

Carolina IhleProdecana
Facultad de Arquitectura y Artes

Procesos; métodos y preguntas

LAS CINCO CARRERAS DE LA FACULTAD

de Arquitectura y Artes se encuentran en lo que generalmente se comprende como el campo de lo creativo. Su condición creativa descansa en su capacidad de crear realidades, ya sea dejando en evidencia, denunciando, resolviendo, evocando, poniendo en crisis o poniendo en valor, conjugando e incomodando. La arquitectura, el diseño, las artes visuales, audiovisuales, musicales y sonoras comparten el espacio mágico en el que se conjura una nueva percepción. Esta nueva mirada/escucha/sensación es capaz de trascender las artes y atravesar las ciencias sociales y las ciencias exactas aportando en transformaciones culturales que modifican permanentemente la percepción y su accionar en la realidad.

Pensar en los procesos creativos, su forma y métodos a través de experiencias de profesionales y artistas relevantes nos permite desentrañar que las motivaciones muchas veces no corresponden a los nichos disciplinares de los que provienen sus autores. Pero hablaremos de eso más adelante.

Los procesos creativos parten desde la incertidumbre de una pregunta bien situada y en el hacer constituyen obras que son cuerpo de esa misma interrogante. En ese sentido los procesos de las artes son "escenificaciones" de

un cuerpo de conocimiento que plantea realidades y son realidades, es decir, en su acción de ser o existir a través de la obra replantean la definición de la pregunta. Los procesos creativos renuevan el escenario que es dado y en ese ejercicio construyen obras y evidencias de estos. Este ejercicio de crear y cuestionar simultáneamente constituyen una búsqueda.

A través de la práctica artística, estas disciplinas desarrollan un cuerpo de investigación. Estos procesos abiertos, espirales, logran construir linajes de ideas que materializadas en obras se concatenan en las prácticas individuales a lo largo de las líneas de creación/investigación de los autores y, así mismo, van haciendo avanzar temas, técnicas y métodos que se fusionan con el tejido y contexto mayor de la disciplina. Cada obra es un paso en una dirección, es parte de una conversación mayor que hace avanzar el conocimiento.

Es así como quien se dedica a la música, la arquitectura, el cine, el arte o el diseño, al componer una obra, consciente o inconscientemente, compone andamiajes intelectuales, afectivos sensoriales cuyo método y comprobación es cada una de las obras. Dicho de otra manera, la superposición de "referentes" en la obra es una sucesión de ideas puestas a prueba que experimentan a través del oficio la apa-

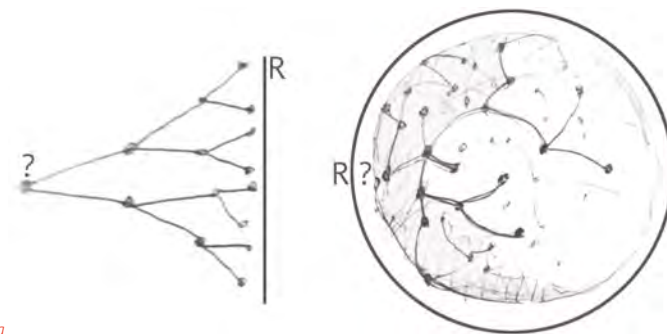

Figura 1:
Elaboración propia

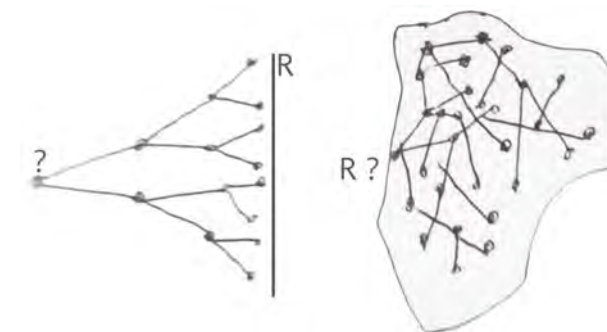

Figura 2:
Elaboración propia

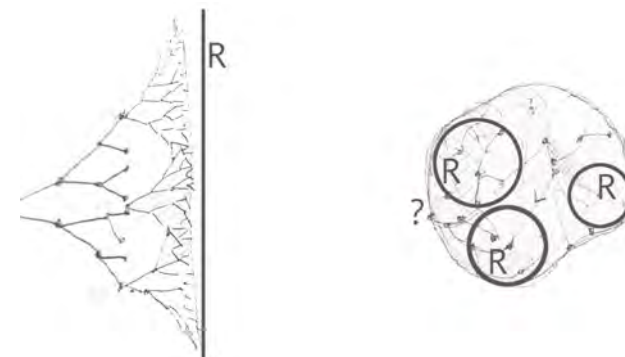

Figura 3:
Elaboración propia

rición de una idea nueva. La práctica artística en ese sentido es una investigación con linajes, referencias y búsquedas investigativas y como tal es una forma de construcción de conocimiento nuevo y es paralelamente elaboración de objetos finitos.

Es importante también comprender que los procesos creativos no son lineales por mucho que comprendan linajes. A diferencia del método científico, con su lógica deductiva o inductiva, en que los linajes son lineales, el método de la creación artística, con su lógica asociativa, comprende linajes estereométricos multidimensionales. La forma más fácil de imaginarlo es que del punto de partida estallan múltiples caminos en varias dimensiones produciendo nuevos puntos y que de estos se desprenden a su vez diversas dimensiones de espacios nuevos de desarrollo.

