

Capítulo 2

EL PROCESO DE CREACIÓN ARTÍSTICA

En este capítulo se habla sobre el proceso de creación artística, así como su historia, sus componentes y la producción que está detrás de cada obra para dar una valoración real al proyecto de misceláneas.

El proceso artístico es la actividad por la cual se desarrollan nuevas obras, plásticas, musicales, teatrales, literarias y otras. Es una serie de pasos seguidos intuitivamente por el artista, que surgen de una necesidad vital del querer comunicar. Esta necesidad vital es el motor de la creación; de ella surge la motivación y la voluntad que dará fuerza para iniciar una obra, adentrarse al tema que se quiere transmitir y buscar la mejor forma de expresarlo. Esta necesidad, a su vez es motivada por la inquietud de querer transmitir una idea que no se ha hecho todavía consciente en la sociedad en la que se vive. Tanto el tema como la manera personal del artista de representarlo le darán la originalidad, ya que representa sus ideas y las muestra, las hace visibles ante una sociedad que ya no reflexiona ante sucesos de su entorno.

Todo artista plástico durante la creación de su obra pasa por una serie de preguntas a las que sólo él puede contestar con base en sus experiencias y transmitir las por medio de los materiales que maneja. Durante el proceso creativo, el artista tiene cambiantes estados de ánimo que lo motivan a seguir o retroceder. Estos cambios de estado de ánimo, van desde angustia hasta satisfacciones que suceden cuando la visión del artista entra en conflicto con la realidad y entra en una búsqueda para comunicar óptimamente lo que quiere decir. De manera consciente o inconsciente, una gran diversidad de estímulos influirán en sus decisiones para crear una obra.

El proceso artístico consiste de una serie de eventos tanto intuitivos como intelectuales que van desde la idea que surge de una realidad (material o inmaterial) hasta su realización, en este caso de

manera plástica. La presentación final de la obra es resultado de un proceso extenso, a lo largo del cual el artista debe resolver problemas intelectuales y técnicos de su obra, donde ha representado la idea seleccionada en un inicio, lo que le provocará sentimientos satisfactorios o de frustración.

El proceso de creación artística se discute en el presente capítulo considerando que es a través de él como la imaginación se expulsa para dar paso a la creación de la obra de arte. La intención es no solamente hacer una reflexión sobre una obra dada, sino también sobre el proceso que existe detrás de esta.

2.1 El proceso de creación artística a través de la Historia

Durante la Prehistoria, el hombre evoluciona para llegar a ser un animal pensante. Se encuentra frente a frente con el mundo visible como con algo terriblemente enigmático y se percata de manera accidental de que puede emitir sonidos y signos a los cuales les va dando importancia de manera inconsciente, y así comienza la actividad artística junto con el control y dominio sobre la naturaleza.

Para el inicio de la actividad artística con la creación de las pinturas rupestres, fue necesaria una voluntad y una capacidad para procesar imágenes mentales y retenerlas en la memoria. Se cree que esto constituyó la base de una inteligencia específicamente humana.

Al arte se le otorga la primera función dentro de las actividades evolutivas de las facultades humanas, por ser el primer estado del hombre social en cuanto a experiencias de su entorno, lógica y temporalidad. En las primeras etapas de la historia, cuando el hombre se percata de sensaciones, sentimientos, y condiciones ambientales se inician las actividades de creación. Por medio de la imaginación, y de experimentos acertados o erróneos, comienza a darse cuenta de su entorno. También se hace consciente de los sentimientos de dolor, angustia, el placer, la vida, la muerte, el movimiento, el reposo, el deseo, la aversión, entre otros.

Por medio de la actividad de creación artística, a través del tiempo, se ha observado una conquista continua y una ampliación de la conciencia humana, la cual va creciendo con las nuevas invenciones estéticas y artísticas, en donde los conceptos cambian según la época en la que se sitúan. El arte no evoluciona, pues no se puede hablar de un arte que sea mejor que otro, aunque sí diferente por el contexto en que se hizo. Por ejemplo al comparar las pinturas de Altamira, con el *ready-made* de Duchamp y con el David de Miguel Ángel, se observa que son tipos de expresión sin duda diferentes entre sí. Es notorio que el arte va cambiando de acuerdo a las expectativas y necesidades de la sociedad, con respecto a sus problemas y temas relevantes como individuos dentro de la misma.

El ser humano, dentro de la historia, ha sido una esponja que absorbe conocimientos y adquiere noción de las cosas, creando sistemas de pensamiento y maneras de representar las cosas a través de símbolos; así adquiere la voluntad para trabajar con fuerza los elementos significativos que ha seleccionado y abstraído.

