

**SOBRE LA
CREATIVIDAD ARTISTICA**

Arq. JOSE ESPINOSA CH.

Hablar de la creatividad artística implica necesariamente ubicar a los hombres gestores de la misma en un contexto físico, social e histórico en el cual podamos relacionarlos y juzgarlos.

Al ubicarnos dentro de nuestro sistema social, económico y culturalmente dependiente, a más de encontrarnos muy limitados en nuestra producción artística, los resultados de las actividades impulsoras, cuando éstas se dirigen a la renovación o transformación de la situación social, son frustrados, menospreciados o devaluados por las élites dominantes conductoras de nuestra estructura social.

Las tareas y desviaciones de los grupos sociales dominantes, los intereses económicos individualistas dentro y fuera del sistema que en lapsos de tiempo récord permiten un enriquecimiento multimillonario de pocos privilegiados, la complicidad en las esferas gubernamentales que permite el saqueo, negociado y manipuleo de los bienes sociales tales como: educación, tierra, producción, salud, vivienda, son los que impiden el desarrollo armonioso de las capacidades creadoras de los hombres.

INTRODUCCION

Aún cuando esta introducción tiene limitados alcances, no deseamos incurrir en la simple descripción conceptual o formal sino más bien iniciar un proceso crítico y analítico sobre la creatividad en la Expresión Plástica, que con próximas y sucesivas notas vayan formando el cuerpo de la teoría sobre el tema que nos ocupa.

Por estas mismas razones las clases dominantes, que en la historia han detentado el poder económico y social, han provocado la creencia de que ellos son los depositarios del don divino de la creatividad. Así, un hombre creativo sólo puede encontrarse dentro de aquel minúsculo grupo regente y se pretende imponerlo como un símbolo inalcanzable de genialidad o virtualismo; en el

campo del desarrollo cultural, la sociedad que vivimos se encuentra dividida en clases, que disputan en jaula estrecha los restos del gran banquete capitalista.

Por algo, con sumo acierto León Trotsky dice: "conseguir tal como estamos empeñados, que cientos de millones de hombres aprendan por primera vez el arte de la lectura y la escritura y las cuatro operaciones fundamentales de la aritmética, es una de las manifestaciones de mayor importancia cultural que cabe imaginar ahora".

El gobierno actual, con mayúsculas, manifiesta exactamente el mismo deseo, erradicar de nuestro país el analfabetismo, para que millones de personas se incorporen a la vida, más, sabemos del despliegue y movilización de grandes capitales para impedir que esto se realice si no es a su manera: imponiendo en el educando una conciencia dependiente, rapiñándole además sus miserables recursos económicos.

Aun dentro de las universidades y escuelas de arte y arquitectura se tiene como un mito el concepto de creatividad, limitando el don a contados y extraños profesores y alumnos a los que por ser "creadores" nadie los entiende.

El concepto mismo de creatividad no se lo discute y peor se lo investiga bajo parámetros del conocimiento científico.

Pululan frecuentemente en escuelas artísticas tendencias incompletas, desviadas o equívocas, que consideran la creatividad artística un fenómeno "individual subjetivo" que debe ser tratado únicamente bajo la óptica del "psicoanálisis" y de la "catarsis".

Jose Calderaro en su texto "la dimensión estética del hombre", pág. 72, expone la teoría de la catarsis en la creación artística: "el arte sería también catártico o purgativo, y tendría como finalidad depurar a la humanidad de sus instintos y tendencias antisociales y vergonzosas. El arte se convertiría así en el mundo ficticio o imaginario donde descargaríamos nuestras bajas pasiones, nuestros instintos de crueldad, nuestros sentimientos más indignos, para poder actuar en la sociedad libres de los complejos heredados".

Y Schopenhauer en su "Metafísica de lo Bello" expone: "Con gran acierto se ha llamado al origen del pensamiento fundamental de una obra de arte la concepción del mismo.

Este, sin embargo no es fructífero más que en contados momentos dichosos y en sujetos favorecidos...porque los dones poéticos corresponden a los días de fiesta, no a los días de trabajo de la vida".

