

COMECHÉ VILLANUEVA, CARMEN

Dr. Prof. de Psicología

ESPAÑA

LA CREATIVIDAD EN ARQUITECTURA

La creatividad es la más elevada función que puede realizar un hombre. A través de ella, además de llegar a la más completa realización personal, hace partícipes a los demás hombres de esta creación. Pero la creatividad solo podrá existir, cuando el pensamiento creador pueda manifestarse libremente dentro de una Sociedad. Toda presión que actúe inhibiendo, coartando o reprimiendo la libertad humana, destruirá la propia esencia del hombre y su propio futuro, al destruir la esperanza de superación personal y social. El arquitecto, es quizá por la trascendencia social de su creación, el que más puede ayudar en la realización del hombre y en su derecho al bienestar físico y espiritual, incitándole a una exigencia de superación permanente en su desarrollo integral.

LA CREATIVITE EN ARCHITECTURE

La créativité est la fonction la plus élevée qu'un homme peut réaliser. Par elle, en plus d'arriver à la réalisation personnelle la plus complète, il fait aux autres hommes participer à cette création. Mais la créativité pourra exister seulement lorsque la pensée créatrice pourra se manifester librement dans une société. Toute pression qui agit en inhibant, en limitant ou en réprimant la liberté humaine, détruira l'essence propre à l'homme et son propre futur, en détruisant l'espérance de dépassement personnel et social. C'est peut-être l'architecte, pour la transcendance sociale de sa création, qui peut le plus aider dans la réalisation de l'homme et dans le droit qu'il a de jouir d'un bien-être physique et spirituel, l'incitant à une exigence de dépassement permanent dans son développement intégral.

CREATIVITY IN ARCHITECTURE

Creativity is the greatest function that can be performed by man. Apart from reaching the most complete personal fulfillment, it makes other people share this creation. But creativity would exist only when the creative thought can be freely stated in society. Any pressure that acts restraining or repressing human freedom, will destroy man's own essence and his future, as it destroys the hope of personal and social overcoming. Perhaps because of the social transcendence of his creation, the architect is the one who can help man in most ways to fulfill himself, and in his right to physical and spiritual comfort, inciting him in his integral development to a requirement for permanent overcoming.

ТВОРЧЕСТВО В АРХИТЕКТУРЕ

Творчество — это высшая функция, на которую способен человек. Через нее он не только может достичь личного совершенства, но и делает соучастниками других людей. Но творчество может существовать лишь в том случае, когда творческое мышление может свободно проявляться в обществе. Всякое давление, запрещающее, ограничивающее или подавляющее свободу человека разрушает его надежду на личное и общественное совершенствование, разрушая тем самым суть человека и его будущее. Архитектор, вероятно, из-за общественной transcendентности его творчества, больше чем кто-либо может способствовать совершенству человека и его права на физическое и духовное благополучие, стимулируя его к постоянному усовершенствованию своего интегрального развития.

Consideramos conveniente definir, en principio, el concepto de creatividad —tanto en su acepción etimológica como en su sentido psicológico—, con el deseo de reducir los riesgos de un cierto confucionismo que la utilización de estos términos entraña.

En su primera acepción, significa sacar de la nada; pero este sentido no es válido para el hombre, pues su creación se da dentro de lo existente. En su segunda acepción se identifica con la acción de establecer, fundar, introducir por vez primera una cosa; hacerla nacer o darle vida. Entendiéndose por cosa todo aquello que tiene entidad, ya sea material o espiritual, natural o artificial, real o abstracta.

De todo esto se deduce que no hay límites para la creación humana y, que a través de ella, el hombre tiende al infinito y puede encontrar la inmortalidad.

La creación estética y el descubrimiento científico, tienen el origen en puntos de partida distintos. El investigador analiza y profundiza hasta llegar a la verdad objetiva. El problema a resolver se le plantea desde fuera. Es un problema general con múltiples dificultades universalmente reconocidas. El artista, sin embargo, busca su verdad. Su problema nace en sí mismo. La obra de arte nace más de una causalidad subjetiva que de una finalidad objetiva. Porque la obra estética, según el pensamiento de JEAN PAUL WEBER es la creación de una diferencia, no la organización de una analogía, como es fundamental en la investigación científica.

Para SUSAN LANGER, el artista realiza una abstracción distinta al científico. En aquél es representativa, objetiva y sintética, crea símbolos y formas significativas: imágenes o estructuras. En el hombre de ciencia es un proceso de análisis, reflexión y generalización.

