

La creatividad en la época del capitalismo artístico y de la producción estética de la multitud

Lectura N5 Arte acerca del Arte/ Autor: Jaime Bailon / Resumen realizado 2024

Por Alexia Rosas Torres

Introducción

Diferencia entre invención y creación

Invención	Creación
Se asocia con actos humanos, artificiales, ligados a la producción científica y tecnológica.	Conserva una aura divina y se relaciona más con el trabajo del artista, como una fuerza natural que ofrece nuevas visiones de la realidad. No se limita a artistas; también se encuentra en tareas cotidianas como aprender un idioma, tocar un instrumento, etc.

Objetivo de la lectura: ver las dimensiones de la creatividad y evaluar las formas de desarrollar procesos creativos.

Los tres niveles de la creatividad

	Nivel 1: Creatividad combinatoria	Nivel 2: Creatividad exploratoria	Nivel 3: Creatividad transformacional
¿Quienes la tienen?	Es el tipo que todos poseemos y utilizamos	Más compleja. Al alcance de una élite de especialistas	Exclusivo para los genios
¿Cuándo sucede?	Cuando construimos una frase o establecemos relaciones lógicas o de causa-efecto	Se establecen relaciones pero con sustento científico o un marco conceptual	Nos brinda la posibilidad de poder aprender algún aspecto de la realidad desde un punto de vista diferente.
Ejemplo	Vemos que alguien tiene un ojo morado, inferimos que le han golpeado.	Un compositor crea una pieza de techno, empleando patrones rítmicos y sonidos technos, en base a los principios teóricos y estilísticos de esa corriente musical.	Cezanne: creó una visión diferente de la pintura, volviéndose un referente/modelo

Creatividad individual y creatividad histórica

P-creativity (Creatividad personal)	H-Creativity (Creatividad histórica)
Intenta explicar de manera didáctica los procesos creativos que se dan en la mente del sujeto. Cuando este plantea soluciones inteligentes, con menos variables y de más fácil control. <ul style="list-style-type: none"> • Más análisis cuantitativa y computacional 	Relacionada con procesos sociales complejos donde intervienen acontecimientos políticos, económicos y culturales, difíciles de predecir y seguir patrones lógicos.

La maquinaria social

La creatividad histórica es una maquinaria social que va a condicionar el desarrollo de las herramientas conceptuales o tecnológicas.

- Máquina social: El hecho de que la gente le encuentre una utilidad a la creación. Si no existe esto, la creación no se usará.

Maquina tecnológica	Máquina social
Creación	Encontrarle el uso a la creación

Ejemplo: En rusia se creó la máquina tecnológica (computadora, softwares, redes) en años 70s pero no la desarrollan o utilizan al máximo porque no letenian la máquina social (encontrarle un uso o propósito).

Creatividad e innovación

Innovación: Proceso complejo que debe pasar por tres fases:

1. Acumulación de conocimiento que permita la creación y producción de nueva tecnología. Es fundamental Las instituciones deben:
 - a. Estar provistas de laboratorios, talleres y campos de pruebas.
 - b. Tener la confluencia y cooperación de mentes capaces de generar conocimiento nuevo a partir de la actualización de los tres niveles del pensamiento creativo.
2. Esta tecnología debe encontrar un punto de acceso al mercado.
 - a. Se debe adaptar a las necesidades del mercado.
3. El nuevo producto debe ser aceptado por un gran número de personas.
 - a. Debe masificarse. Cuando la tecnología encaja dentro de la lógica de producción y mecanismo de control social de una época.

El dispositivo tecnológico logra obtener una gran demanda y cambia en algún aspecto la vida de sus usuarios, se puede decir que la innovación se ha hecho realidad.

Las invasiones bárbaras

Siglo XX - Se desarrolla la computadora - Artefacto revolucionario tecnológico

- Únicas que constituyen una prótesis y espejo de la cognición (mente) del hombre.
- Pueden construir otras máquinas.

Revisión de la perspectiva histórica (H-creativity)

- Estamos viviendo un proceso de transformación del conocimiento.
- Esto tiene como protagonistas a los nuevos bárbaros (los jóvenes millennial y centennials) → Su forma de aprender la realidad es por internet y google.

Nueva percepción del saber

- Nuevo tipo de conocimiento
 - Privilegia la conexión y la sucesión de diversas narrativas (multitasking)
- El saber que tiene relevancia es el que tiene la **capacidad de entrar en secuencia con otros saberes.** (+) radical que el interdisciplinario (Conexión todos los saberes)
- Surfing: La esencia de las cosas no es un punto, sino una trayectoria.
- Potencia la creatividad humana a niveles exponenciales
 - Todos los textos contienen la participación de muchos autores y culturas
- Fallas: No solo es combinar el saber, sino entender y conocer lo que se combina. No es escoger por escoger y hacer un mix de cosas sin sentido.

La sociedad de control

Los nuevos mecanismos de poder

- Compuesta por organismos financieros internacionales, estados super industrializados y empresas multinacionales.
- Destacados:(1) La hiperconcentración de la propiedad y riqueza, (2) la autoalineación y (3) la empresa como el organizamos modélico del sistema.

Dispositivos de control. Capitalismo de plataformas.

