

Una comprensión del proceso creativo y emocional de Pablo Picasso en “Guernica”

Johanny Betancourt y Samaris Patiño.

En el presente ensayo se pretende comprender el proceso creativo que desarrolló Pablo Picasso para la construcción de su obra “Guernica”, la cual actualmente representa el símbolo universal de la lucha contra la opresión según Manuel Borja-Villel director del museo Reina Sofía, (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, s/f).

Tal como menciona Díaz (2013), para entender el resultado final de una obra, se debe conocer el proceso creativo de su autor, entendiendo su génesis, sus dificultades, ambivalencias, rectificaciones y cambios; esto devela el camino hacia una obra maestra tal como lo es El Guernica.

Según Gardner, (1997) la creatividad ha sido estudiada a lo largo de la historia por psicólogos como William James, Sigmund Freud, B. F. Skinner, Jean Piaget, entre otros, sin embargo afirma que la creatividad artística inicia en la infancia y solo algunos logran conservarla hasta la adultez. No obstante, existen diferencias entre el proceso creativo del niño y del adulto, ya que este último tiene pleno conocimiento de las normas adoptadas por otros, por lo que cuando éste rechaza las convenciones, lo hace con total conciencia de ello. Como observó una vez Picasso, "Yo antes dibujaba como Rafael, pero me llevó una vida entera aprender a dibujar como un niño" (citado en Gardner, 1997, p.110), esto refleja parte de la conciencia que tenía Picasso sobre la forma de sus trazos y dibujos que generalmente desafían al observador.

Para poder entender con mayor profundidad el proceso creativo y emocional de Picasso durante la creación de esta obra tenemos que tomar en cuenta el contexto histórico en el que se encontraba, ya que el 26 de abril de 1937 aviones de las fuerzas aéreas alemanas, en apoyo a las tropas españolas sublevadas, lanzaron bombas incendiarias sobre Guernica, ciudad fundamental en la tradición política vasca (Prado Campos, 2017). Luego de esto, el artista declara a un periodista: “¿Qué cree usted que es un artista? ¿Un imbécil que sólo tiene ojos si es pintor, oídos si es músico o una lira que ocupa todo su corazón si es poeta? Bien al contrario, es un ser político, constantemente consciente de los acontecimientos estremecedores, airados o afortunados a los que responde de todas maneras. No, la pintura no se hace para decorar pisos” (citado en Aparicio, 2013) Ya para el momento se encontraba haciendo la obra. Tardó poco más de un mes en terminarla y expresó en ella una serie de emociones de violencia y dolor.

Para lo anterior cabe citar a Isadora Duncan quien alegaba "Si pudiera decirlo, no tendría que danzarlo" (citado en Gardner, 1997, p.111), esto se relaciona con cómo a través de las producciones creativas las personas pueden expresar lo que sienten ante cualquier evento de su vida. Tal y como afirma Díaz (2013), sin sentimientos a veces no hay creación.

Este ensayo pretende el estudio del autor, según las categorías de la Psicología del Arte. Este tema es relevante, ya que, se desea entender el proceso creativo y emocional que llevó a este autor a pintar la obra “Guernica”. La pertinencia de este tema hace alusión al intento de indagar aspectos del artista que se encuentran dentro de un

proceso superior, como lo es la creatividad, además de lo que pudo haber sentido y posteriormente expresado en su obra final.

Existen diferentes concepciones con respecto a la creatividad, como la de Isaksen y Murdock (citado en Marty, 1999) quienes consideran que la creatividad está ligada a nuestra especie, el ser humano es un ser creativo, por lo que ninguno de nosotros carece de esa condición. Otras teorías establecen completamente lo contrario, la creatividad concebida como una condición excepcional propia de pocos seres humanos que gozan de ese don. Floistad (citado en Marty, 1999) agrega a esta concepción el hecho de que además se pueden tener grados de creatividad, habiendo diversidad entre los creativos. Finalmente hay una propuesta intermedia en la que se encuentra Sternberg (citado en Marty, 1999) quien critica las dos concepciones anteriores diciendo que no se trata de una forma particular de pensamiento propia de los genios, pero tampoco se puede reducir a cualquier proceso cognitivo, sino que es el resultado de utilizar los procesos corrientes del pensamiento de una forma particular, que se encuentra al alcance de cualquier individuo en principio, pero sólo si el sujeto logra alcanzar cierto nivel cualitativo, como la originalidad. Dentro de la misma línea de Sternberg, está Gardner (1997), quien establece que la creatividad se puede ir desarrollando durante toda la vida y si bien niños y adultos pueden tener la capacidad creativa, ambos son cualitativamente distintos, ya que la creación de un adulto tiene una intención, es decir, el adulto ha alcanzado los niveles de los que hablaba Sternberg para utilizar sus procesos de pensamiento de forma particular.

