

ARTE, CREATIVIDAD Y PSICOANÁLISIS

Pilar Ortega

La creatividad artística es metamorfosis del alma fecunda, del gusano que se arrastra a la mariposa que vuela, cuando el capullo se abre surge la apocatástasis del artista en su obra

Federico de Tavira

n su libro *Introducción al Psicoanálisis del Arte*,¹ el Dr. Federico de Tavira aborda, desde la perspectiva de la psicología profunda, uno de los aspectos más significativos y misteriosos del Arte: *el proceso creativo*.

Al autor le interesa sobre todo, analizar y reflexionar acerca del fenómeno psíquico que da lugar a la creación y contemplación artística, por lo que en su texto señala los aspectos epigenéticos de la creatividad, la relación amor, salud, creatividad y arte, así como los resultados de investigaciones en el campo de la creatividad artística, entre otros.

En términos generales, la creatividad se refiere a la capacidad humana de transformar la realidad y proponer soluciones antes no pensadas: "en el campo particular de las artes, una obra creativa será aquella capaz de expresar algo novedoso, no convencional..."²

Un "producto creativo", será el resultado de la interacción entre el mundo de la fantasía y el mundo real; el cual a su vez, establecerá una nueva relación de comunicación y de relación con los "otros".

Si partimos del enfoque cognoscitivo, encontraremos que el proceso creativo contempla tres fases:

1. *Preparación*, periodo durante el que se adquiere y se aprende información y conocimiento; además de una intensa observación.
2. *Incubación*, periodo de aparente pasividad en el que pueden manifestarse diferentes conductas. Momento en el que surgen de forma súbita las ideas.
3. *Inspiración*, periodo en el que se concreta el acto creativo.

Rodríguez Estrada³ distingue también tres momentos principales del proceso creativo, caracterizados por:

1. Etapa en la que se vive una intensa angustia e incertidumbre, y en la que surgen muchas dudas e inquietudes.
2. Etapa en la que se deja que las cosas tomen su propio cauce para que "algo suceda". El objeto comienza a concretarse.

3. Etapa en la que el ser creativo se abre y comparte con los demás su trabajo.

Resulta interesante señalar que al proceso creativo, visto como un proceso complejo y dinámico, le es de suyo una dimensión psíquica, en donde impera el caos, un estado en el que "la ansiedad no es algo que se retira del proceso creador, sino que resulta inherente al mismo".⁴

Dentro de la multiplicidad de medios y formas de comunicación, se encuentra el *lenguaje expresivo*, el cual se caracteriza por ser subjetivo, esto es, transmite sentimientos y emociones, expresa el interior "inconsciente" del creador.

El lenguaje expresivo es el lenguaje del arte que se manifiesta en color, forma, espacio, sonido, movimiento, imágenes, ritmos, metáforas.

De acuerdo con el autor, el Amor y la Creatividad son dos realidades que comparten el deseo de trascendencia y plenitud. Por una parte, la vivencia del enamoramiento es considerada como una experiencia altamente enriquecedora que mantiene una relación estrecha con la inspiración, la que implica tanto la contemplación del objeto de la belleza, como la proyección ideal del yo.

Por otra parte, Federico de Tavira señala que educar en el amor y para el amor es una tarea que no debe subestimarse, ya que educar con afecto permitiría en todo ser humano la expresión de los sentimientos de una forma natural y espontánea, además, "abre posibilidades insospechadas al potencial creativo de un hombre; prepara para una vida amorosa más plena, descubre la espontaneidad y enriquece la vida sexual".⁶

Si para Freud el objetivo principal del artista es liberarse y sublimar los deseos reprimidos por medio de la obra de arte, para de Tavira el arte es un medio de liberación en el Amor, a partir de la neutralización y transformación de los impulsos de vida (eróticos) y de muerte (destructivos).

La aproximación afectiva del padre con el hijo favorecerá, sin duda alguna, una actitud creativa y expresiva importante.

Otro de los temas que se abordan en el volumen es el de la creatividad artística como un vacío fecundo, en el que se

La contemplación implica la realización de deseos

esbozan algunos conceptos en torno a la "fecundidad psíquica". Es decir, se considera que la sensación de vaciedad puede ser una fuente abundante que dé lugar a una obra de arte concreta.

