

¿COMO DE LA HABA CREA?

Exposición “Pinturas recientes” , Universidad Interamericana, San Juan, PR, 2010.

Ensayo por María de Mater O’Neill.

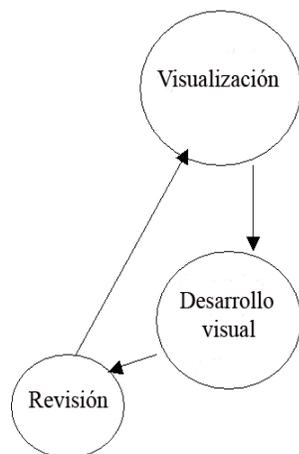
Artista, Educadora, Investigadora y Diseñadora.

Creo que es importante el registro del tiempo de la producción de la obra tanto en el hacer como periodos de incubación. El estado mental del creador es distinto. Son muchos artistas que tienen en sí prácticas paralelas, más por su carácter de investigación y diálogo interdisciplinarios, que por necesidad económica. Jaime Suárez, arquitecto, catedrático y artista, igual mi persona, que navego en la docencia, la pintura y el diseño. Al presente De la Haba se enfoca en la música, cursa estudios en el Departamento de Música en la Facultad de Estudios Humanísticos de la Universidad Interamericana.

El propósito de este escrito es abordar, desde mi punto de creadora, el método creativo de este compañero pintor. Usualmente se discute el artefacto, en este caso la obra pictórica, los trabajos presentados en la exhibición presente de imaginería urbana, de espacio público, que se atan pictóricamente con los murales de medio mixto de la Californiana Cindy Santos Bravo, que también es DJ. Pero es raro los escritos sobre los procesos creativos, aquellos pasos y métodos para la toma de decisiones en la creación del artefacto cultural. No quiere decir que mi análisis sea científico, atado a un método que se repite con exactitud. Los procesos creativos de los artistas varían según las circunstancias de tiempo y espacio en que se dan. Además, reflexionar sobre el proceso mental de Luis de la Haba es yo tomar una “fotografía” de un estado mental creativo, pero como “fotografía” al fin, muy Roland Barthes hay decisiones que tomo al enmarcar, es decir, el que dejo afuera y que decido enfocar.

Hay dos tipos de conocimiento: (saber cómo hacer algo) - conocimiento procesal, implícito y difícil de poner en palabras; y, (saber qué, información factual) - conocimiento preposicional, que puede ser explícito y verbalizado (Clements-Croome, 2000). Aquí me concentrare en la primera, el conocimiento procesal del Luis de la Haba. El proceso para resolver problemas en lo que llamamos metafóricamente el espacio de solución creativa se divide básicamente en dos etapas: la primera es dividir el mismo en partes, el análisis y la segunda, es la reconstrucción del mismo según nuestro entendimiento de cómo podemos mejorarlo, que es la síntesis (Koberg y Bagnall, 1990).

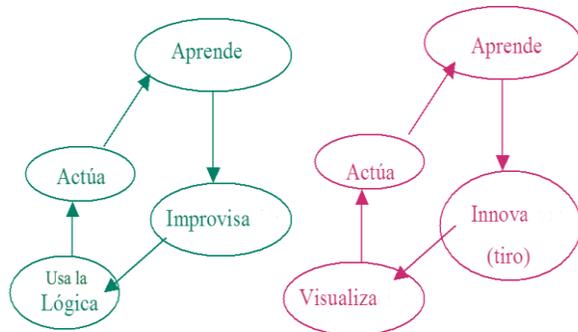
De la Haba tiene tres prácticas, todas tienen en común el cuerpo: la pintura, la música y el deporte, es parte del equipo nacional de Golf. En la visita al taller, le solicite que me lo describiera para hacer de cada una un mapa mental creativo de los pasos de sus decisiones en cada una de las prácticas. Estaba buscando conexiones, procesos paralelos, entre su pintura y la música mayormente.