- Las Multinacionales van a construir espacios físicos y virtuales de convergencia de productores, distribuidores y consumidores.
 - Su rentabilidad se basa en el tiempo de acceso de los bienes y servicios, en vez de un intercambio de productos (es decir, en vez de que por plata te den un producto, ellos te dan acceso a un tiempo limitado de un servicio) Ejm: Spotify, pagas y te da el servicio. Dejas de pagar y te lo quita.
 - Los consumidores dejan de ser propietarios de las cosas

En consecuencia: La hiperconcentración de la propiedad

- Ahora los consumidores ya no son dueños, sino las grandes empresas tienen control de los sectores productivos: En especial del campo cultural.
 - Las tecnologías ahora detectan algo importante: la información de la gente.
 - Con ello se construyen perfiles psicográficos y se establecen efectivas estrategias de marketing y comunicación.

Autoalineación

- Es el tipo de labor en la cual el trabajador no se siente identificado, por lo que la persona ahora pasa a ser una pieza más del engranaje de la empresa.
 - Ahora con la cultura del emprendedurismo neoliberal se alienta a que la gente se explote a sí misma porque necesitan desarrollarse profesionalmente y por eso debes adaptarte a lo que buscan las empresas.
- Se agudiza con los medios y las tecnologías digitales. Ahora en vez de adaptar la tecnología e informática para potenciar nuestras habilidades, los humanos pasamos a ser algo que ayuda a la máquina.

Las ciencias de la complejidad

Discurso crítico en torno a la noción de creatividad: Murió la novedad → “El fin del arte”.

- Ahora el arte ya no expresa la verdad. Ahora está vacío de contenido.

El paradigma de la ciencia de la complejidad (a causa del desarrollo tecnológico)

Forma de conocimiento fundamentado en tres principios:

Principio 1: Fin de la separación entre ciencias y humanidades

Antes (en la modernidad)	
Conocimiento científico	Conocimiento humanístico
Explicativo, mensurable experimental	Especulativo, incommensurable e interpretativo

Ahora el conocimiento se encuentra mezclado. Algunos ejemplos son.

Computadoras	Filosofía y el arte
Utilizan VARIOS saberes diversos. Ejm: Lógica matemática, pensamiento recursivo, elementos básicos de lingüística.	Adquieren relevancia en tres aspectos básicos. (1) reconocimiento de finalidad del sistema (2) estudio de los procesos cognitivos humanos para incorporarlos en el campo informático.

Aspecto 2: La virtualidad ha contribuido a redefinir el espacio y el tiempo

- Establece una “mayor proximidad” entre los individuos y una multiplicación de los espacios. Ejm: un dormitorio puede tener muchos usos (espacios) al mismo tiempo

- En el campo estético: propone una nueva mimesis no limitada por el marco contextual de la naturaleza, permitiendo la posibilidad de establecer nuevas relaciones entre tecnología, naturaleza y juegos formales.

Aspecto 3: Cuestionamiento de una visión legalista del mundo.

- Antes (visión legalista): El punto de vista de la naturaleza está sujeto a leyes científicas y relaciones cualesquiera.
- Ahora: El hombre construye la realidad a partir de esquemas conceptuales que son los resultados de múltiples transformaciones sociales. El hombre adapta el entorno a su realidad.
- La verdad adopta la forma de caritas: intercambio desinteresado de ideas, proyectos y posibles soluciones de problemas.

Un nuevo sujeto social: La multitud

Dos grandes actores sociales: La gobernanza mundial y la multitud.

La multitud

- Conformada por los pobres globales y los millones de migrantes que se desplazan a los enclaves desarrollados del imperio en busca de mejor vida.
- No tienen una identidad única. La diversidad y multiplicidad de singularidades es su característica principal.

Proceso de producción de la multitud

- Es de creación colectiva: Es un trabajo interactivo en el que participan la diversidad.

Libre	Honestidad	Inteligibilidad	Reciprocidad:
Tanto el productor como el consumidor gozan de la libertad de acción e igual oportunidad para el intercambio de conocimientos y herramientas.	saberes compartidos de forma transparente	lenguajes utilizados comprensibles para todos.	Los agentes implicados en el trabajo deben recibir y dar contenidos con la misma cantidad y calidad.

DATAZO: La creatividad está basada en "lo común". Se construye permanentemente.

Producción biopolítica: Se apoyan en el conocimiento que han recibido de otros y esto crea un nuevo conocimiento común

Epílogo

Limitaciones de la tecnología digital controlada por corporaciones:

Restringe el espacio para la creatividad y genera tribus urbanas consumistas.

Efectos de la mercantilización en la sociedad:

- Las corporaciones modelan un mundo centrado en el lucro.
- Surge el concepto de "capitalismo artístico".

La multitud como contraparte al capitalismo global:

- Singularidad del arte en su reproducción y consumo por la multitud.
- Clase multitudinaria crea una producción alternativa mestiza e híbrida.

Paradigma de la complejidad y herramientas conceptuales:

- Teoría del conocimiento de la multitud.
- Necesidad de confianza y solidaridad para la comunicación y el intercambio.

Manifestaciones locales de resistencia: Escenas tropicales bases, electrónica experimental, hip hop de barrios periféricos de Lima, trap andino.

Persistencia del arte frente al capitalismo tecnológico: El arte encuentra formas de expresión a pesar de los monopolios y reglas del capitalismo tecnológico.