Este tipo de filosofías individualistas, propias del sistema capitalista y de las clases dominantes, tomadas fragmentariamente, son las que producen la confusión y la

ignorancia acerca de la creatividad de la humanidad, al tomar la dimensión estética del hombre como desván de bajos pasiones o cámara oscura donde se depositan los instintos perversos, se degrada la función de la capacidad creativa y estética del hombre a los niveles más bajos y reglamentarios en los cuales las clases dominantes de nuestra sociedad se desenvuelven tan bien como bacterias en el fango, creando positivamente "días de fiesta y carnaval" donde mágicamente en salidas favorecidas se posa la mano y los plumas.

Con estas espejismos mentirosos se trata de hacer creer que las tendencias vergonzosas y los complejos antisociales se transmiten de padre a hijo (igual que el mito del pecador original) y que el arte obra como la pila bautismal liberado a la sociedad de sus taras.

Con esta filosofía solo puede considerarse artista creador aquel cuya obra se emerja dentro de la fetida sucia capitalista, aquel que "sublime" sus tendencias antisociales (anticapitalistas). De otro lado propone un tipo de creador de corte burgués en espera ociosa de días orgiásticos en donde parirá su efíbrado imaginación de la comedia de hamperos e industriales "entendidos".

Lo queremos desenvolver sin embargo el gran papel que juegan en el proceso de la creatividad, la emoción, los sentimientos, las pasiones y los instintos, mas no

como el cáncer humano que se debe extirpar a través de la creación artística, sino como una parte de las capacidades que el hombre en permanente e inmemorial contacto con la naturaleza y con la sociedad ha ido desarrollando y que participan en la creación humana para el justo y necesario desarrollo integral del hombre.

La posición idealista sobre la creatividad artística del hombre: aquella que propone que el espíritu o elegido, en momentos muy particulares, por medios desconocidos o divinos recibe la inspiración que le permite crear una obra de arte; se la podía entender y justificar en las primeras etapas de formación del hombre, cuando aquel se encontraba a merced de todo tipo de fuerzas y poderes de la naturaleza y tenía poca experiencia de sí mismo para controlarla y manejarla en su provecho, entonces los ritos mágicos y los instintos podían ser brújulas de orientación y supervivencia, "la mejor prueba de que este arte perseguía un efecto mágico y religioso; al menos en su propósito consciente, está en que en estas pinturas los animales se representaban frecuentemente atravesados por lanzas y flechas, o eran atacados con tales armas una vez terminada la obra pictórica. Inhabilitamente se trataba de una muerte en efigie" de esta forma describe Arnold Hauser en su Historia Social de la Literatura y el Arte, la personificación de la época paleolítica.

Hay hoy que la humanidad durante milenios, en un proceso continuo y colectivo ha acumulado

conocimientos claros y científicos de su realidad rodeante, resulta contradictorio mantenerse fiel a las creencias idealistas sobre la creación artística.

Nos encontramos pues comprometidos a dar explicaciones científicas de las diferentes actividades del hombre y entre todas ellas de la artística.

Esta inquietud esclarecedora no podemos ubicarla únicamente en nuestra época; miles de años ha, el hombre comenzó a contestar sus por qué, a pesar de las persecuciones y masacres que de estos filósofos hacían las élites dominantes. El valor del pensamiento dialéctico oriental nutre al conocimiento científico actual a pesar de la posición reaccionaria que divide al pensamiento filosófico en "avanzado (occidental) y atrasado (oriental)".

En el Tao Te King, escrito en los siglos IV y III A.C., se establecen ya los principios de una dialéctica referente a las acciones del hombre y a la creación artística.

"unas cosas van y otras vienen, unas florecen y otras se marchitan, unas se fortalecen y otras se debilitan, unas nacen y otras mueren".

Según los Taoístas, todas las desgracias del pueblo provenían de los gobernantes que violaban la ley natural del tao. De igual forma, Aristoteles en su "Metafísica, Libro Noveno" nos da una explicación clarísima de que, las actividades y el conocimiento humanos deben

regirse por leyes científicas, por leyes dialécticas.

"como se ve, debe haber potencias irracionales y potencias racionales; y todos los actos, todas las ciencias prácticas, todas las ciencias en fin son potencias, porque son principios de cambio en otro ser.