En cuanto a las características de la *personalidad creadora*, si bien es cierto que no existe una categorización precisa del sujeto creador, pueden sin embargo, delinearse algunas similitudes, entre las que se encuentran:

- alto nivel de inteligencia;
- apertura a la experiencia;
- ausencia de inhibición y pensamiento estereotipado;
- sensibilidad estética;
- flexibilidad en naturaleza y en acción;
- amor a la creación por la creación misma; y
- búsqueda interminable de nuevos desafíos y soluciones.⁷

Con respecto al papel de la *contemplación* en el desarrollo de la creatividad, ésta implica, en términos generales, dos procesos básicos: la atención y la percepción. Sin duda alguna la obra de arte se constituye en la percepción, que a su vez es uno de los principales puntos en común de la psicología y el arte.

Desde el psicoanálisis, la contemplación es el complemento de la obra artística "en la medida en la cual existe un estado regresivo que permite la correspondencia con los productos arcaicos".⁸ Así, algunos de los supuestos que permiten la aproximación psicoanalítica son: La contemplación como función al servicio de la adaptación. La omnipotencia en el arte y su partición mediante la contemplación. La contemplación como un estado regresivo al servicio del Yo. La contemplación implica la realización de deseos. La contemplación tiene un sentido social. Federico de Távira explica cada apartado antes mencionado y señala que el fenómeno de la contemplación es un aspecto del conocimiento humano en el que vale la pena profundizar, ya que tiene implicaciones de gran trascendencia.

Resulta interesante la forma en que el autor relaciona el proceso terapéutico psicoanalítico con el proceso creativo, considerando que ambos poseen elementos importantes en la transformación interior del ser humano. Algunos de los elementos en común entre psicoterapia y creatividad son por ejemplo, el lenguaje emocional, es decir, el lenguaje expresivo; el *Insight* que se refiere al proceso de introspección y descubrimiento súbito y espontáneo de elementos desarticulados que adquieren sentido; la flexibilidad, la función empática y la catarsis.

En la parte final, el autor muestra una serie de investigaciones en el campo de la creatividad artística, aplicadas a grupos específicos dentro de la Universidad Iberoamericana. Estas investigaciones arrojaron datos y consideraciones interesantes con respecto a la capacidad creativa de

alumnos y profesores, así como del pensamiento perceptual, en donde las sensaciones y percepciones se relacionan y asocian con los afectos de manera significativa.

A manera de conclusión, me parece importante resaltar que la creatividad, bajo la óptica de una ideología evolucionista y psicoanalítica, es concebida por el autor como “un fenómeno al servicio de la evolución de la especie, el cual forma parte de la cultura y de los procesos de cambio”,⁹ que hacen del ser humano un ser eficiente, potencialmente capaz de generar y promover los cambios requeridos en bien del grupo.

El proceso creativo es un todo en el que intervienen los aspectos intelectuales y sensibles de la personalidad del ser.

Federico de Tavira nos ofrece una muy válida aproximación al fenómeno del arte desde el enfoque psicoanalítico, que en sus complejidades incluye el estudio del proceso creativo, del creador y del contemplador. Considera que los procesos subjetivos y mentales pueden ser explicados y comprendidos por medio de las herramientas que nos brinda la psicología profunda.

El Arte, es una de las expresiones mas auténticas del ser humano, en él percibimos el misterio compartido por cada uno de nosotros, el misterio de la existencia misma con todo lo que esto implica, será por eso que el arte nos fascina, porque proyectamos en él nuestra abundancia interior. 🌿

Pilar Ortega es profesora en el Departamento de Arte y secretaria del Comité Académico de la División de Arte de la Universidad Iberoamericana Santa Fe, ciudad de México.

Referencias

- ¹ Federico de Tavira, “Sobre la fecundidad psíquica”, Introducción al psicoanálisis del arte, México. Plaza y Valdés/UIA, 1996.
- ² Ibid, pág. 47.
- ³ M. Rodríguez Estrada, Psicología de la creatividad, México, Pax, 1982, citado por Tavira, F. op. cit., p. 49.
- ⁴ Tavira, F. op. cit., p. 62.
- ⁵ Ibid, p. 65.
- ⁶ Ibid, p. 78
- ⁷ Características basadas en un estudio del profesor V. Lowenfeld de la Universidad de Pensilvania, referido en las pp. 113-4.
- ⁸ Ibid, p. 138.
- ⁹ Ibid, p. 164.