Herbert Read (1957) menciona que en la época primitiva lo que motivó a crear fue el impulso desarrollado bajo una presión biológica, y una fuerza de voluntad motivada por la emoción de vivir, lo cual da como resultado una reproducción externa de la imagen percibida, que requiere de una perfecta coordinación sensomotora.

La Historia del arte tiene diversas etapas y corrientes como el arte prehistórico, el impresionismo, el arte gótico y el arte conceptual, que han respondido a las distintas necesidades vitales de sus respectivas sociedades. Esta necesidad vital de transmitir ideas del entorno de su época da gran singularidad a las obras, pues cada época en la historia contiene diversos contenidos culturales que enriquecen la representación de el artista.

2.2 Componentes del proceso de creación plástica

El pensamiento creador no es tan sólo la aplicación de leyes lógicas o la realización de experimentos. La lógica, la experiencia y el ensayo experimental son, desde luego, elementos esenciales del pensamiento creador (Matussek, 1984).

Partiendo de la definición de creatividad, palabra que viene del latín *creare*, que significa crear, hacer algo nuevo, algo que antes no existía, se le han agregado otros conceptos frecuentes como originalidad, capacidad inventiva, flexibilidad, descubrimientos, cosa extraordinaria, inteligencia entre otros. A continuación se presentan algunos conceptos ya clásicos referentes al proceso artístico, así como una visión personal del mismo.

2.2.1 Conceptos generales del proceso de creación artística

Ya que no existe un proceso de creación único como el verdadero y absoluto, pues para cada creador el proceso difiere, diversos caminos y métodos inducen a la creación.

La búsqueda de la verdad en muchos fue y ha sido el factor motivante para la elaboración de una obra, pero esa búsqueda de la verdad del artista no se resuelve con facilidad. El problema para resolver una nueva obra se crea con una lucha, entre la libertad del sujeto y la naturaleza representada por toda la tradición, entre la creación personal y la búsqueda de una expresión universal.

Según Kant, el artista no debe someterse a las reglas establecidas por la tradición y aplicarlas con mayor o menor maestría, sino que él mismo debe dar las reglas a su propia creación; esto quiere decir que el artista debe ingeniárselas para ofrecer un producto nuevo y original, el cual debe crear sin limitantes de reglas de la creación artística, por el contrario debe ser crítico y actuar y crear con base en sus propias reglas; y de esta manera la obra no será pura imitación. Por otro lado, para fundamentar la creación artística, Schopenhauer parte del hecho de la libertad humana que se materializa

en nuestra voluntad pero no intenta afirmarla para conseguir que el sujeto creador rompa las amarras que lo unen con el mundo, sino que pone como condición indispensable para el artista que niegue su propia voluntad, su libertad y diluirse así en una unidad superior, en una voluntad suprema(Pérez Rizzi, 2001).

La creación es una búsqueda de esencias de las cosas que no es independiente del mundo exterior sino que parte de él, esto quiere decir que se crea mediante la búsqueda de lo que constituye a la naturaleza de las cosas, lo que es permanente e invariable en ellas.

Existen otros procesos de creación, que se inician con la sensibilización al contenido plástico del entorno del creador, quien se acerca al significado de los mensajes visuales concretos y determina elementos constitutivos por medio de un reconocimiento y diferenciación de estos. Aumenta sus capacidades perceptivas y descubre paso a paso sus posibilidades expresivas de las formas reales y su interpretación para así estimular su capacidad creativa. Entonces se adquieren habilidades en distintos medios expresivos del lenguaje plástico.

En una segunda etapa, profundiza en la percepción, analizando el entorno natural y cultural en el que se desenvuelve y sintetiza los elementos constitutivos en un proceso creativo personal. De esta manera la naturaleza del área lo permite establecer una serie de ideas centrales que proporcionen continuidad en el tratamiento de los contenidos a lo largo de toda la etapa, de forma que el creador va alcanzando mayores niveles de complejidad. Los contenidos desarrollan las capacidades y destrezas del área, que quedan definidas en los objetivos generales de la misma y son fundamentalmente conceptuales. El desarrollo de los conceptos será a través de los procedimientos (instrumentación y técnicas).

En diferentes procesos creativos pueden identificarse algunos puntos en común, que a continuación se abstraen:

- La formulación del problema e idea.
- Evolución de la idea, concepto y proceso.

- Resolución de la problemática del lenguaje.
- Lenguaje y análisis de la realidad.
- El proceso en su contexto.
- Análisis del espacio físico y del espacio inmaterial en el desarrollo de la creación artística.
- El lenguaje artístico como actividad.
- Análisis de métodos diversos en los procesos de realización material de las obras por parte de los artistas.
- Profundización en los métodos y procesos en la ejecución de un proyecto personal.
- Relación entre concepto de partida y elección de lenguajes en la elaboración de la obra de arte.
- Planteamiento en el taller, por parte del creador, para la realización de su obra.