No obstante, es quizá en arquitectura donde confluyen más que en otra actividad humana, las funciones creadora e investigadora. Y sólo con el equilibrado aporte de estos elementos, la obra arquitectónica podrá ser a la vez útil y bella. Satisfaciendo totalmente las necesidades físicas y espirituales del hombre.

La abstracción básica de la arquitectura consiste fundamentalmente —según una opinión de SUSAN LANGER— en el dominio del campo ético. Es una esfera de influencia humana, un espacio con sentido de organización y cultura, cuya delimitación viene marcada por sus funciones más que por su extensión física.

El arquitecto crea un ámbito demarcatorio de la presencia humana en sus actividades rítmicas de sueño-vigilia, trabajo y ocio, riesgo y seguridad; pero a nuestro juicio la función del arquitecto tiene una mayor trascendencia, ya que debe también incluir, además de estas necesidades rítmicas y un deseo de confort físico, un bienestar psíquico con un goce estético.

PERSONALIDAD Y CREATIVIDAD

Según el pensamiento de KOGAN, el filósofo que busque en el arte un conocimiento solo podrá comprender la personalidad estética, pero no la personalidad creadora; porque el conocimiento solo es capaz de revelar el ser pero no prever su transfiguración en belleza.

La obra de arquitectura es —según la opinión de SOURIAU— la más imperiosamente intelectual de todas. Porque un edificio lógico, es un edificio donde la armonía de los principios morfológicos es tal, que cada uno de ellos satisface las exigencias de los otros y llegan a coincidir integralmente en sus resultados.

Para el esteta italiano CROCE, la creatividad es función del conocimiento intuitivo. La intuición es expresión y nada más, —nada más y nada menos— que expresión. Esto significa en el pensamiento de este autor que el arte es expresión, pero no expresión de una realidad, sino de una idealidad. No del sentimiento concreto y vivido, sino de la vida de unas imágenes donde la realidad y la irrealidad se funden y a través de cuyo proceso mental, el artista avanza hacia la materialización u objetivación de su obra.

Siguiendo esta misma trayectoria, COLLINGWOOD piensa que lo imaginario no es precisamente lo ficticio, es algo que está más allá de la percepción. Siendo las notas esenciales de la creatividad artística la expresión y la afirmación de la conciencia en imágenes.

En este camino, hasta la creación de su obra, el autor se encontrará con los factores de realización: la libertad, la eficacia y el error. Donde la eficacia va a manifestarse precisamente por la capacidad de decisión, de invención y de acción.

La creación es para SOURIAU como un ser en eclosión que reclama constantemente su propia existencia, ante el cual el autor ha de aceptar —y aun adivinar— su voluntad y entregarse a sus deseos. En este sentido la creatividad puede llegar a considerarse un éxtasis espiritual que se inicia con un diálogo interior del creador con su obra. Quizá así podemos llegar a comprender la imprecación de MIGUEL ANGEL a su "Moisés".

Vamos a estudiar a continuación, las motivaciones —que en opinión de varios autores— inducen al hombre a crear.

Para MALRAUX es una sensibilidad especial, por la cual el artista comienza a descubrir que él es más sensible a un modo particular —el del arte— que al mundo común de todos. A la vez que comienza a descubrir un esquema personal, que le liberará de la influencia de los grandes maestros.

La libertad.— El sentido de la libertad es inseparable de la creatividad. MARLOU-PONTY dice que la creatividad comporta una misión: la de transformar el destino en libertad. Es un esfuerzo para transformar la vida. Para KOGAN la creación artística es la manifestación más cabal de la libertad humana. Según HUSSERL la vida es el paso de la pasividad a la actividad y al elegir reflexivamente lo más altamente valorado, el hombre se realiza; aceptando —también con KANT— que el que obra como si fuera libre, es ya por eso mismo libre. Según MUNFORD, la creación artística nace de la necesidad del hombre de crear para sí, más allá de todo requerimiento tendente a la supervivencia animal, un mundo lleno de significado y valor.

La estética.— La belleza y el valor de la obra de arte no se encuentra en su forma sino en su poesía. Es la poesía la que infunde al objeto un sentido infinito que procede de la intuición creadora (MARITAIN).

