

El proceso creativo como evolución

The Creative Process as Evolution

Sergio Forster

Universidad Torcuato Di Tella (Argentina)

sforster@utdt.edu

Recibido: 26 de mayo de 2019

Aceptado: 4 de agosto de 2019

RESUMEN:

La investigación desarrolla la hipótesis que todo proceso creativo es una evolución, a partir de esta hipótesis centra su atención en detectar metodologías y procedimientos para crear novedad que pueden ser utilizados en diferentes disciplinas creativas.

Un proceso evolutivo implica desarrollo, el paso de un estado a otro, transformaciones sucesivas graduales, cambio de formas y perpetuo movimiento. Un paso evolutivo se produce por una incorporación de información a un sistema existente en movimiento. En este sentido se considera "Información" al reconocimiento de una diferencia y "sistema" a una organización entre elementos con relaciones específicas y coherentes.

Para desarrollar un proceso creativo, se construye a través de un material de trabajo, una organización maleable apta para modificarse e incorporar aquello con que se encuentra. Que sea capaz de transformar los emplazamientos, obstáculos o resistencias en medios para construir un desarrollo superador produciendo novedad en cada intercambio.

PALABRAS CLAVE: Creatividad, evolución, proceso, novedad, información.

ABSTRACT:

The research develops the hypothesis that all creative process is an evolution. From this hypothesis it focuses on detecting methodologies and procedures to create innovation that can be used in different creative disciplines.

An evolutionary process implies development, the transition from one state to another, gradual successive transformations, change of forms and perpetual movement. An evolutionary step is produced by including information into an existing system in motion. In this regard, "Information" refers to the recognition of a difference and "system", to an organization among elements with specific and consistent relationships.

To develop a creative process, it is necessary to build work material, a system that can develop and evolve, that positively transforms itself by including information, that can advance and be updated by being in contact with the requirements to which it is submitted or the conditions of a certain mean – a system that generates emerging qualities while intensifying its own logics.

KEYWORDS: Creativity, Evolution, Process, Novelty, Information.

* * * * *

El presente trabajo desarrolla la hipótesis que todo proceso creativo es una evolución, a partir de esta hipótesis centra su atención en detectar y definir, en el marco del trabajo, componentes del proceso, mecánicas, modos de producir, metodologías y procedimientos para crear novedad que pueden ser utilizados en diferentes disciplinas creativas.

170

En el espacio temporal del proceso creativo es donde se producen las operaciones y las relaciones, es en ese transcurrir donde se atraviesan y manipulan los estados de potencia, donde se construye y surge la creación de lo nuevo. Los procesos creativos son evoluciones en las que interactúan las constantes modificaciones generadas por los propios campos de acción del trabajo, las que a su vez se ven modificadas por incorporaciones externas que se vinculan con el sistema. Es un proceso que supera las cualidades y las condiciones de los componentes que están en juego.

Se enfoca sobre la creación humana como proceso evolutivo voluntario, potenciado o motorizado artificialmente, por lo cual hay que generar acciones para que suceda. Es una cadena de decisiones, operaciones y relaciones de componentes sobre un material de trabajo. Los procedimientos y metodologías son considerados como modos coherentes y sistemáticos de generar esas acciones. Se describen algunos componentes y relaciones en juego.

Un proceso evolutivo implica un desarrollo en el tiempo, el paso de un estado a otro, transformaciones sucesivas graduales, cambio de formas y perpetuo movimiento. Un paso evolutivo se produce mediante incorporación de información a un sistema existente en movimiento. Se considera "Información" al reconocimiento de una diferencia y "sistema" a algún tipo de organización entre elementos con relaciones específicas y coherentes.

Un sistema es considerado como un conjunto partes o elementos interrelacionados e interdependientes en interacción, organizados entre sí por reglas o principios que conforman una entidad. Estas relaciones o reglas no siempre son visibles y tienen, por otro lado, vínculos y relaciones con elementos o sistemas a otros niveles o escalas.

Para producir una novedad se necesita de incorporación, manipulación y detección de información. De hecho, solo se puede operar sobre el reconocimiento de información, sobre diferencias. No puede surgir una nueva organización o una pauta nueva, sin un aporte de información.

La incorporación de información puede ser interna o externa a la organización: interna cuando se reacomodan los elementos o las relaciones entre elementos existentes y externa cuando se incorpora una información que no estaban presentes, o se somete al sistema a un cambio externo como una transformación del contexto o cambio de tecnología.

Estas incorporaciones de información plantearán a la evolución que se viene desarrollando diferentes reacciones y nuevos problemas de supervivencia que modificaran la dirección de la misma, produciendo cambios que no estaban previstos hasta ese momento en su desarrollo. Si bien la cohesión en la construcción del sistema hace que sea menos flexible, será inversamente más potente dado que absorberá aquello que encuentra.

Existen líneas de evolución divergentes a los que podríamos denominar tendencias, dado que la evolución no es única, ni directa, ni mecánica. No se trata de una respuesta a un problema, ni una forma de adaptación a las condiciones exteriores. La actualización, solución única y creativa se produce en el momento mismo de la producción. Será entonces la evolución un proceso que saca provecho de las condiciones de su propia existencia y se beneficia con las del entorno que le da lugar.