ARTE:

De la Haba empieza como mucho de nosotros los artistas, con una exploración de la visualización mental (*Brainstorming*), que proviene del instinto, no de un resultado racional. Donde empieza a desarrollar y a responder a sus formas que se hacen visible en la tela (actuar). Aquí el proceso se vuelve circular por que hay una constante revisión (edición) y volver hacer visible (actuar); inclusive regresa al inicio de la visualización. En el proceso inconsciente de este pintor aprende en su propio acto en la toma de sus decisiones, o sea, aunque empieza en un proceso bidireccional entre su instinto y su desarrollo visual, luego brinca al otro nivel de espiral donde la decisión es

más consciente entre la abstracción y la formalización racional de las soluciones. Esta última es una tercera etapa: la evaluación de lo actuado. Este *flow* (el estado mental de concentración máxima) de divergencia-convergencia es común en los modelos mentales de creatividad estudiado por varios como Bela H. Banathy (1996) y Christopher Alexander (1964). El proceso creativo en la práctica de la pintura de De la Haba es cíclico iterativo, uno que permite mirar los pasos tomados y referirse hacia futuras decisiones si es necesario. Él aprende haciendo de modo inconsciente (“Me siento más libre”, me comenta). Este es un proceso muy parecido al mío, que aunque ambos tenemos estudios formales en la pintura, la adquisición de nuevo conocimiento es en el hacer.

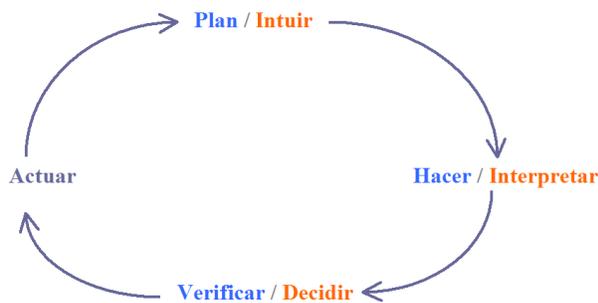
MUSICA Y DEPORTE:

en la primera, De la Haba identifica como inicio el aprendizaje formal, y enfatizó el requisito del mismo que es necesario dominar antes de poder pasar al siguiente paso en su diagrama que sería la improvisación (Jazz). Por eso el flujo bidireccional se da entre la lógica de lo aprendido con la improvisación. Sólo dominar lo aprendido permite entonces actuar “*con libertad*”, según el mismo me explica. Para mi sorpresa el diagrama es casi igual al del deporte, donde

la improvisación se sustituye con la innovación (Golf), aunque para actuar, De la Haba hace el acto de visualización (“veo el tiro antes de hacerlo”). Aquí el creador cambia su paradigma, está en constante generación de nuevos objetivos y redefiniendo limitaciones. Donde tanto en la práctica de música como en el deporte, el análisis esta constante y la síntesis es al inicio del proceso.

El proceso creativo del pintor es un modelo que identificó el ingeniero Nigel Cross (2000): exploración >>> generación >>><<< evaluación >>> comunicación, pero entre generación (actuar) y evaluación hay una dinámica bidireccional. El modelo para su práctica de música y deporte es más racional, más de identificar el problema y actuar a base de un conocimiento formal, pero reconociendo más adelante el *flow*. Este podría ser el del arquitecto Bryan Lawson (1991): formulación del problema >>> preparación >>> incubación >>> iluminación mental (*flow*) >>> verificación.

Por lo tanto, podría comparar ambos procesos creativos con el siguiente ciclo sistemático, donde en todas las practicas se actúa, pero en el **arte** el inicio es la *intuición*, luego *interpretar* y *decidir* y las otras dos comienzan con la *planificación*, el *hacer* dentro de una estructura más rígida y *verificar* su toma de decisiones para *actuar*.

De la Haba tiene dos métodos para trabajar creativamente, este análisis podría traer un entendimiento al artista de como él navega entre etapas y permita así una mirada autocrítica sobre su efectividad de su proceso creativo. Abriría las puertas para nuevos paradigmas, creando nuevo conocimiento procesal a base de su experiencia. La “fotografía” actual de estado mental de Luis de la Haba revela un periodo de incubación pictórica que auguro que seguirá urbana

pero intervenida con su práctica de la música de alguna manera. “Recuerda”, él me comenta, “El pintor es como el compositor”.

Referencias:

Alexander, Christopher.

Notes on the Synthesis of Form

MIT Press, 1964.

Clements-Croome, Derek.

Creating the productive workplace

Routledge, 2000.

Banathy, Bela H.

Designing Social Systems in a Changing World.

Plenum Press, 1996.

Cross, Nigel.

Engineering Design Methods: Strategies for Product Design.

3d ed. John Wiley & Sons, 2000.

Bagnall, Jim and Koberg, Don.

Universal Traveler.

2d ed., rev. Crisp Publications, 1990.

Lawson, Brian.

How Designers Think: The Design Process Demystified.

2d ed. The University Press: Cambridge, 1991