

## LA CREATIVIDAD EL LADO DERECHO DE LAS ARTES

FABIÁN PODRABINEK <sup>1</sup>

### RESUMEN

Diseñadores, músicos, artistas, arquitectos, y otros. Sentados a la derecha de nuestro cerebro. Disciplinas reconocidas por ser creativas pero ¿Que es la creatividad? ¿De dónde viene? ¿Somos una especie de seres elegidos, distinguidos con un don o todos somos creativos incluso los que no pertenecen a estas disciplinas del proceso creativo? ¿Cuáles son las variables que intervienen en el proceso? ¿Qué entendemos por creatividad?

PALABRA CLAVE: creatividad, individuos, artes

La real academia Española la define como “*Facultad de crear, Capacidad de Creación*”. La palabra deriva del latín *creare* que significa: engendrar, producir, crear. Está emparentada con la voz latina *crescere*: crecer. Hay varias formas de abordar el proceso creativo, muchas áreas del conocimiento y el saber se ocuparon y ocupan de pensar este tema relacionándolo directamente con sus objetos de estudio: Desde la filosofía pensadores como Kant y su idea de *Genio* donde el talento es innato y pertenece por tanto a la naturaleza, Hume y su idea de que *el hombre es una animal de costumbre* por lo que la mente impide que la imaginación produzca ideas nuevas. Desde la Psicología (Gestáltica) donde Wertheimer nos propone que un *problema se corresponde con una figura abierta, y produce en el que piensa una tensión* que hace que de inmediato lo impulse al restablecimiento del equilibrio, o sea hacia la figura cerrada. Como así también el Psicoanálisis a través del concepto freudiano de *sublimación* donde en este proceso de desplazamiento de la libido está considerado como el punto de partida de cualquier actividad creativa. Desde las ciencias duras también encontramos respuestas tal es el caso de la mexicana Rosa Chávez quien realizó estudios de Neurobiología de la creatividad

---

<sup>1</sup> Fabián Podrabinek, egresado de la UNSJ Argentina, con el título Diseño Gráfico, Docente e investigador áreas de interés: Diseño, Arte, Filosofía

afirmando que el índice de creatividad se correlaciona con el *flujo cerebral* en múltiples áreas de ambos hemisferios cerebrales. Oscar Más director de la carrera de diseño de la UCAL Univ. de Ciencias y Artes de América latina quien también plantea un nuevo esquema en el proceso de la creatividad “*Proceso a través del cual soluciono un problema que tiene un impacto en un entorno*”

Desde la concepción judeo-cristiana encontramos en Dios al primer creativo, el primer artista tal como lo relata el Génesis del Antiguo Testamento “*Al principio Dios creó el cielo y la tierra*”

A diferencia de otras concepciones como la clásica greco-romana donde el universo no tiene principio ni fin, sino que existió por siempre y los dioses se encargan de organizar.

Si bien todos nacemos creativos por naturaleza, algunos no llegamos a ser grandes innovadores algunos de estos elementos que atentan contra la creatividad son: a) innovar requiere trabajo, si bien el cerebro representa solo el 2% de la masa corporal exige a diario el 20% de oxígeno y calorías del cuerpo humano; b) solemos ver los cambios como amenazas; c) nadie nos forma para ser creativos, al contrario muchas veces nos enseñan que hay una única respuesta y a desechar las ideas diferentes. Esto se debe a que el esquema educativo actual viene desde el siglo XIX que da surgimiento a la revolución industrial. Por tal motivo todas las energías estaban puestas en las materias que gozan de mayor status como son las matemáticas, las ciencias y la lengua, que son las que dan respuesta a esos futuros trabajadores de la industria y por ende las más importantes alejándose de las cosas que te gustaban de niño como la música o la pintura ya que no es a lo que uno se dedicaría de grande. Con el devenir del tiempo lo único constante es el sistema educativo y la estigmatización a los alumnos que quieren seguir este camino. Pero no todo está perdido, tengamos en cuenta que la creatividad es ilimitada y puede ser entrenada.

La llegada del siglo XXI trajo consigo la llegada de una nueva generación de chicos que no solo viven manifestando su descontento con los establecimientos y sistemas educativos actuales tradicionales, sino también su preferencia e inclinación por las tecnologías.

