

La creación artística

Conversa

Volumen VIII

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS

Portada: Luiz Fernando Bautista. Mjiangos. Técnica mixta

Conversa es una colección de cuadernillos de divulgación del pensamiento artístico, surgidos a partir del diálogo en radio de integrantes del cuerpo académico Estudios sobre Arte y Cultura de la Facultad de Artes de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.

Se trata de 8 cuadernillos que abordan reflexiones sobre la investigación en artes, la creación artística y literaria, los vínculos del arte con la vida cotidiana, las políticas culturales y la educación artística, entre otras.

Tiene la pretensión de servir como textos de apoyo para estudiantes de carreras en artes y humanidades, así como de divulgación para públicos más amplios.

Primera edición: 2024

D. R. ©2024. Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
1ª Avenida Sur Poniente número 1460

C. P. 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México.

www.unicach.mx

editorial@unicach.mx

ISBN Obra Completa: 978-607-543-227-4

ISBN Volumen: 978-607-543-256-4

Diseño: Manuel Cunjamá

La creación artística

Kathia Melissa Olivares Montiel. Acrílico sobre madera

Programa de radio *Voz con Facultad* transmitido el 8 de junio de 2022 por Radio Universidad 102.5 FM de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.

Participantes

Adelaida Gil Corredor (AGC)
Vladimir González Roblero (VGR)

VGR: ¡Qué tal! Buenos días. Bienvenidos a una emisión más del programa *Voz con Facultad*. Este espacio que la radio de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas brinda a las distintas facultades, escuelas e institutos de la Universidad para dar a conocer lo que se hace al interior de cada una de las instancias o de cada una de las facultades y escuelas.

Pues como ustedes saben, es turno de la Facultad de Artes tener una emisión más de este programa, y en esta ocasión, también como ustedes ya lo saben, le toca participar al cuerpo académico de la Facultad de Artes que se llama “Estudios sobre arte y cultura. Pensamiento contemporáneo”.

La creación artística *Conversa*

El cuerpo académico está conformado por la doctora Claudia Adelaida Gil Corredor, buenos días doctora.

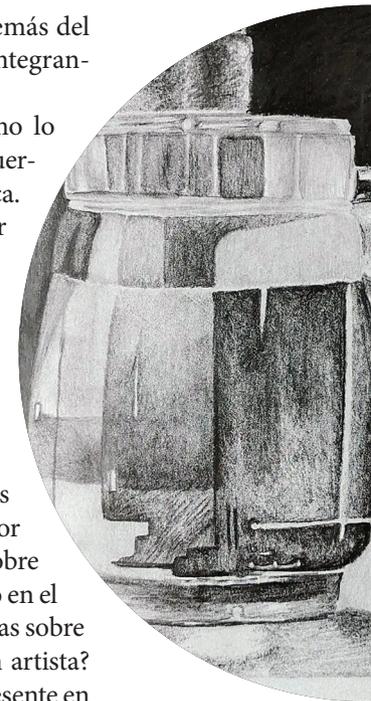
AGC: Buenos días, doctor, es un gusto saludarle.

VGR: Y su servidor, Vladimir González Roblero. Además del doctor Amín Andrés Miceli Ruíz, quienes somos los integrantes de este cuerpo académico.

Hoy vamos a hablar de un tema interesante, como lo han sido todos los temas que hemos abordado en el Cuerpo Académico. Vamos a hablar de la creación artística. Vamos a discutir, a comentar, a dialogar, a proponer puntos de vista respecto a cómo podemos concebir o cómo se concibe la creación artística. Eso que llamamos *creación* en el mundo de las artes. Para ello, quizá el punto de partida pueda ser una breve reflexión que encontramos, doctora Adelaida, respecto a la creación artística y específicamente la creación literaria, de un compañero de nosotros, de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, escritor e investigador, Jesús Morales Bermúdez, quien desde su punto de vista como creador literario, es decir, como novelista, hace una reflexión sobre la creación que está presente en muchos artistas, no sólo en el ámbito literario sino en las distintas expresiones artísticas sobre el proceso creativo: ¿Cuál es el proceso creativo de un artista? básicamente lo que él plantea, y también insisto, está presente en varios artistas es “la creación como un proceso”.