Las ciencias de esta especie son por lo mismo necesariamente ciencias de los contrarios.

Valléndose de la negación es como muestran el contrario haciéndolo desaparecer".

Acaso la creación de objetos o hechos artísticos, no es una actividad práctica del hombre; si lo es, entonces debe estar sujeta a leyes dialécticas y científicas y no puede quedar a la deriva en un piélago de especulaciones gratuitas, empíricas y reaccionarias.

Hace más de dos mil años ya precisa muy claramente Aristoteles que "unas potencias son puestas en nosotros por la naturaleza como los sentidos: otras nos vienen de un hábito contraído, y otras son producto del estudio: por ejemplo, las artes".

Durante el siglo XV León Battista Alberti, indaga profundamente el valor de los conocimientos científicos para el desarrollo de la creación plástica pictórica, nadie puede dudar que los conocimientos sobre química, física, geometría, perspectiva, cromática, mecánica, etc., sintetizados por Alberti y aplicados a la creación plástica, generaron profundos cambios en el desarrollo del arte.

Contemporáneos de Alberti, Miguel Ángel, Durero, Cellini y Leonardo Da Vinci, propiciaron fecundamente la sistematización de la creación artística. Los tratados de la pintura y de anatomía de Leonardo, son síntesis del pensamiento, amor, voluntad y desarrollo biológico de la humanidad hasta aquella época.

Leonardo como Alberti, hacen un llamado intenso a la sociedad para que entienda que el arte necesita evidencias, compilar y sistematizar sus leyes; haciendo una paráfrasis de la cartolina que campea en las puertas de la academia platónica "Aquí no entra quien no sabe geometría". Leonardo en su tratado escribir "No los mis principios quien no sea matemático". "Ninguna humana investigación puede ser denominada ciencia si antes no pasa por demostraciones matemáticas". "Principio de la ciencia de la pintura es el punto; luego la línea, la superficie y el volumen, que de tal superficie se viate".

A pesar de las comprobaciones científicas llevadas a cabo por estudiosos y artistas, por filósofos y técnicos acerca del componente racional y sistemático dentro de la producción artística, existen todavía hechiceros en el siglo XX, invocadores del ucurantismo, neopaganos de la postulación social, traficantes del arte y seguidores de la moda llevada por la élite dominante.

Por matar nuestra sociedad sumida en la ignorancia y en el empirismo, dado el hecho de que nuestro sistema educativo ha obedecido a intereses extranjeros que no permiten que

nuestro nuestra realidad física, natural, social, cultural y espiritual, tal como en verdad es, se hace necesario que en el campo de la producción y la creación artística, dentro de escuelas, colegios, facultades de arte, de filosofía, de arquitectura, se discuta y se aclare el significado, alcance y utilidad práctica para nuestro medio y para nuestro tiempo, del término "creatividad".

Esta conferencia, a manera de introducción al capítulo acerca de la creatividad, tiene como objetivo dejar sentado que la creación artística obedece a razones que no están únicamente en el individuo productor o artista, si no que se remontan al desarrollo de la humanidad en todo el tiempo consumido, antes y después de la historia, y que es producto no de la genialidad de una persona, no de la genialidad de un individuo, no de la libertad absoluta del artista, sino que es la síntesis y conclusión a las necesidades que la humanidad tiene en su avance y que ha sido posible gracias al aporte de millones de humanos anónimos pero presentes con su obra exclusivamente al artista que usando como filtro todas sus capacidades equilibradamente desarrolladas, propone su visión de las necesidades actuales de la humanidad proyectadas hacia un porvenir.

"Toda obra de arte está relacionada con el pasado, con su época y con el futuro. Si no es una obra de arte, porque son expresiones de las relaciones sociales las que se expresan en la obra de arte, cualquiera que esta sea: pintura, escultura,

música, literatura, arquitectura.

El arte no expresa una cualidad particular, o una inclinación personal del artista, si no que es la influencia social sobre la mente y emoción del artista que hace que aquel exprese después con su capacidad técnica".