En términos generales, podemos decir que el ser humano, en su vida cotidiana, suele repetir lo que sabe que funciona. Es propenso a buscar en el pasado para responder a una determinada situación, busca lo conocido, la practicidad, la eficiencia. También naturaliza aquello que conoce y lo toma como verdad, sin volver a evaluarlo frente a una situación que se le presente.

Un proceso creativo tiene que liberarse de las implicancias y significados de lo conocido ya que, por definición, tiene que trascenderlo para producir novedad, se recalca que no es liberarse de lo conocido sino de sus condiciones e implicancias como sistemas cerrados. Solo a partir de lo conocido se podrá avanzar, modificar o diferenciar.

Los conceptos juntan a gran velocidad cualidades concretas y abstractas de aquello que definen. Son de gran utilidad y dan velocidad a la comprensión, pero a su vez pueden ser reductivos. Al ser genéricos y no específicos, producen una limitación operativa. A modo de ejemplo, el concepto “mesa” reúne las cualidades de todas las mesas del mundo, pero no las de una mesa en particular sobre la cual podríamos operar.

Para crear, inventar, transformar, proyectar, producir formas, para operar productivamente en la construcción de algo “nuevo”, habrá que hacer un trabajo de otro tipo, habrá que ir en la dirección contraria de la reducción conceptual o de las respuestas prefiguradas conocidas; habrá que desarmar, encontrar discontinuidades, percibir los cambios y estar abiertos a algún tipo de espera productiva.

La modalidad descriptiva, que implica una descripción pormenorizada del material, permite acercarse al objeto sin la reducción conceptual y configurar el sistema evolutivo encontrando discontinuidades, diferencias internas y relaciones entre las partes para entenderlo como un sistema. Dicha modalidad no elimina la subjetividad en nombre de la objetividad, sino que altera sustancialmente el tipo de subjetividad que está en juego. La intención no es erradicar la subjetividad sino más bien producirla en cada momento como operación de la configuración de las condiciones actuales.

El cambio de la subjetividad nos remite al pasaje desde una disposición subjetiva *a priori* conformada por conceptos e intuiciones hacia una producción inmanente de subjetividad que se compone a cada paso con las precisiones propias de las descripciones que se van generando. No es *a priori* sino inmanente, no es intuitiva sino precisa. Pero no es objetividad sino, si se quiere, pura subjetividad.

Se requiere constituir un material de trabajo, un sistema que pueda desarrollarse y evolucionar, que se transforme positivamente al incorporar información, que al avanzar se actualice en el contacto con las solicitaciones a las cuales se lo someta o a las condiciones de un determinado medio, que intensificando sus lógicas genere cualidades emergentes. El material se e lo puede elegir dentro del entorno conocido o construirlo.

Las propiedades del material o sistema podrían describirse con mínima reducción, idealmente, mediante la enumeración de las n dimensiones cualitativas o cuantitativas reveladas en el ensamble de cosas. Una descripción de tal tipo nos mostrará una realidad mucho más rica, más apta para las relaciones, para las conexiones, variaciones y operaciones. La descripción no propone una única jerarquía.

Las n dimensiones del sistema, registran las discontinuidades, por lo cual un camino que rápidamente permite transformar y evolucionar el material es considerar esas diferencias como variables. Al variar esas variables se produce una transformación y un desarrollo donde a través de evaluaciones internas se podrán reconocer novedades o incorporaciones ventajosas.

Las operaciones pueden realizarse de diferentes modos: de modo intuitivo, a partir de una percepción clara e instantánea, se puede realizar operaciones aleatorias, que dependen de la suerte o del azar u operar de forma sistemática, lo que supone una relación específica entre los elementos, o sea que contiene relaciones objetivas reconocibles y transmisibles entre las partes y que el conjunto esté ordenado por normas que implican una propiedad común. En los llamados *procesos estocásticos* se opera de forma aleatoria y luego se realiza una lectura sistemática para verificar si alguno de los resultados abrió un camino. Si bien estas modalidades se mezclan y un autor las utiliza según sus necesidades, las operaciones sistemáticas son más útiles para transmitir un conocimiento y al mismo tiempo garantizan relaciones específicas reconocibles, que dan coherencia productiva al sistema al mismo tiempo que lo conforman, y permiten hacer trabajos sucesivos que le agregan consistencia a la totalidad.

Las cosas pueden comprenderse como series de atributos materiales, y es a través de estas relaciones que un objeto puede determinarse y constituirse. La estrategia del “concepto” único y previo puede sustituirse por la estrategia de la multiplicidad de operaciones. La inteligencia conceptual describe una subjetividad a priori que no se constituye al ras de lo que evoluciona, y por lo tanto no evoluciona con sus productos; en cambio, la inteligencia operatoria, constituyéndose en cada operación, evoluciona, se multiplica, se compone con cada paso del producto.