2.2.2 Una visión personal del proceso de creación artística

No existe una regla general sobre las fases evolutivas del proceso creador, pero sí se pueden observar algunas constantes como el descubrimiento del problema, preparación, frustración, incubación, iluminación, verificación, y los resultados.

El comienzo de un proceso de creación artística plástica, se da con el surgimiento de la idea. Esta será la conexión primera, original, la conexión de las diferentes asociaciones que va más allá de todo lo anterior, es la creadora. Surge como una iluminación en la mente del artista, le despierta gran interés. El interés se da, porque hay una conexión entre el objeto o idea y el creador, y da lugar a múltiples ideas posteriores con base en esa idea inicial. Se crea automáticamente una concientización y reflexión sobre el tema que se quiere transmitir plásticamente. Surgen sentimientos de incertidumbre que afectan directamente al artista, tales como angustia, inseguridad, dudas, abatimiento, continuas reflexiones, lo que lleva a estados de ánimo cambiantes.

Durante esta incubación del problema (primera fase) se puede inhibir el proceso creativo y disminuir el interés por la presencia de sentimientos de imposibilidad e impotencia para obtener los resultados deseados. El artista debe ser lo suficientemente creativo para saltar la valla de los pensamientos negativos y continuar en el proceso.

Ya que se tiene la idea o tema más definido, se crea una abstracción de los símbolos más sobresalientes, así como de su contenido material y conceptual. Se investiga para resolver dudas sobre el tema como: ¿de donde surge? ¿cómo repercute en el entorno social o en la individualidad de el artista? o ¿cómo lo puede manejar técnicamente para su mejor representación?.

Durante el proceso de creación pueden existir retrocesos en ideas o métodos de expresión al percatarse de que la idea inicial no funciona igual desde un enfoque que desde otro, lo cual conlleva a nuevas ideas. Lo mismo sucede con los materiales: pueden funcionar unos mejor que otros e incluso encontrar nuevos materiales.

Después de análisis exhaustivos sobre las posibilidades de ideas en relación con la idea central, se da lugar a un sinfín de opciones, lo que genera angustia en el artista. Se está consciente de que es imposible abarcar todos los temas relacionados y se forma un caos mental.

El artista se debe enfocar a una idea que se acople mejor a la técnica que usa y comenzar a trabajar en ella tratando siempre de no desviarse del tema, lo que con frecuencia resulta difícil.

En esta fase de trabajo y creación hay un aumento de seguridad en el artista, y un encapsulamiento respecto al mundo exterior que se desvanecerá en el transcurso de la realización de la obra. He aquí el movimiento que toma forma por medio de su técnica y expresión. Esta fase puede tener procesos que varían en duración.

De la experimentación es básicamente de la que surgen las ideas de la presentación final del tema. Con base en manejo de diferentes materiales, se trabaja y se conocen los resultados visuales obtenidos.

La paciencia es básica para el proceso en el cual las emociones y sentimientos reviven al ser representadas materialmente.

El surgimiento de posibles sentimientos de impotencia y frustración de no haber logrado lo deseado, puede conllevar a la falta de motivación, de inactividad, lo que puede ser negativo para el artista si llega a ser dominado por esta falta de motivación; o por lo contrario puede ser algo positivo, por que durante esta inactividad reflexiva da lugar a nuevas resoluciones de problemas artísticos, y nuevas ideas. Incluso en esta etapa se pueden llegar a dar giros completos en las ideas y en la producción.

Otro factor de la desmotivación puede ser la monotonía, la cual se da por la repetición de técnicas y conceptos sin variantes en el proceso. Quizá esa monotonía llegue o no durante el proceso; en contraste se tienen momentos intensos cuando el artista está pensando todo el tiempo en lo su obra y adquiere una variedad creativa que enriquece su trabajo.

Después de la experimentación, con todo y los sentimientos que trae consigo de lucha tanto exterior como interior, el artista se sentirá más cómodo con ciertas técnicas, a las que le dará mayor seguimiento.

Cuando el artista termina los aspectos esenciales de la obra (lo que hablará con mayor fuerza), faltan por terminar los detalles que le darán mayor vitalidad, afinando aspectos materiales e intelectuales.

Algunos artistas, buscan la manera de dar un acabado que a la vez permita una fácil transportación de la obra, en caso de que esta vaya a salir del taller. Entonces se arman diseños para su futuro montaje.

En el siguiente capítulo se mostrarán diversos enfoques para analizar más formalmente la imagen de las misceláneas. Posteriormente, en el Capítulo 4, se conjuntan estos análisis para describir el proceso de creación de la obra resultante del proyecto.