En este párrafo J. Posada explica claramente la idea de que la creatividad artística no es producto del subjetivismo, si no que obedece a la conjunción dialéctica entre la necesidad social, el tiempo y el espacio. Luego analiza cómo durante la época renacentista, las relaciones y necesidades sociales concluyeron en obras como el "Moisés de Miguel Ángel, que ejemplifica el nivel de trascendencia estética a la que puede llegar una obra artística cuando se entroniza correctamente con las aspiraciones sociales y populares.

Dice J. Posadas: "En la escultura de Miguel Ángel", en el Moisés, no hay nada de divino, al contrario, tiene los pies, las piernas, los brazos musculosos de vida en la tierra, los movimientos de los pies, los músculos, la sangre en las venas, son terrenales. Es decir está expresando el artista la comunicación del hombre de la tierra y no del cielo. De lo contrario, de cualquier manera, aún siendo un terrenal lo hubiera esculpido con caracteres divinos y sería flácido, como pintan los místicos alemanes a Cristo.

En el Moisés no afirma el poder celestial, sino que lo pone en duda y lo rechaza. No afirma las formas etéreas del cielo,

sino que aun siendo un hombre de la tierra, representa el poder celestial.

Muestra que el ser humano no tiene nada de divino, sino que es parte de las formas terrenales. Entonces el artista ejerce la función que después corresponde al revolucionario, al político que lo hace en la práctica".

Por esto queremos precisar que la creatividad no es un don divino para elegidos, sino que es posible de ser desarrollada por todos y cada uno de nosotros, usando la herencia de los conocimientos de la humanidad y que se hace impostergable la inclusión de una metodología racional y científica dentro de las escuelas y colegios para que se desarrollen las capacidades creativas del futuro hombre andino, para que estas capacidades de producción artística no sean desviadas, sino que se dirijan a la educación integral del ser humano, para que estas capacidades sean las "potencias aristotélicas" que nos hagan vislumbrar y preveer nuestro futuro.

Basta ya de dibujar "enanitos, papás noéles, caperucitas", la creatividad de nuestros niños, jóvenes y hombres debe desarrollarse enseñándoles descarnadamente nuestra realidad a ratos miserable, y otras ocasiones maravillosa, para que conociéndola profundamente tomemos una posición de creativo cambio.

Queremos concluir precisando que, siendo el hombre producto de su formación en un medio social y

natural en una época histórica determinada, posee la cualidad de educar sus capacidades creativas que por limitaciones de espacio, sólo las vamos a enumerar:

- Su capacidad intelectual, que a través de un conocimiento lógico, racional y consciente le permite evaluar crítica y científicamente una situación o problema para transformarlo.
- Su capacidad volitiva, es decir aquella energía que lo impulsará a realizar en la práctica los cambios con los que se ha comprometido. Impulso de conocerlos y analizarlos, y por último.
- Su capacidad psicomotriz, aquella destreza manual y de los sentidos que es tan necesaria para construir una destreza la cual que transformará el mañana.

Estas cuatro capacidades básicas forman al hombre integral y en él se conjugan indisoluble y sincrónicamente. El desarrollo equilibrado de las mismas, harán del hombre un ser con creatividad la síntesis, ser creativo significa en: conocer clara, profunda y científicamente los problemas de nuestra realidad natural y social.

Vibrar intensamente, sintonizando nuestras emociones generosamente con esta realidad; Crear en nosotros el compromiso y decisión para transformar aquella realidad, acumulando así nuestra energía volitiva y.

Llevar a la práctica, usando nuestras destrezas, el acto transformador que vitalizará a la sociedad.

- GISENIS UTILIZADAS EN LA PRESENTE COLECCIÓN:
1. IDEOLOGÍA CARARI
 2. TIPO DE LA ZONA COLOPANI
 3. ESTILIZACIÓN DE ORFEBRERÍA SANCOLQUI
 4. TIPO DE LA ZONA SANCOLQUI
 5. SOL Y LUNA EN NOCHE MARCIAL DEL ARTESANO JORGE ESPINOSA ALDEIDA
 6. ESTILIZACIÓN DE ORFEBRERÍA SANCOLQUI
 7. ESTILIZACIÓN DE HACHA CARARI
 8. PENDIENTE DE JOYENTERÍA SANCOLQUI
 9. Fajas de HATABELA
 10. ARTESANÍA EN HACHA DE SAN ANTONIO DE IBARRA