Se considera coherencia productiva a un proceso de operaciones sucesivas que contengan una relación consecuente respecto de la posición anterior. Se produce cuando las decisiones y las operaciones realizadas en un determinado proceso productivo son cohesivas y consideran el estado actual de la evolución como fundante para el próximo paso. Es un tipo de producción que tiende a fomentar vínculos y relaciones entre las partes formando un todo solidario.

Una obra creativa supera a los elementos de los que se nutre vinculándolos en una relación nueva. Surge de un campo relacional en el que decisiones o vinculaciones sucesivas y simultáneas construyen una red compleja sujeta a sus propias reglas de formación.

El autor se constituye habitando el proceso en cada uno de sus estados, sin decidir con antelación, sino conduciendo el proceso en el transcurso del hacer, detectando tendencias y tomando decisiones, en un campo productivo específico, con relaciones precisas y determinadas. Este modo de habitar el proceso implica una suspensión de lo obvio, un desarraigo de la naturalización y de la comodidad de lo conocido.

En el desarrollo evolutivo que se describe y la complejidad progresiva del proceso produce, por su propia dinámica, instancias no previstas y cualidades nuevas que transforman a la totalidad produciendo nuevas entidades, estas cualidades o propiedades emergentes no son previsibles ni pensables en el momento anterior. Si un proceso llega a lo esperado por definición no es creativo.

Un proceso implica un cambio. La fuerza de las transformaciones puede producir ajenezidad al autor. A menudo un campo de trabajo no es reconocido como diferente por tratarse de una transformación surgida de pequeñas desviaciones. La atención y la espera de lo desconocido son de fundamental importancia para no perder lo nuevo. Requieren de una intuición atenta y desprejuiciada que las reconozca, tanto en su valor, su potencia o su novedad.

El trabajo considera como estudios de caso y fuentes de reconocimiento de mecánicas, a producciones sistemáticamente documentadas realizadas por estudiantes, en diferentes ámbitos académicos, de Argentina, Bolivia y Ecuador en los últimos veinte años, de los cuales se muestran ejemplos asilados con el fin de graficar lo presentado.

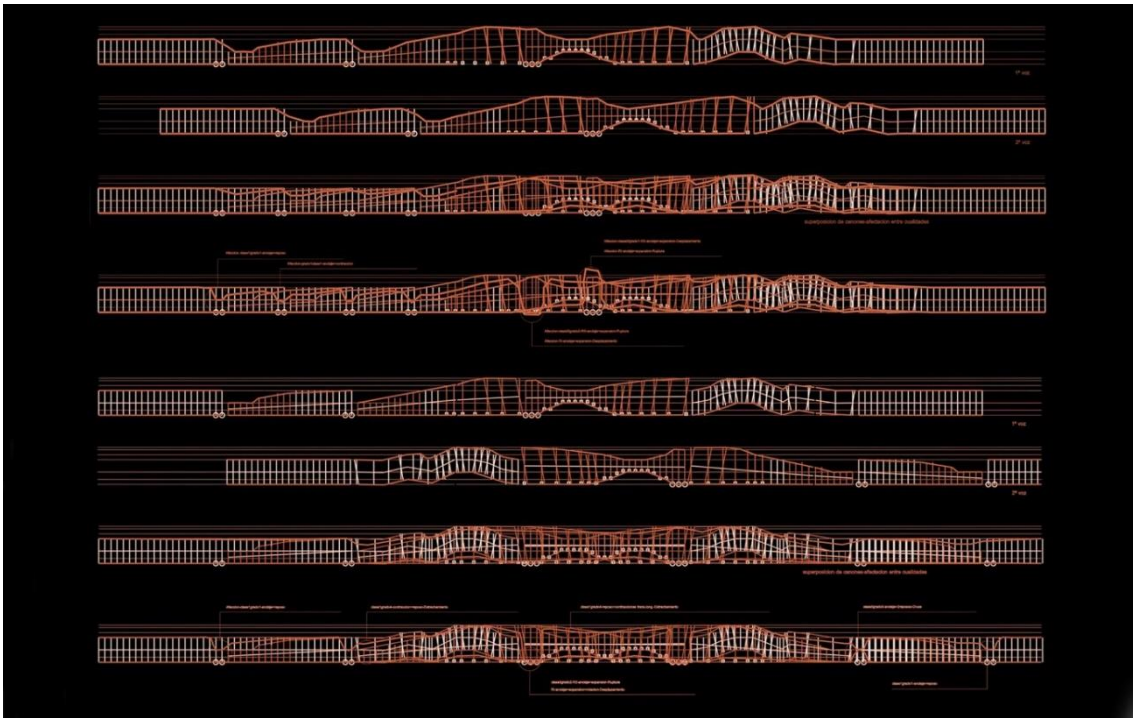

Figura 1. Canon de Bach. Reconocimiento. Trabajo de alumnos FADU-UBA. Fotografía: Fuente Propia.