Normalmente este proceso resulta confuso para interpretar desde las ciencias naturales y sociales porque se intentan homologar las miradas o herramientas para su interpretación. Para aclarar, imaginémosnos un grafo del proceso investigativo de los primeros (ciencias naturales y ciencias sociales) el cual se vería representado por una secuencia de lo más genérico a lo más específico o vice versa. En el proceso creativo en cambio el grafo del pensamiento creativo/investigativo se vería representado como una malla extendida sobre una esfera (*figura 1*).

Ahora, si sometemos ambos grafos al escrutinio de la investigación clásica (ciencias naturales y ciencias sociales), el segundo (creación

artística) resulta caótico y equivocadamente es interpretado como arbitrario o falto de rigor porque se observa en dos dimensiones, como en su versión aplastada (*figura 2*).

¿Por qué detenernos en el tema de la interpretación de los procesos creativos? Porque la lógica rizomática que los caracteriza reconfigura constantemente el espacio de la investigación, boicoteando su propósito original y replanteando en múltiples ocasiones la pregunta. En cambio, el modelo de las ciencias sociales y naturales con su lógica lineal fractal se ha enfocado en complementar aspectos de la pregunta original.

Para aclarar, volvamos a los grafos; imaginémosnos que en el diagrama del pensamiento creativo existe una tendencia a conectar por asociación los puntos de la red sobre la esfera. Al pensar el grafo del proceso de manera esférica es posible crear cruces por el interior de la esfera uniendo puntos ubicados en lados opuestos deformando la superficie de la esfera. Imaginemos que estas conexiones contraen la esfera y la deforman estirando algunos puntos de la superficie, acercando otros. Este ejercicio de visualizar el proceso creativo en 3 dimensiones nos ayuda a entender cómo los procesos creativos en esencia son propensos a reconfigurar el espacio de creación/investigación.

Imaginemos ahora el diagrama del pensamiento de las ciencias sociales y naturales, donde en su lógica lineal, la red se extiende y se multiplica incluyendo una gran cantidad de subdivisiones y particularidades que nutren la

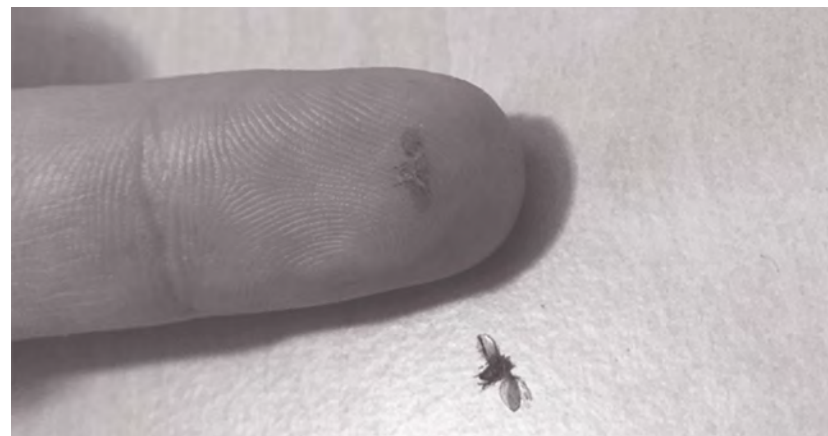

IMAGEN: <https://i.imgur.com/CbnlCpk.jpg>

respuesta en el mismo espacio de investigación cada vez con más precisión. Este modelo es cada vez más específico respecto al espacio de investigación (*figura 3*).

Si volvemos entonces a la transgresión de la estructura lineal en torno a una pregunta, al hacer énfasis en la particularidad del pensamiento creativo y la multiplicación de la pregunta, se puede reconocer no como error sino como esencia de los procesos creativos, donde su problematización necesariamente requiere quebrar paradigmas y profundizar. Ante esto debemos tener una mirada crítica respecto a la forma de cómo se transforma la pregunta creativa (cómo se caracteriza un objetivo móvil), cómo se estudia la pregunta creativa (cuáles son las metodologías), cómo es la interpretación de los resultados creativos (cómo se interpreta la obra como resultado) y cuál es el campo de acción de la acción creativa (cuál es el contexto). Es en este espacio de construcción de conoci-

miento nuevo cuando la inter y transdisciplina aparecen como necesidades naturales para abarcar los modelos contemporáneos de creación/investigación artística.

A través de la revisión de los procesos y preguntas complejas aplicadas por las/os artistas que expusieron en el Ciclo de Charlas de la Línea Vinculante, se revisan las metodologías, obras y contextos de sus creaciones/investigaciones dando cuenta de la mirada inter y transdisciplinar a la que se ven impulsadas/os. Es así como este documento y las sesiones registradas en YouTube se transforman en un archivo invaluable que nos permite ampliar la base de la discusión sobre la creación, la práctica artística como investigación, sus procesos y métodos. En el registro y reflexión de dicho archivo nos permitimos evaluar cómo nos vinculamos desde nuestra comunidad FAA con la sociedad, para y en la construcción de nuevas realidades.