El inconsciente.— Los factores inconscientes han sido ampliamente estudiados por las escuelas psicoanalistas. El estudio ha sido más orientado hacia la creatividad artística. Podemos aceptar, en grandes rasgos, que la represión puede producir la neurosis, originando un proceso de incomunicación o transformándose en una sublimación, buscando la comunicación a través de la creatividad. No obstante, el mismo FREUD acepta ciertas dificultades en cuanto a la interpretación, bajo el punto de vista psicoanalítico, de la belleza, el talento y los valores artísticos. Los autores que más interés han tenido por este tema son KRISS y NEUMANN. Para el primero la obra de arte es una invitación a una experiencia psíquica común, es decir, al deseo de comunicación que posee el artista. NEUMANN opina que el individuo creador es aquel que mantiene viva la totalidad psíquica, que el hombre común pierde al llegar a la madurez y al adaptarse por entero a las normas establecidas. El individuo creador asume la misión del inconsciente colectivo, al restablecer la marcha interrumpida de las fuerzas renovadoras por la conciencia anquilosada.

De los estudios experimentales realizados por el Institute of Personality Assessment de BERKELEY (California) sobre la personalidad creadora se ha obtenido el siguiente resultado: La inteligencia es normal superior; los más creadores no son los más inteligentes ni con notas más altas; existe una mezcla de madurez personal y rasgos infantiles; confía en sí mismo y tiende al dominio de los demás; toma rápidamente las iniciativas y persevera en ellas; es inconformista, a veces irresponsable; exacto en el conocimiento de sí mismo y en el de los demás; excesivamente sincero. Este esquema se ha comprobado que es válido tanto para la creatividad científica como en arte.

MAC KINNON (1963) estudió las características personales de cuarenta distinguidos arquitectos americanos. GUILFORD estableció una serie de pruebas para analizar la creatividad. GOUGH y CHAMBERS coinciden también en asignar a la personalidad creadora los rasgos de independencia, individualismo, entusiasmo y determinación.

Comunicación.— Solo en relación y dentro de la vinculación comunicativa con los demás, hay personalidad (JASPERS). Para JUNG, las necesidades espirituales del pueblo se realizan en la obra del poeta, más que en su propio destino personal, aunque éste no tenga conciencia de ello. En estas dos opiniones observamos el proceso de interacción de la creatividad personal y su trascendencia social. Y añade KOGAN, la obra de arte es una síntesis, una compensación entre lo individual y lo arquetípico, lo consciente y lo inconsciente, la cultural actual y las exigencias de cambio, el orden y el desorden. Es el deseo de crear un mundo más significativo que el de la vida cotidiana. La personalidad creadora tiende a poner de manifiesto, lo que experimenta en común con los demás hombres.

Para FRANCASTEL es un fenómeno social en tanto en cuanto materializa un orden representativo y operatorio, y a través de él la sociedad puede poseer un mundo más cómodo, más agradable y a veces —incluso— consigue sustraerlo a las férreas leyes de la materia. El deseo de orden, de seguridad y de poder no está en principio en contra de la creatividad; sino cuando coarta e inhíbe la libertad del creador.

Para MALROUX el estilo, forma de definirse la creación del hombre, nace de la voluntad de arrancar las formas del mundo —que el hombre sufre—, para hacerlas entrar en el que gobierna. La imposición al mundo, de unas formas que son esquemas de la integridad y de la libertad del hombre.

CONCLUSIONES

La creatividad, es la más elevada función que puede realizar un hombre. A través de ella, además de llegar a la más completa realización personal, hace partícipes a los demás hombres de esta creación.

Pero la creatividad solo podrá existir, cuando el pensamiento creador pueda manifestarse libremente dentro de una Sociedad. Toda presión que actúe inhibiendo, coartando o reprimiendo la libertad humana, destruirá la propia esencia del hombre y su propio futuro, al destruir la esperanza de superación personal y social.

El arquitecto, es quizá por la trascendencia social de su creación, el que más puede ayudar en la realización del hombre y en su derecho al bienestar físico y espiritual, incitándole a una exigencia de superación permanente en su desarrollo integral.

BIBLIOGRAFIA

- KOGAN, J. "El lenguaje del arte". Psicología y Sociología del arte. Buenos Aires, Paidós, 1965.
- KRECH, D. "Elementos de Psicología". Madrid, Ed. Gredos, 1973.
- KRIS, E. "Psicoanálisis del arte y del artista". Buenos Aires, Paidós, 1964.
- WEBER, J. P. "Psicología del arte". Buenos Aires, Paidós, 1966.