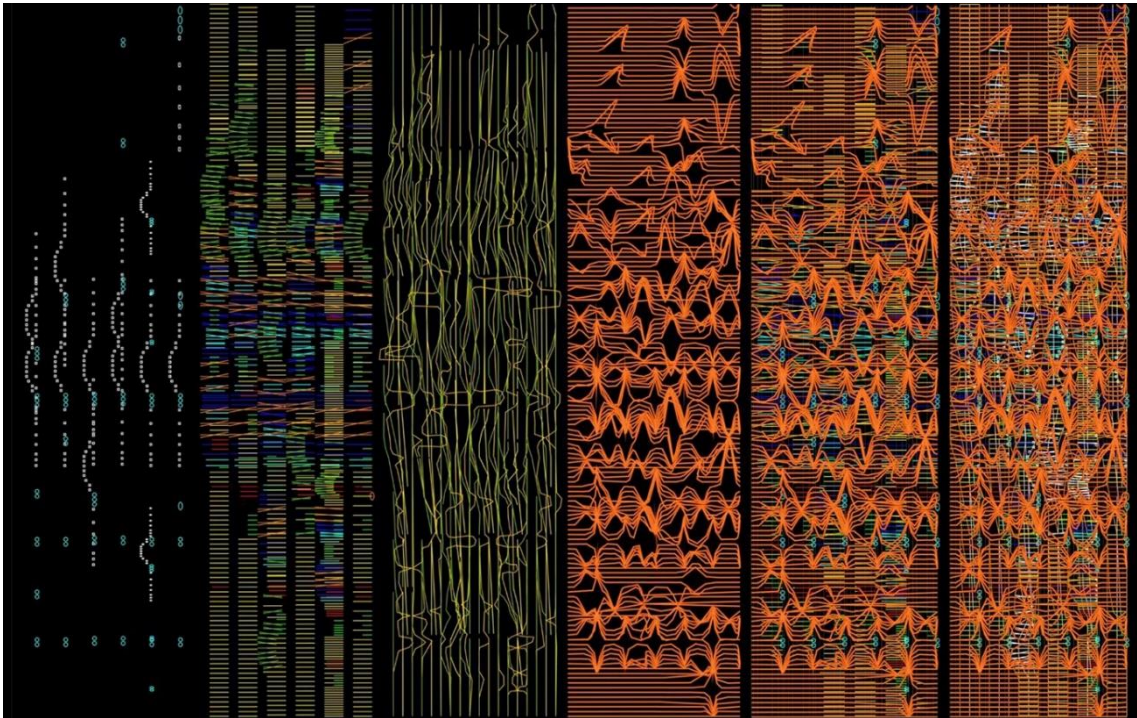

Figura 2. Canon de Bach. Diferenciación. Trabajo de alumnos FADU-UBA. Fotografía: Fuente Propia.

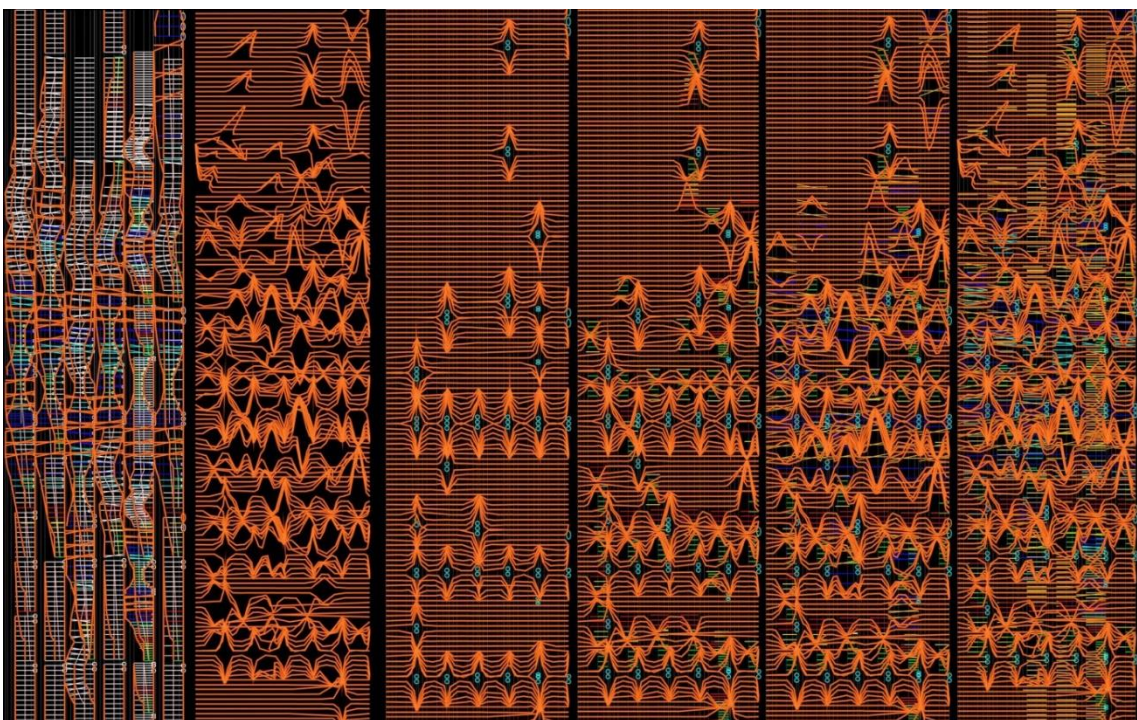

Figura 3. Canon de Bach. Diferenciación. Trabajo de alumnos FADU-UBA. Fotografía: Fuente Propia.