Este proceso tiene su origen en la observación. Creo que Jesús Morales aborda este origen desde la necesidad y después desde la indagación. Pero probablemente podamos pensar que este proceso creativo tiene un momento primigenio —o primario— que es el de observar. Es la observación. Aunque no necesariamente esa observación parte siempre de la realidad, ese momento de observación es un momento que surge en el sueño, en la ensoñación, en la imaginación; también es ese momento primario para poder plantear una obra artística.

Entonces, lo que plantean tanto Jesús Morales como otros artistas es que hay una serie de pasos, que no sé si tengan que pensarse como un proceso lineal, me parece que no lo es, pero sí como un proceso para ir abordando y llegando a la obra artística.

Kathia Melissa Olivares Montiel
Grafito sobre papel

Margoth Rodríguez
Acrílico sobre
madera

Esta serie de pasos tienen que ver con la observación o con esta ensoñación de la que hablaba hace rato. Con la indagación respecto a una temática que el artista quiera situar o quiera situarse dentro de una temática misma, con la elección de un proceso o de una poética, dicen, de una poética o una estética, es decir, ¿cómo se construye? ¿Cuál es el lenguaje de esta obra artística? y ¿cuáles son los recursos estilísticos que usa el artista, el escritor, etcétera, para poder materializar lo que en un momento nebuloso anterior a la obra aparece y que luego va ordenando?

Esto también es parte del pensamiento de nuestro *ethos* judeo—cristiano respecto a la creación. Es decir: de la nada, del caos se crea y eso que se crea del caos, en ese sentido, la creación no es más que el orden del mundo caótico que precede al momento de la creación. Y bueno, finalmente, la obra misma, como aparece la obra según las pretensiones del artista mismo; entonces es un proceso, la creación es un proceso.

Lo que me pregunto y lo que quisiera poner de entrada en los comentarios es: ¿Si ese proceso creativo, o que si la palabra *creación* y *proceso creativo* son lo mismo? ¿Si la creación artística y el proceso creativo es lo mismo?

¿Por qué pienso y me cuestiono si es lo mismo? Porque me parece que el proceso creativo está en los lugares del proceso de construcción del conocimiento, es decir, no sólo está en las artes. A veces pareciera lugar común —y no es que me adscriba al lugar común— que el proceso creativo es exclusivo del mundo del arte, y yo diría, pues no, no es solamente en el mundo del arte en donde hay un proceso creativo, sino este mismo proceso creativo y la creación de conocimiento está en otros lugares de enunciación y de construcción del conocimiento.

Como hemos dicho en varias ocasiones en estas emisiones, miramos esos entrecruzamientos con otras formas de construir conocimiento, es decir, ponemos al arte siempre en ten-

sión, que ese es también el ánimo del cuerpo académico, poner el arte en tensión con otras formas de construir conocimiento. Cuando eso sucede hay que pensar que este proceso creativo y que esta idea de la creación, en tanto proceso creativo, parece que está en las ciencias sociales, en las humanidades, en las ciencias físicas, en todo aquello en donde hay una creación de conocimiento.

Hay un proceso creativo que tiene esos momentos de incubación, que tiene esos momentos de reflexión, que tiene esos momentos de documentación, de elección de un lenguaje, de cómo transmitirlo, hasta llegar al resultado final o al género discursivo a través del cual se exprese el conocimiento en cualquiera de esos lugares de construcción de conocimiento.

Entonces yo la pondría ahí, esa primera pregunta, esa primera interrogante, aunque no está formulada como tal, pero finalmente muestra una primera tensión respecto a la creación artística.

AGC: Bien, doctor, pues yo pensaba y quiero repetirle la idea a ver si lo entendí bien, y es que pareciera que el proceso creativo es una suerte de técnica, de metodología; una suerte de transitar por ciertos caminos, ciertas rutas, ciertas situaciones, experiencias. Pienso en el texto que nos envió de referencia, donde plantea una necesidad, una indagación, reflexión, búsqueda, transformación. Me preguntaba si es así, si es justamente —y se lo pregunto doctor—, se trata del proceso previo como un transitar, insisto, que finalmente lleva a la creación ¿es eso, doctor? ¿Lo que nos plantea?