Tecnologías que se encuentran en puntos muy altos de sus evoluciones y desarrollos en calidad y diversidad de prestaciones. Esto visto así parece de un impacto netamente negativo y en un punto lo es. Pero en otro punto desde otra enfoque, estos mismos chicos a través de los diferentes dispositivos tecnológicos como por ejemplo el celular se permiten empezar a jugar con software que traen instalados los equipos para modificar, retocar con colores o formas, distorsionar el contenido, etc. las fotos que capturan con el celular o se envían a través de internet. Esta tendencia que empezó de menos a más y que hoy va creciendo a pasos agigantados ya que la cantidad de programas para hacer estos efectos aumento notoriamente en los últimos tiempos, como así también la incorporación de estos a las diferentes marcas de celulares que hay en el mercado. Lo que nos demuestra que hay por parte de gran cantidad de estos chicos una intención clara y desprejuiciada de volver a poner en marcha este interés por el proceso creativo y que lleva a un incremento importante de inscriptos en los distintos institutos y universidades dentro de las carreras de diseño en alguna de sus ramas como de artes plásticas, música o teatro.

Esto se ve claramente en los siguientes ejemplos:

Si bien siguen siendo las carreras preferidas en todo el país en los últimos 20 años medicina y abogacía vienen en un progresivo declive. Durante la década del 90' ambas carreras representaban el 35% del total de alumnos. A partir del año 2000 solo representan el 15%. Mientras que carrera como arquitectura paso del 10% al 18% durante la misma época. Durante el año 2012 sobre un total de 43.116 alumnos que se anotaron, la lista de preferencias la encabezó la Facultad de Medicina, con 8715 aspirantes. Pero al segundo lugar trepó la Facultad de Arquitectura, con 6486 postulaciones, relegando al tercer puesto a Ciencias Económicas (6341) y al cuarto a Derecho (4625).<sup>2</sup>

Se podría pensar que el incremento de inscriptos en dichas carreras se puede interpretar como un aumento en la población de individuos que se asumen como creativos y acuden a los diferentes centros de formación para desarrollar diferentes trabajos con un espíritu libre

---

<sup>2</sup> Saavedra A. (2012, 2 de diciembre) *Más diseño, menos economía*, Página/12

de creación. Lamentablemente las decepciones en la mayoría de los casos terminan siendo muy alta por parte de los chicos que van con una idea en busca de algo y se encuentran con una realidad que se contrapone drásticamente a lo que se pensaba. Esta situación genera dos grupos: Por un lado quienes se quedan en los centros de formación y por otro quienes se salen de estos. El primer grupo se queda ya no por un desarrollo creativo acompañado de un desarrollo intelectual. El espíritu rebelde de creación e innovación empieza a morir a ser matado por los mismos docentes y estructuras burocráticas de los centros formadores. Por supuesto que no se puede generalizar. Pero así como lamentablemente son muchos los formadores quienes condicionan el proceso creativo de esos alumnos en plena etapa de goce de su imaginación, muchos otros alientan el desarrollo creativo en sus alumnos.

El segundo grupo representa al espíritu libre y la menor influencia externa. Si bien cuenta con ciertas bases de rigor brindadas más por la intuición, la lógica, la prueba-error y autores de sus preferencias, que por autores y modelos académicos, logran realizar trabajos que los posiciona por lo general en el éxito, sin traicionar sus propios principios, valores e ideales.

Lo concreto es que la creatividad nos permitió llegar hasta donde estamos, ideas, creaciones que para distintas épocas, sociedades, y demás son muchas veces catalogadas de absurdas y locas, o simplemente fantasía, ciencia ficción: *Veinte mil leguas de viaje submarino* de Julio Verne (1870), *Viaje a la Luna* de Georges Méliès (1902), *Face Off* de Jhon Woo (1997), *I love NY* de Milton glaser (1970), *Los Girasoles* de Vincent van Gogh (1888), *La Libertad guiando al pueblo* de Eugène Delacroix (1830). Obras que muchas veces quedan en la historia de su género como trascendentales, obras que trascienden su género y son materializados con ayuda de la ciencia, obras que son tomadas como piedras basales, banderas de vientos de cambios sociales y políticas. Algunas logrando estos cometidos en su época y otras con el paso del tiempo. No es otra cosa que como su origen lo indica el de engendrar, crear, producir.

## BIBLIOGRAFÍA

**Beckett, w;** *Historia de la pintura*; ed. Blume; España; 2007

**Marina, J. & Mingote, A;** *Historia de la pintura*; ed. Espasa; España; 2010

**Root – Bernstein, R;** *El secreto de la creatividad*; ed. Kairós; España; 2002

**Rodríguez, F;** *Contribuciones de la neurociencia al entendimiento de la creatividad humana*; presentado en el seminario realizado en la Universidad de Almería, España; 2011

**Kant, M;** *Crítica del juicio*; ed. Espasa; España; 2003