La creatividad se caracteriza por ser un proceso que involucra aspectos cognitivos, emocionales y motivacionales (Aranguren, 2013). Algunos estados emocionales y/o sentimientos parecen modular o guiar algunos comportamientos, por ello se asocia constantemente con la motivación (Cañoto, Csoban y Gómez, 2009), ya que es un estado afectivo que se caracteriza por una disposición o tendencia a la acción, que se desencadena ante ciertas características específicas de un evento o estímulo. Según Aranguren (2013), algunos estudios señalan que las emociones negativas pueden favorecer determinadas tareas creativas al promover un pensamiento más crítico, analítico y un procesamiento de la información más detallado. También se apoyan en lo afirmado por Runco (citado en Marty, 1999), quien menciona que la utilización de las habilidades cognitivas van a ser determinadas por la contribución que hace la motivación dentro de la interacción de los factores emotivos y cognitivos, es decir que la motivación regulará la cantidad de potencial utilizado al crear una obra de arte.

Según Gruber (citado en Gardner, 1997), el estudioso de la creatividad debe reconstruir la vida mental y emocional del individuo creativo en diversos puntos del desarrollo de su obra, es decir, no puede enfocarse estrictamente en pedazos aislados de la vida mental en evolución ya que las ideas se atropellan unas con otras y parece algo caótico, sin embargo el orden subyacente es algo a construir no a observar. A partir de esta afirmación el teórico de la creatividad tiene que buscar e identificar motivos recurrentes que capten la perspectiva que tiene el pensador de su proyecto en diversos puntos de la evolución de éste. En esto coincide con Muñoz (citado en Díaz, 2013), quien dice que no hay que fijarse tanto en el resultado final, sino en la suma, la sucesión de breves empeños, de pasos parciales, incluso de arrepentimientos, que han ido haciendo posible la obra final. Es decir, si queremos estudiar algo tan particular como el proceso creativo y emocional de Pablo Picasso en “Guernica” tendremos que incluir una base contextual además de buscar esos motivos, emociones y pasos que a lo largo del proceso lo llevaron a crear esa gran obra.

Pablo Ruiz Picasso nació el 25 de octubre de 1881 en Málaga, España. Su potencial artístico comienza a mostrarse desde niño, cuando su padre, el pintor y profesor de arte José Ruiz Blasco lo inicia en la pintura con un estilo académico. De ahí en adelante ingresó en numerosas academias de arte como la Academia de Bellas Artes en Barcelona y la Academia de San Fernando en Madrid (Lasso, 2003).

Picasso su carrera artística fue pasando por distintos períodos (Lasso, 2003), el primero fue el Período Azul que comenzó en 1901 tras el suicidio de su mejor amigo Carles Casagemas. Luego vino el Período Rosa, con el inicio de las relaciones amorosas con diferentes mujeres, esto ocurre alrededor de 1905. Al final de la época rosa, se encamina hacia el origen del Cubismo con el cuadro “Les Femmes d’Alger (O. J.)” de 1907, este período cubista enmarcó toda la vida del artista. A mediados de los años veinte mantiene un estrecho contacto con figuras importantes del Surrealismo y entra así en otro período de su carrera artística. Al comenzar la Guerra Civil Española en 1936, Picasso fue nombrado director del Museo del Prado, por el gobierno republicano y es ahí donde entra en el último período de su carrera artística, el Período Expresionista, caracterizado por la expresión de grandes sentimientos de angustia, como consecuencia de la problemática situación que se vivía. Es en ese marco donde pinta “El Guernica” (Expertos en Picasso, 2002).

El “Guernica” es considerado como un cuadro cubista-expresionista, dada la naturaleza del mismo. Sin embargo hay ciertas características que diferencian “El Guernica” de los demás cuadros pintados por este autor, una de ellas es el contexto en el que se dio la creación del mismo. El día 26 de abril de 1937 aviones de la Legión Cóndor de las fuerzas aéreas alemanas, en apoyo a las tropas nacionales sublevadas bajo el mando del general Franco, lanzaron bombas incendiarias sobre Guernica, ciudad fundamental en la tradición política vasca. En Bilbao estaban algunos de los corresponsales de prensa extranjera que cubrían los acontecimientos del frente norte de la guerra. El mismo día del bombardeo se trasladaron a Guernica recogiendo las imágenes y los testimonios que llegaron a la prensa internacional al día siguiente y que conmocionaron al mundo entero, (De Pablo, 2003), incluyendo al artista Pablo Picasso, quien para el momento acababa de ser nombrado director del Museo del Prado y el gobierno de la república le había encargado un cuadro para la exposición internacional que se iba a celebrar en París.

El mismo día del bombardeo en la ciudad, Picasso realizó el primer apunte de lo que sería el gran mural (3,50 m x 7,87 m) inspirándose en la destrucción que causó el mismo. Los dibujos y obras preparatorias realizadas antes y durante la concepción de Guernica, mostraban el planteamiento original y las fases de ejecución de la obra, precisando y matizando su significado. El proceso de creación duró aproximadamente un mes y fue fotografiado por su compañera para ese momento Dora Maar siendo uno de los ejemplos mejor documentados del proceso de creación de una obra en toda la historia del arte, (De Pablo, 2003).