VGR: Es parte de ese planteamiento, lo pienso de este modo: pienso que es un momento previo, pero previo para quien no lo conoce. ¿Qué quiero decir con esto? Si me sitúo frente a una obra artística, entiendo que hay un momento previo a esa obra artística, que es este momento del proceso creativo, pero probablemente para el artista no (sea así), probablemente piense que en el momento en que su obra está expuesta su obra se está reescribiendo...

AGC: ... De hecho así lo plantea el texto.

VGR: Entonces el proceso creativo no culmina en la obra. Fí-

jate que hay un autor, y lo quiero mencionar así rápidamente, que habla precisamente de cómo en el relato histórico y literario hay un momento de prefiguración, el momento de la observación del escritor, y de ir escogiendo las acciones que se van a relatar. Después hay un momento de configuración del relato, es decir, ya de escritura en términos reales, en el sentido de teclear la hoja en blanco, y hay un momento de re—figuración del relato, y la re—figuración del relato ya implica al lector del relato. Es decir, se vuelve a escribir cuando alguien lo lee.

Y si atendemos un poco a tu pregunta, pues el proceso creativo es todo eso. En este caso lo que quise fue situar ese momento previo, ese momento que no alcanza a ver todavía quien se sitúa frente a la obra artística, y es un momento de quien escribe o es un momento de quien crea, y después, obviamente, ese proceso no concluye, queda abierto a las múltiples lecturas que pueda hacerse frente a la obra. Desde esa perspectiva podríamos pensar al proceso creativo como un momento más largo todavía y no sólo previo a la obra.

AGC: Si lo ponemos desde esa perspectiva, y siguiendo tu planteamiento, se volvería casi infinito, porque está sujeto al lector —que puede abrir o acercarse al texto—, si se quiere en cualquier época, en cualquier situación. Entonces es una constante que no se detiene y tiene un punto de partida que es el momento mismo en que se escribe. Que sabemos que previo a ese momento, si seguimos esa estructura que nos planteas y que está en el texto el doctor Jesús, pareciera que antes de este momento de escritura hay también unos momentos previos.

Pero quisiera irme un poco más allá, porque si hay un momento que vamos a llamar “proceso creativo”, donde está un sujeto que se autodenomina artista, y hablo de la palabra “artista” a cualquiera de las mediaciones que tiene el arte, que pasa por la literatura, las artes visuales, la danza, la música, teatro, etcétera, un etcétera me gustaría que se ampliara mucho. Pasa entonces por un sujeto que se pone una categoría llamada

Mauricio Alberto
Ramos Morales
Acrílico sobre cartón

“artista”, una categoría que tiene tras de sí una narrativa, un relato que tú llamabas histórico; no puedo dejar de pensar que esa noción de artista, de sujeto encargado de la creación tiene también un momento histórico definitivo.

Lo que quisiera mencionar tiene que ver con el Renacimiento donde empiezan las narrativas que ahora son hegemónicas en torno al arte, en la que el sujeto encargado del arte, quien describe y explica, además, y si se quiere en su momento —estoy hablando del siglo XIII y XIV—, matematiza, geometriza el mundo para explicarlo, y entonces el arte empieza a asociarse con un sujeto capaz de explicar el mundo y capaz de construir una visión del mundo. Eso es inevitable. Además le da un lugar a este sujeto que se asume como creador —casi con un poco de sospecha— al grado de genialidad, porque es un sujeto, una sujeta, que está en capacidad de construir un relato del mundo. Inevitablemente hay detrás de ello una estructura de genialidad, de don.

Un cierto estatus de humanidad que le permite —y vuelvo al Renacimiento— a explicar el mundo y crear una explicación del mundo, una que se puede volver una manera de jerarquizar, de ordenar, y que en su momento se asoció a un modelo civilizatorio. Por eso la categoría *creación* se vinculó siempre con la de artista. De tal manera que el sujeto que hace arte es el sujeto capaz de crear mundos, también muy asociado a conquistar, el que crea conquista y conquista la naturaleza.

