con desierto de innovación y sequía de imaginación e inventiva
- 5) Con frecuencia, la moda, el éxito y la fama de otros artistas, las corrientes que triunfan, el afán o deseos de los marchantes/clientes y de los medios de comunicación, obligan aparentemente a ser/hacer lo que uno no es/ni sabe/ni quiere, con el fin de triunfar socialmente

Finalidades superadoras ¿Para qué?

Podemos facilitar, aumentar y acelerar el potencial creador de todos y ser realmente creadores independientes de las modas y estilos o corrientes que otros marcan.

Utilizamos el **torbellino de ideas** de libre ideación y diseño de propuestas lógicas o absurdas para tener alternativas para todo: Nuestro subconsciente está lleno de datos/emociones/imágenes que podemos fácilmente de recatar y dejar fluir.

Procuramos abordar el trabajo artístico como un problema o desafío de resolución o enfocamos un problema personal o social (droga) artísticamente con alternativas inusitadas.

Estimulamos el cambio y la transformación continua para no copiarse a sí mismo e ir siempre más lejos, superándonos sin traicionar ni falsear nuestro yo.

Abordar lo que se ve, se impone o gusta. Digerirlo, asimilarlo y defecar lo excedente y accidental, hasta llegar a ser artista con conceptual (la moda) visceral expresionista (lo que tú eres y pintas y ya una moda pasada de moda). En creatividad no hay modas ni normas. Hay procesos ilusionantes e iluminadores

En síntesis el aprendizaje y desarrollo de la creatividad tiene como fines en el arte:

Ser pluriforme en las múltiples inteligencias y lenguajes creadores en interconexión (Gardner, 1990) y sin excluirse unos a otros:

- Inteligencia vivencial intrapersonal, desde el sentido íntimo e integral del yo en sentir y su destino.
- Inteligencia interpersonal, comunicativa que siente empáticamente conexión, comprensión y co-operación con los demás.
- Inteligencia visual artística, que visualiza en imágenes mentales internas.
- Inteligencia verbal narrativa-literaria, que juega con las palabras e hilvana historias.
- Inteligencia corporal dramática, que modula con los tonos y gestos musculares, lo que se ve, siente y quiere decir.
- Inteligencia sonora musical, que representa con sonidos y música su mundo interior y exterior.
- Inteligencia lógico-simbólico-matemática, que reduce a puros símbolos y fórmulas las representaciones más complejas.

Proyectar la propia cosmovisión con originalidad y eficacia comunicativa y expresiva en toda acción u obra, de modo que produzca un impacto transformador.

Generar espacios personales y grupales de creación/intercomunicación individual y colectiva.

3.- EL DESARROLLO DEL PROCESO CREADOR EN LAS ARTES ¿CÓMO?

¿Cómo cultivar la creatividad y ser un artista realmente creador? ¿Cómo tener un impacto sobresaliente en el panorama actual de las artes plásticas? ¿Cómo aportar algo nuevo y revolucionario en un espacio de abierta transgresión de inventiva y de originalidad, a veces, extrafalaria para poder tener un hueco, un núcleo en las galerías y llegar a triunfar y vivir dignamente, no mal vivir como artista creador? ¿Cómo estimular la imaginación y la expresión creadora de modo fácil, sin que “la búsqueda de la originalidad” no oculte ni sepulte el auténtico yo íntimo creador?

3.1. Los obstaculizadores del proceso creador

La estimulación de la creatividad es técnica y aparentemente sencilla y fácil. Pero superar los hábitos y obstáculos inhibidores del proceso expresivo y creativo es un camino largo: cuesta vencer los miedos al ridículo, a no caer bien, a ser criticado y rechazado si se hace una propuesta muy arriesgada, nueva y transgresora, asusta el miedo a no ser entendido, a no a ser “vendible” para la mayoría (cosa real, si se es fieramente creativo). Es difícil vencer la inercia para hacer lo que ya se sabe por comodidad y superar la presión del aprendizaje técnico correcto, aprendido con esfuerzo en las escuelas de Bellas Artes: la pintura al óleo o a la acuarela se hace según estos cánones, procedimientos y materiales predeterminados.

Es inevitable no someterse o revelarse contra los imperativos esclavizadores de las corrientes de la moda, de la influencia de los artistas de éxito, o de los creadores

de tendencia artística como los críticos en medios de comunicación y revistas altamente valoradas o los como comisarios de prestigio en las Bienales que marcan la “moda” artística.

3.2. Procesos auténticamente creativos

¿Cómo vencer estos diabólicos asesinos de la creatividad honda y misteriosa, que cada ser creador con su peculiar “duende” y magia esconde dentro de sí? Hay un camino seguro: ahondar con la práctica continua de los procesos y métodos creadores. Nosotros en el Master Internacional de Creatividad Aplicada Total hemos desarrollado variados métodos naturales de estimulación creativa (Romo, Torre, Prado, Prado y Huete, Sanz...), que han de ser practicados de continuo, para facilitar la emergencia natural de la auténtica creatividad interior.