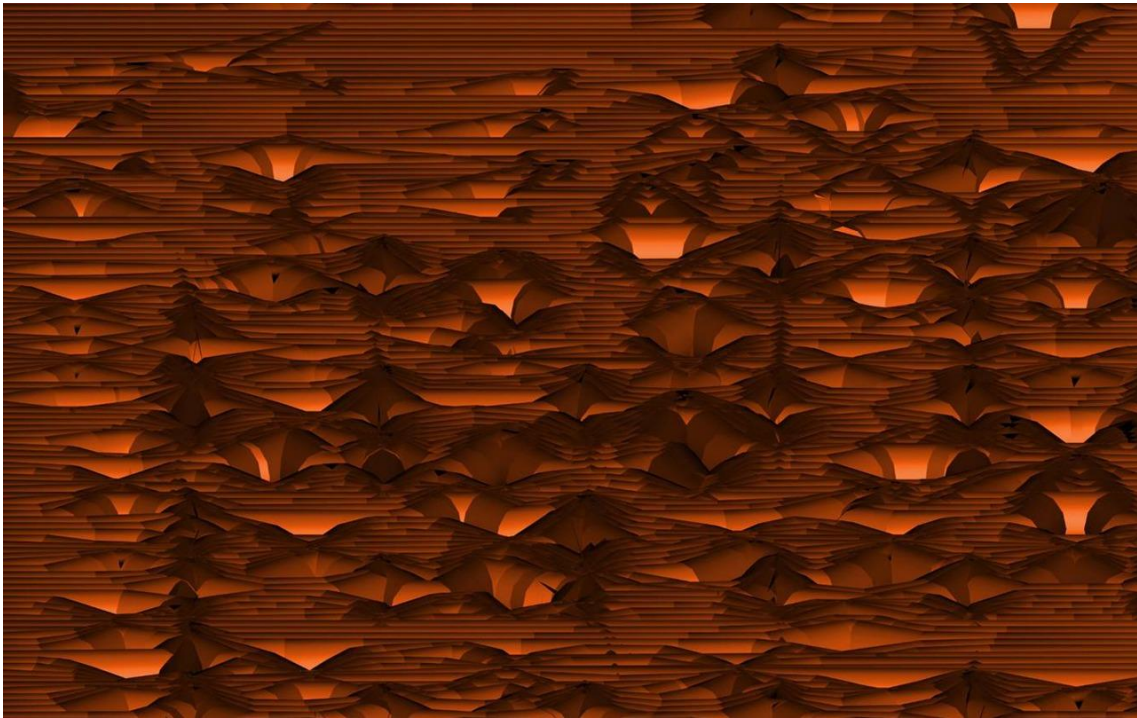

Figura 4. Canon de Bach. Totalidad. Trabajo de alumnos FADU-UBA. Fotografía: Fuente Propia.

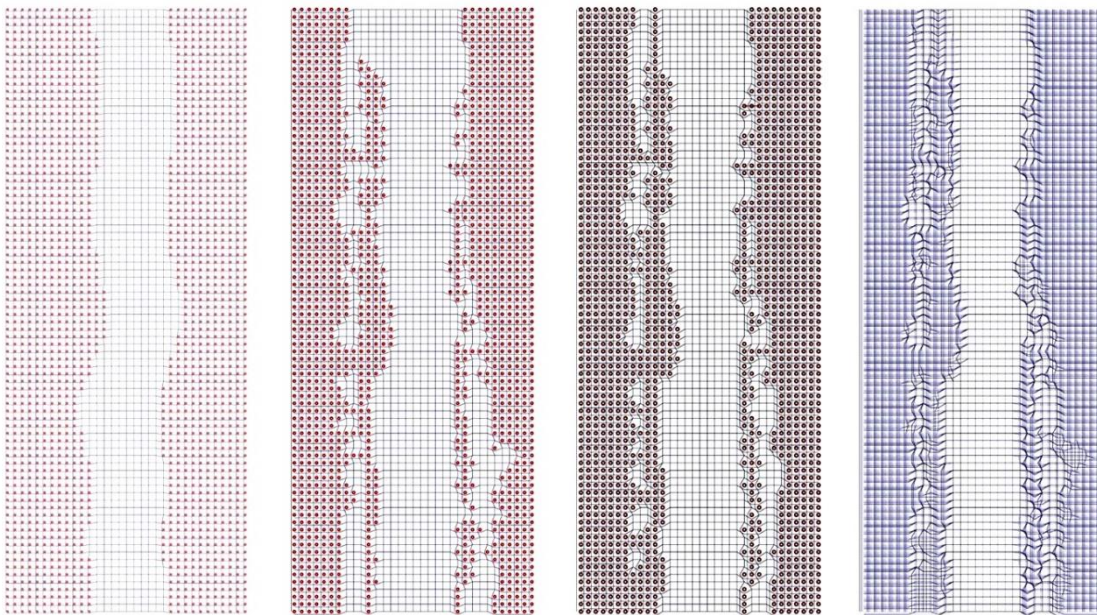

Figura 5. Mercado Informal, Bolivia. Relevamiento de información. Trabajo de alumnos FADU-UBA. Fotografía: Fuente Propia.