Estoy hablando del punto de partida de estas nociones. Ahora, ¿qué ha pasado con esta manera de asumir? Es la que yo quisiera también poner sobre esta discusión. Y es que habría que ver si efectivamente quien crea pareciera que tiene unas características —y lo describe el texto del doctor Jesús— lo nombras un poco y lo llamas proceso de creación, donde pareciera que hay una necesidad interior, una búsqueda personal, y después indaga, y después reflexiona y después desarrolla la técnica a través de un estilo literario, un estilo visual, un estilo plástico. Y después pareciera que viene eso que llama obra, que después se ponga en circulación.

Mauricio Alberto
Ramos Morales
Acrílico sobre cartón

Quisiera pensar, y que nos desplazáramos un poco de esta noción que me parece puede estar reproduciendo una explicación que percibo hegemónica y que ha estado muy asociada a unos intereses geopolíticamente y claramente ubicados en su origen, que es Europa. Si pensamos en otras nociones de arte y de sujeto que moviliza el arte, nos encontramos o nos alejamos de esta noción de conquistador, de genialidad y de procesos. Proceso entendido como el trabajo previo para crear un código que puede adquirir significado para ser decodificado por un espectador.

Entonces, insisto, si nos desplazamos de ahí, el artista ya no es exclusivamente este sujeto capaz de crear, sino es un sujeto conectivo que crea una experiencia de orden espiritual.

Insisto mucho en estas discusiones que tenemos en radio, en este sentido de espiritualidad del arte, que desde este lugar hegemónico se ha perdido, se ha trasladado a nuevos lugares, y ese sentido de espiritualidad que es donde la creación pareciera que se desdibuja y se vuelve más un acto de colectividad, de afectividad, de lazos humanos y de construcción de estéticas para la vida. Ahí ya no hay un sujeto artista, ahí ya no hay un sujeto capaz de crear, lo que hay es un sentido de humanidad.

Y bueno, no sé si me explico lo suficiente, pero a lo que voy es a que el individuo que moviliza o que detona la situación espiritual desde un gesto si quieres simbólico —estoy pensando en la presencia de un elemento visual o una imagen escrita, o una imagen oral, una experiencia de diálogo— crea una situación comunitaria de encuentro donde se diluye la noción de sujeto individual, único, cerrado en sí mismo; sino que se abre a una experiencia colectiva, pero es una experiencia diferente, y ahí es donde creo que hay una nueva noción de arte, en esta noción, en esta explicación del arte se desarrolla una sensibilidad, y ahí sí creo que hay una cierta diferencia: el sujeto artista capaz de detonar una espiritualidad colectiva tiene una sensibilidad mayor. Y con sensibilidad me refiero a una capacidad de percibir el mundo, y si quieres de narrarlo desde de la experiencia con otros.

Narrarlo no como la generación de códigos, igual a obra, igual a significado traducible o leído. Sino es aquel sujeto con una capacidad de percepción, capaz de generar nuevas percepciones en otros, desde una experiencia de encuentro hu-

mano enlazado, afectivo y ¿por qué no?, mágico, y ¿por qué no?, imaginativo.

El mundo de lo imaginativo, y ahí creo que no podemos hablar de un proceso claro, sino hablar de experiencias múltiples y de situaciones diferentes. Pero sí quisiera enfatizar que desde ese lugar se necesita un nivel de percepción que también puedo asociar con la palabra *estética*, como la capacidad de percibir y poner a percibir. No sólo percibo yo como sujeto, sino que soy capaz de poner a percibir desde un lugar que puede ser más ético, más responsable de la vida, con el cuidado de la vida y ahí entonces el arte tiene unas dinámicas diferentes.

No sé si me fui a otro lugar, pero necesitaba hacerlo, doctor, necesitaba poderlo decir a quienes nos escuchan, un poco para romper con unas ciertas estructuras que creo nos pueden estar haciendo reproducir maneras de concebir el arte, que creo que ya es hora comenzar a desestructurar, y entonces podremos encontrar nuevas rutas que tal vez signifiquen sumar estos discursos oficiales y hegemónicos con los discursos que han quedado olvidados, rezagados o poco nombrados que creo que es momento de integrar.

Es mi sugerencia, y pues bueno, doctor, me gustaría saber qué piensas al respecto.