En mi libro “365 creativaciones” propongo estos procedimientos (Prado 1997, pp. 178-179)

PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS CREATIVOS DE EXPRESIÓN PLÁSTICA: CREATIVACIONES PLÁSTICAS

CRITERIOS	CreativACCIONES
1. Productividad y fluencia plástica	Producir ideas sugerentes lo más variadas y numerosas para representar, pintar o esculpir la “Noche oscura del alma” y esbozarlas en un tiempo récord (10 minutos, 10 ideas y 10 bocetos)
2. Flexibilidad	Hacer el mayor número posible de bocetos y formas de expresión con un cartón estriado para representar la ascensión, la ondulación en vaivén (olas), etc.
3.1. La originalidad como reto	Hacer un nuevo Gernika de Picasso, que lo evoque “tibiamente”, pero que sea único y personal, soberbio e imponente. Plasmar una idea y sensación (de paz) con un medio extraño e inusual (bombilla, puntas) o/y difícil o/y opuesto (papel rojo, sierras, lija, etc.)
3.2. La originalidad como vivencia y expresión inédita del sujeto	Sentir hondo un fenómeno u objeto, identificarse con él (tú eres ese árbol quemado, tú eres un rayo atemorizador y destructivo). Expresarlo y pintarlo espontáneamente en ese estado de rayo encolerizado y desbordante de rabia y energía. Pensar en formas variadas de representación gestual. Decirlo con objetos extraños y opuestos. Buscar fórmulas inéditas para comunicarte en/desde el rayo al árbol quemado.

4. Metaforización vivencial
- Asocia el objeto o tema a otros que te resuenen en el alma, que se le parezcan en algo externo (color, forma, tamaño, uso...) o íntimo (pasión de ser, esencia estructural, sentido último). Identifícate con el 1er objeto (pez) o tema y mézclalo sucesivamente con otro análogo (paz/espada), y vete haciendo bocetos varios de síntesis.
- Piensa en materiales, soportes y procedimientos de plasmación.
- Representa greguerías de Gómez de la Serna de varias formas. Siéntete ese objeto greguerizado “Eres un sacacorchos-rabo de cerdo ensortijado”. Representate así en distintas situaciones de la vida diaria (comer y beber, comer, dormir, etc.), profesional (escribir a máquina, cocinar, coser, diseñar, etc.). Invéntate una historia “singular” y creíble.
5. Transformación: Metamórfica de simplificación o complejización
- Elige un cuadro o una obra de arte o diseño. Analízala. Piensa, escribe y aboceta cuanto se te ocurran en cada aspecto o parte del mismo: estructura, color, formas, función/mensaje, estilo, etc.
- Simplifícalo hasta su mínima expresión eliminando elementos, llegando a su esencia.
- Hazlo más complejo y confuso, añadiéndole más elementos.
6. Analogía
- Encuentra asociaciones de imágenes, sensaciones y sentidos con el tema, objeto u obra de partida. Introdúcelos en el diseño o abocetamiento, para darle nuevas perspectivas y sentidos.
7. Expresión total
- En cualquier de las actividades plásticas explora y ejercita otros lenguajes con obras o productos literarios (poesía, slogans, relato en esencia, etc.), musicales (sonidos y ritmos, canción, etc.) o plásticos (maqueta y escultura si el trabajo inicial es pintura), etc.

Bibliografía:

- GARDNER, H. (1990): *Inteligencias múltiples*. Barcelona. Paidós
- PRADO, D. (1997): *365 creativaciones*. Master Internacional de Creatividad Aplicada Total. Universidad de Santiago de Compostela
- ISAKSEN, S. et al (1993): *Understanding and recognizing crativity: The emergence of a discipline*. Ablex publishing corportion. Norwood, New Yersey
- ISAKSEN, S. et al (1993): *Nurturing and developing creativity: The emergente of a discipline*. Ablex publishing corportion. Norwood, New Yersey
- MARÍN, R. y TORRE, S. (eds.) (1991): *Manual de creatividad*. Vicens Vives. Barcelona
- PRADO, D. (1995): *Relajación creativa*. Master Internacional de Creatividad Aplicada Total. Universidad de Santiago de Compostela
- PRADO, D. (ed.) (1998): *10 activadores creativos*. Colección Master Internacional de Creatividad Aplicada Total. Servicio de Publicacións e Intercambio Científico, Universidade de Santiago de Compostela
- PRADO, D. y HUETE, A. (1996): *La creatividad en la experimentación artística*. Master Internacional de Creatividad Aplicada Total. Universidad de Santiago de Compostela
- PRADO, D. y FERNÁNDEZ, E. (1998): *La analogía inusual*. Colección Master Internacional de Creatividad Aplicada Total. Servicio de Publicacións e Intercambio Científico, Universidade de Santiago de Compostela
- ROMO, M. (1997): *Psicología de la creatividad*. Paidós. Barcelona
- SANZ, E. (1997): *La solución creativa de problemas en las artes plásticas*. Colección Master Internacional de Creatividad Aplicada Total. Servicio de Publicacións e Intercambio Científico. Universidade de Santiago de Compostela
- STEIN, M. (eds.) (1997): *Global Correspondents in Creativity*. New York
- TORRE, S. (1987): *Educación en la creatividad. Recurso para desarrollar la creatividad en el medio escolar*. Narcea, 20 ed. Madrid
- TORRE, S. (1987): *Creatividad aplicada: Recursos para una formación creativa*. Escuela Española. Madrid