Si se toma en cuenta lo anterior se pueden condensar en la elaboración de “Guernica” el proceso de creación y el estado emocional que tenía el artista en ese momento. Se puede ver reflejada de forma contundente la influencia del contexto y su interpretación de los sucesos que estaban ocurriendo, sirviendo esto de inspiración para la creación de la obra, la cual comenzó a realizar el mismo día de los trágicos sucesos. Se destaca el uso del Cubismo como estilo principal, sin embargo, mezcla esto con el Expresionismo al querer reflejar en la obra el bombardeo en la ciudad. El artista no deja a un lado su individualidad al momento de expresar su percepción de los hechos, esto nos habla de su creatividad como pintor, ya que, creó una obra inédita la cual está impregnada con su estilo particular de hacer arte (Cubismo) y al mismo tiempo se inspira de unos sucesos que están fuera de él. El “Guernica” es una obra que logra transmitir emociones disfóricas al observador, incluso hace uso únicamente de tonos grises en la misma. Dichas emociones parten de cómo el autor percibió y sintió los sucesos.

Si se observa detalladamente la biografía también se puede sacar la conclusión de que Picasso era particularmente sensible a sus emociones y gran parte su trabajo artístico tiene contenido afectivo, específicamente en el período azul, por ejemplo, predominan colores fríos y justamente es antecedida por la muerte de su mejor amigo lo que generó en él emociones negativas como la tristeza. Luego en el período rosa inicia sus relaciones amorosas, las cuales también marcan a Picasso, porque después de eso se consideraba un hombre “enamorado y mujeriego”. Por lo que no es de extrañar que cuando ocurre el bombardeo se vea emocionalmente afectado y utilice como motivador su estado

emocional, negativo o disfórico específicamente la rabia, tristeza, impotencia para potenciar su creatividad en la construcción del cuadro.

Finalmente se puede concluir que si bien al momento de la creación, Picasso llenó un cuaderno completo de bocetos que al inicio parecían sólo un montón de dibujos sin sentido y mal conectados, su proceso creativo lo llevó a construir una gran obra maestra que conecta no sólo a Picasso con “Guernica”, sino que es capaz conectar el contexto histórico, el espectador, el artista, la obra en sí y generar grandes emociones en personas que 80 años después.

Referencias bibliográficas

- Aparicio, S. (2013). *Un grito contra la barbarie. El mundo* [Sección Especial]. Recuperado de: <http://www.elmundo.es/especiales/2011/10/cultura/guernica/ grito.html>
- Aranguren, M. (2013). Emoción y creatividad: una relación compleja. *Suma Psicológica*, 20 (2), 217-230.
- Borja-Villel, M. (s/f). Pablo Picasso Guernica 1937. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Recuperado de: http://www.museoreinasofia.es/sites/default/files/salas/informacion/206.06_es.pdf
- Cañoto, Y., Csoban, E. & Gómez, M. (2009). La dinámica del comportamiento: motivación y emoción. En G. Peña, Y. Cañoto & Z. Santalla (Eds.), *Una introducción a la psicología* (Vol. 2, pp. 239-261). Caracas, Venezuela: Universidad Católica Andrés Bello.
- Castellanos, R. (1987). Análisis Semiológico de la obra: Les Demoiselles D' Avignon (Trabajo de Análisis Artístico no publicado). Instituto Universitario Pedagógico de Caracas.
- De Pablo, S. (2003). *La Guerra Civil en el País Vasco: ¿un conflicto diferente?. Asociación de Historia Contemporánea y Marcial Pons Ediciones de Historia*, 50, 115-141. Recuperado de: <http://www.jstor.org/stable/41325206>
- Díaz, J. (2013). Proceso Creativo, Arte y Psicopatología. *Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría*, 33 (120), 749-760. Doi: 10.4321/S0211- 57352013000400006
- Expertos en Picasso (2002). Los períodos de Pablo Picasso. AutenticArte. recuperado de: http://expertosenpicasso.com/los_periodos_de_picasso.html
- Gardner, H. (1997). *Arte, Mente y Cerebro: Una Aproximación Cognitiva a la Creatividad* (7ª ed.). Argentina: Paidós.
- Gasparini, L & Marabelli, S. (2008). *Obras Maestras del arte* (1ra ed.) Bcelona: Art Blume, S. L.
- Lasso, S. (2003). Pablo Picasso, Resumen de su biografía y obras. About en Español. Recuperado de: <http://arte.about.com/od/Artistas-A-Z/p/Pablo -Picasso.htm>
- Marty, G. (1999). *Psicología del arte. Madrid*, España: Ediciones Pirámide.
- Prado Campos, (2017, Abril 3). La historia del Guernica, el cuadro que se merecía un siglo de guerra y terror. El Confidencial. Recuperado de: http://www.elconfidencial.com/cultura/2017-04-03/picasso-guernica-exposicion-80_135995