VGR: Pues bueno, me parece que depende de dónde nos situemos para pensar el mundo, es decir, desde qué tradiciones de pensamiento estamos situándonos para poder concebir, en este caso, la palabra “creación” y la palabra “arte”. Dependiendo desde dónde estemos situados estructuramos las formas en que expresamos y reflexionamos nuestras formas de entender y de mirar las cosas y mirar al mundo mismo.

Por ejemplo, me preguntaba —se habla y se ha hablado mucho, a lo mejor en algún momento invitamos a alguien que

Margoth Rodríguez
Acrílico sobre madera

también nos ayude a pensar en esto—: ¿de qué modo se designa esto que desde este lugar de Occidente, de este lugar hegemónico, se habla o se designa la creación artística? ¿Cómo se designa en otros lados donde la noción de *arte* no le es propia?

AGC: Tal vez no se designa, doctor, porque no se necesita, porque la dinámica misma no lo requiere.

VGR: Leía sobre el sentido de ritualidad, por ejemplo, la ritualidad como parte de ese proceso que podría uno entender como creación artística, pero a lo mejor no lo es. Como el florecer, como lo que florece. Esos son los lugares, pues, ese es el asunto, dónde se sitúa uno para nombrar las cosas.

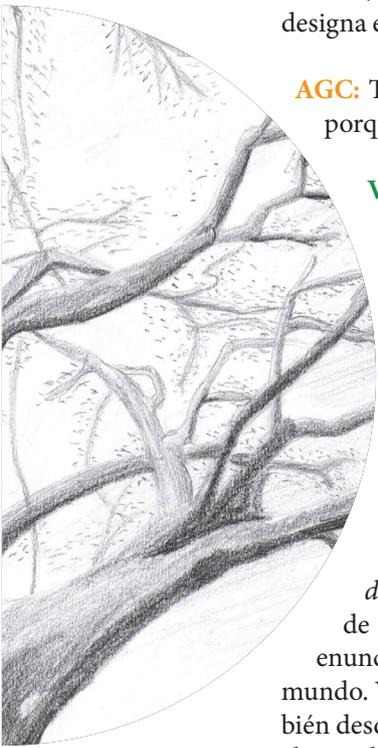
Quisiera regresar un poco —se nos acaba el tiempo— a esta noción de *creación de mundo* de la que hablabas desde el Renacimiento. El artista y la noción de creación de mundo como explicación de mundo.

Me parece que la palabra no es *explicar el mundo*, porque también desde estos lugares, desde donde se enuncia, *explicar* está pensado para otro lugar de enunciación: la ciencia misma, la ciencia trata de explicar el mundo. Y fíjate cómo hay estos desplazamientos, porque también desde la ciencia cuando se habla que se tiene que explicar el mundo, hay un desplazamiento cuando dicen: “Bueno, ya no tendremos por qué explicar el mundo más porque es imposible la explicación”.

Más bien, lo que ofrece la ciencia es una representación de mundo. Y luego se viene una discusión en torno a la idea de *representación*, esta idea de que no representamos fielmente la realidad, sino que hay múltiples formas de representar.

Es ahí donde entra en juego el arte, en el sentido de que las representaciones son metafóricas, es decir, se puede llevar al infinito como la hermenéutica de la equivocidad, que dice que hay muchas formas de representar el mundo. Ese es un desplazamiento, me parece que en ese desplazamiento el mundo de lo artístico también ha jugado un papel muy importante para desestructurar otras formas de concebir el mundo.

Esa forma de representar el mundo también inquiera o su-

Mauricio Vazquez Ocaña
Grafito sobre papel

giere que hay un proceso de representación, que ese mismo proceso creativo que generalmente desde un lugar de enunciación está asignado al mundo del arte también se desplaza hacia otros lugares de construcción de conocimiento, y desplaza también las propias nociones, sus propios lenguajes para nombrar su propio quehacer.

Quisiera hacer también esa acotación para nombrar esto que dices, para situarme en ese lugar o en esos otros lugares para construir conocimiento, para posicionarnos y para comprender que tratamos de explicar lo que ahora nos reunió en este programa, la *creación artística* desde lugares de enunciación, como decíamos en la emisión anterior, doctora.