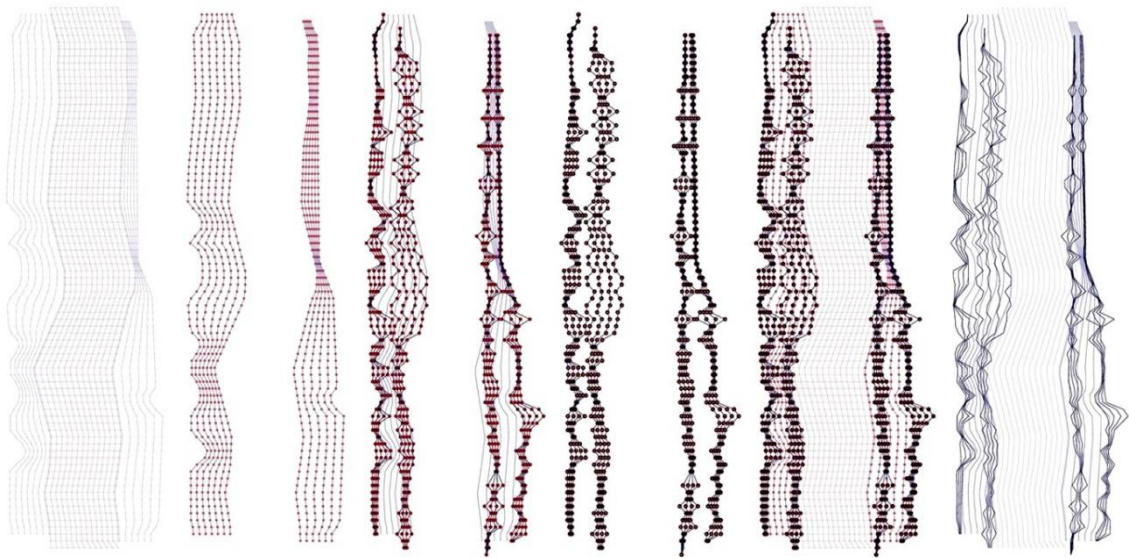

Figura 6. Mercado Informal, Bolivia. Actualización. Trabajo de alumnos FADU-UBA. Fotografía: Fuente Propia.

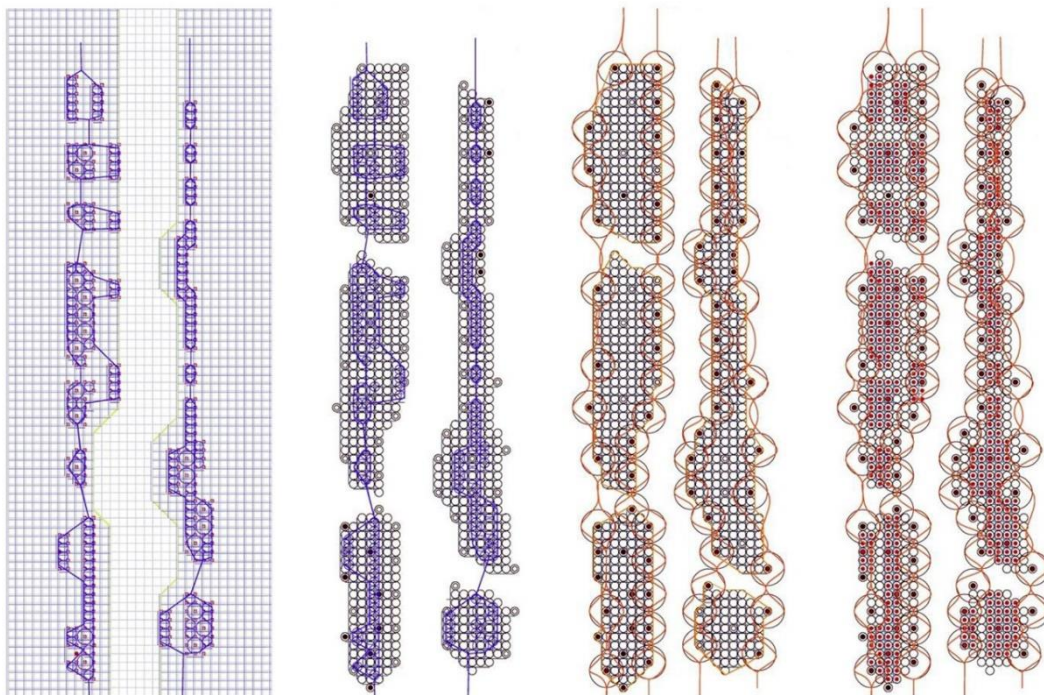

Figura 7. Mercado Informal, Bolivia. Actualización. Trabajo de alumnos FADU-UBA. Fotografía: Fuente Propia.

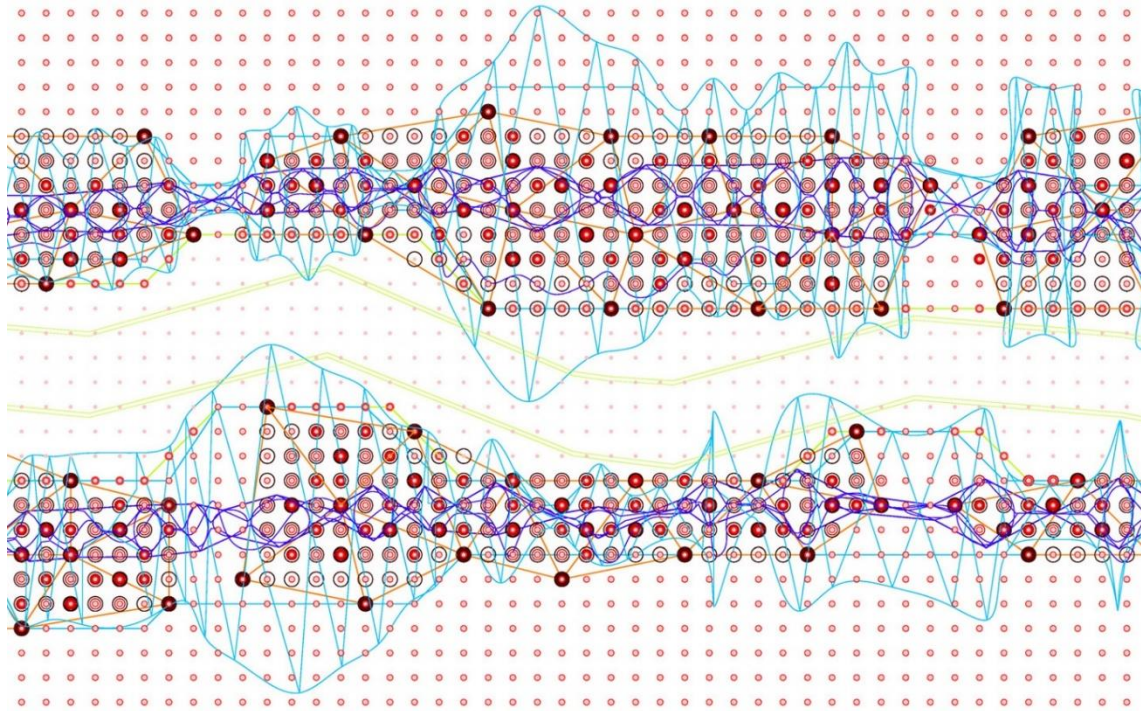

Figura 8. Mercado Informal, Bolivia. Evolución. Trabajo de alumnos FADU-UBA. Fotografía: Fuente Propia.

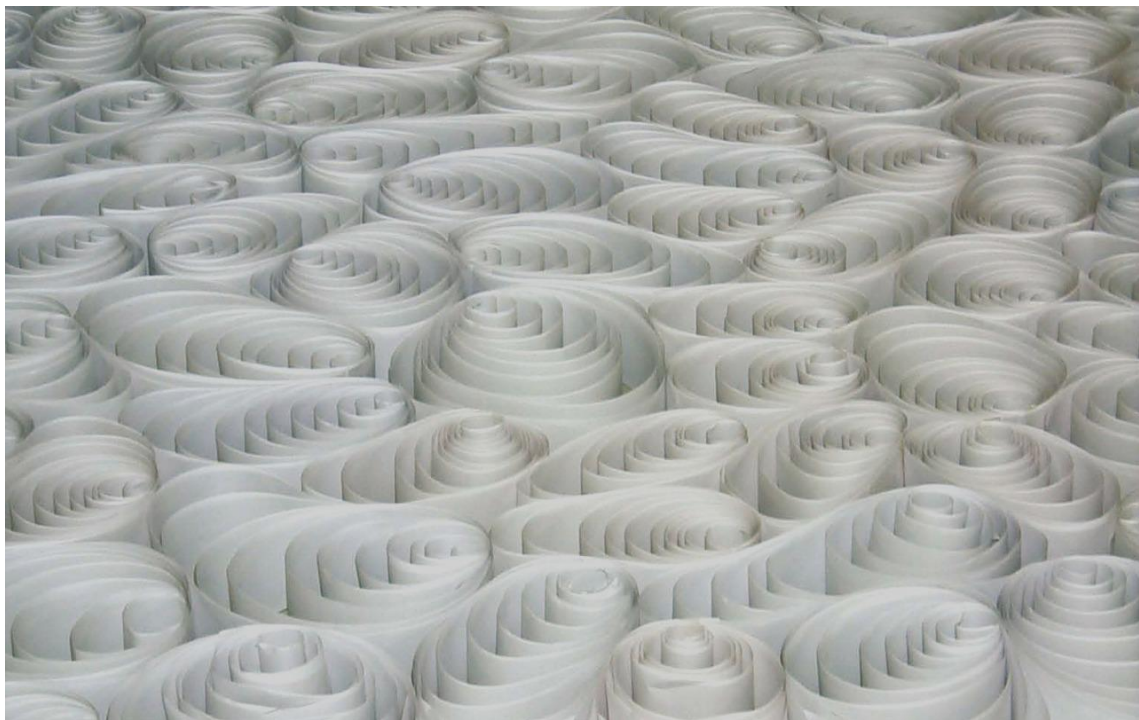

Figura 9. Testeo Material. Operaciones Sistemáticas. Papel. Trabajo de alumnos FADU-UBA. Fotografía: Fuente Propia.

Figura 10. Testeo Material. Operaciones Sistemáticas. Papel. Trabajo de alumnos FADU-UBA. Fotografía: Fuente propia.

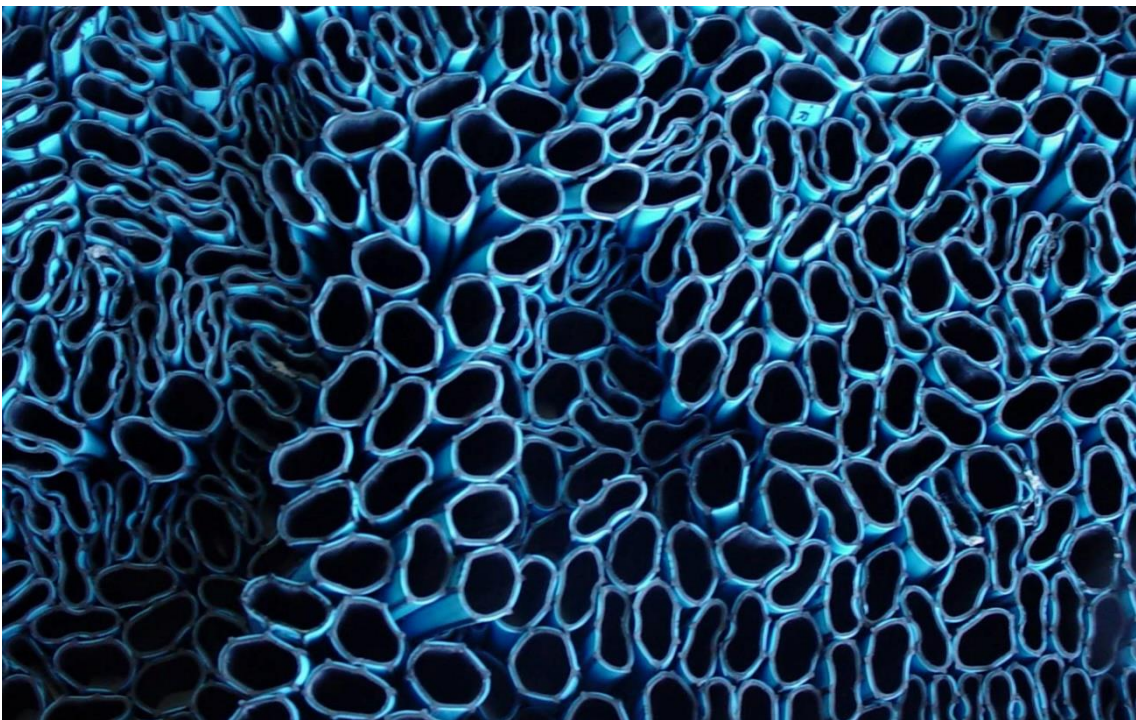

Figura 11. Testeo Material. Operaciones Sistemáticas. Mangueras. Trabajo de alumnos FADU-UBA. Fotografía: Fuente Propia.

Figura 12. Testeo Material. Operaciones Sistemáticas. Mangueras. Trabajo de alumnos FADU-UBA. Fotografía: Fuente Propia.

Como discusión y conclusión podemos decir que una evolución se desarrolla de lo simple y homogéneo a lo compuesto y heterogéneo, implicando una continuación real del pasado en el presente. Contiene una enorme subjetividad y permite incorporar variables y relaciones, constituir nuevamente el problema en los diferentes estadios de avance.

Los componentes y elementos que forman parte del proceso se afectan y el proceso mismo está sujeto a cambios, por lo cual el autor creativo dispondrá su atención a detectar esas transformaciones o cualidades emergentes, reconociendo cambios de grado que producen cambios de clase inesperados, elementos y relaciones nuevas que se escapan momentáneamente de su comprensión.

Los procesos evolutivos se desarrollan por múltiples procesos de actualización, esto implica ir del estado de potencia virtual al actual, mediante el enriquecimiento que produce la resistencia del sistema a la información incorporada, generando novedad.

Una producción creativa no se preexiste a sí misma, supera los elementos de los que se nutre, vinculándolos en una relación nueva. Aprovecha en beneficio propio las condiciones internas y externas mientras se desarrolla. Una producción que se supera a sí misma, a menos que sea producto de una intuición, un conocimiento instantáneo o un acontecer aleatorio, es producto de una sucesión de relaciones y operaciones en un determinado lapso de tiempo.

Los procesos evolutivos son procesos que toman las condiciones a las que están sometidos con la doble afectación de utilizarlas en provecho propio y adaptarse, generando vehículos de potencia y creación. Esto se produce en dada su capacidad reactiva ante la limitación a que esas condiciones los someten. Utilizan una información nueva como fuente de energía libre o asociada a su propia problemática de funcionamiento, crecimiento o derivación.