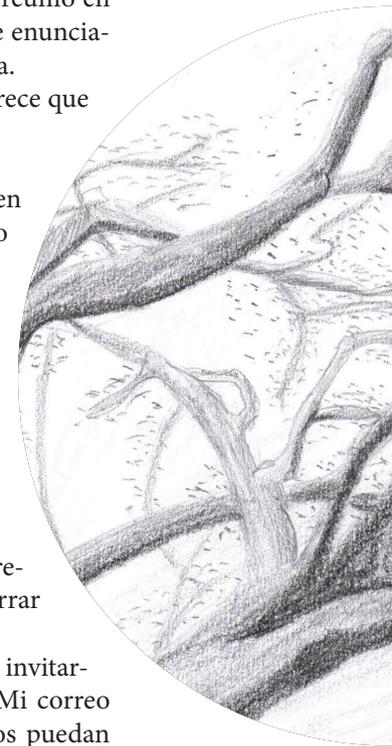
No sé si quiere concluir con algo, porque me parece que el tiempo se nos está terminando.

AGC: Sí, sólo pensaba, y con esto quisiera cerrar, en los planteamientos de Jacques Derrida en torno a lo que hace el sujeto que intenta construir justamente una representación del mundo, él hace un señalamiento sobre estas formas de representación y lo llama *la traza*. Esa huella que al surgir no necesariamente como algo tangible, materializable, objetivo, explicable, pero sí como aquello que marca —por eso lo llama *traza*— marca una presencia, no sólo habla de sí mismo, sino también habla de aquello mismo que no es.

Cuando digo o represento una forma también represento lo que esa forma no es. Con eso quisiera cerrar una suerte de metáfora.

Y bueno, agradecerle a quienes nos escuchan e invitarlos siempre a que puedan dialogar con nosotros. Mi correo adelaida.gil@unicach.mx, insisto mucho en que nos puedan escribir y nos puedan hacer sugerencias, doctor.

VGR: Pues muchas gracias, doctora Adelaida, con esto concluimos. También les dejo mi correo vladimir.gonzalez@unicach.mx, y pues ha sido un gusto conversar y espero que les haya gustado también esta conversación. Nos vemos entonces hasta la próxima emisión, ¡hasta luego!

1. Imprime sin escalar en hojas tamaño carta por ambas caras.

2. Dobra por la mitad en la línea punteada.

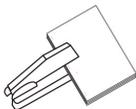

3. Apila las hojas dobladas.

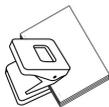

4. Elige tu sistema de encuadernación:

• Engrapa sobre las líneas punteadas.

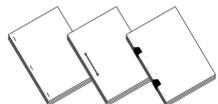
• Perfora y encuaderna con listón, estambre, poste de aluminio o broche de archivo.

• Sujeta con clip reversible, metálico de 19 mm.

5. Disfruta tu lectura y colecciona

Haz uso consciente del papel. De ser posible, utiliza hojas de reúso e imprime sólo si deseas conservar el texto impreso.

Tomado de Cuadernos Cátedra de la UNAM

Coordinación general
Cuerpo Académico Estudios
sobre Arte y Cultura

Amín Andrés Miceli Ruiz
Claudia Adelaida Gil Corredor
Vladimir González Roblero

Coordinación editorial
Gladis Constantino Acuña

Apoyo editorial
José Antonio Alfonzo Pulido

Transcripciones:
Ismael Cruz Espinoza
Carlos Álvaro Calderón Flores
Andrea de Jesús Canto Ocaña

Facultad de Artes
Director
Mtro. Ramiro Jiménez Chacón

Secretaría Académica
Mtra. Guadalupe Cardoso Hernández

Primera edición: 2024

En este cuadernillo, los integrantes del cuerpo académico Estudios sobre Arte y Cultura cuestionan la noción de creación artística como un acto individual, y sugieren que el arte es una construcción colectiva que involucra, en su proceso, no solamente al sujeto llamado artista, sino al conjunto de personas que experimentan lo resultante de la creación.

Hacen un recorrido conceptual sobre la creación, ponen en duda al artista y su lugar geopolítico, y sostienen que el acto de crear no es exclusivo del arte, sino que está presente en otras actividades relacionadas con los saberes, la ciencia y la cotidianidad.

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS