

Rolando Toro: Creatividad existencial (entrevista de Neuronilla)

Neuronilla tuvo el privilegio de conversar con **Rolando Toro Araneda**, el polifacético psicólogo, antropólogo y artista; genio creador de la **Biodanza**, un sistema vivencial para el desarrollo de los potenciales humanos.

“La creatividad es un potencial inherente al ser humano”

NEURONILLA: ¿Qué le aconsejarías a una persona que quisiese ser más creativa?
¿Cómo podemos desarrollar nuestra creatividad?

ROLANDO TORO: La creatividad es un potencial inherente al ser humano. Sin ninguna duda el ser humano tiene una percepción estética y una percepción de las diferencias, de la diversidad, de la riqueza del mundo y de la experiencia humana.

La creatividad es una función que depende de la capacidad de percepción de la abundancia y de lo maravilloso. Quien no tiene experiencia de lo maravilloso difícilmente puede organizar una obra creativa, permanece en los rituales de cada día sin agregar belleza y sin posibilidad de cambiar la fealdad del mundo. Yo creo sinceramente que toda persona puede cultivar su creatividad sea musical, pictórica, danzante, poética... todos tienen estos potenciales. Muchas veces estos permanecen en silencio toda la vida y no se expresan. Y no lo hacen porque la persona tiene miedo de expresarse pensando que lo que haría no tendría valor, ni significado. Y ni siquiera comienza a hacerlo.

“La primera condición para la creatividad es comenzar”

La primera condición para la creatividad es comenzar, es decir, atreverse a tomar una guitarra, a descubrir los sonidos y a practicar e inventar canciones; atreverse a comprar pinceles, pinturas y telas y ensayar. No importa que al principio sus propósitos no alcancen un nivel estético o creativo. La creatividad es una transacción solitaria, no es un proceso grupal, igual que el amor y la muerte. Sencillamente hay que atreverse a expresarse. En el “Proyecto Minotauro” [una extensión de la Biodanza], se abordan cuatro conjuntos de miedos y uno de ellos es el “miedo a expresarse”, a ser creativo. Esto es paradójico porque algunas personas en medio de un sentimiento de profunda inferioridad hacen una obra creativa y un omnipotente no concibe. Pero hay que tener más bien una vocación por lo maravilloso, por lo misterioso, ser capaz de conversar con lo invisible, pintar con colores que nunca nadie vio, formas que nadie hubiera imaginado que existen, entrar por primera vez en una morfología de la propia identidad.

NEURONILLA: ¿La creatividad va más allá del arte?

ROLANDO TORO: Sí, existe la creatividad existencial, que requiere coraje sobretodo, más que la creatividad artística porque hay que hacer cambios difíciles que mejoran la calidad de vida, que aumentan la percepción, que permiten

encontrar campos energéticos más ricos, amor, erotismo y formas de expresión personalísimas.

La creatividad existencial aparece espontáneamente, por ejemplo, en una cocinera que empieza a descubrir nuevos sabores y combinaciones de alimentos, en una carta de amor que una persona inspiradísima por sus sentimientos organiza imágenes profundas de valor sincero, verdadero...

Todo lo que nos rodea nos propone creatividad, pero para ello hay que tener coraje. Por ejemplo, ustedes me proponen hablar sobre creatividad y para mí es un desafío también, porque no he pensado ni un minuto antes y puedo errar y decir algo sin valor [risas].

“Todo lo que nos rodea nos propone creatividad, pero para ello hay que tener coraje”

En realidad soy un poeta (seis libros de poesía) y escritor (cuentos), soy pintor (con diversas exposiciones en Brasil) y fotógrafo (comencé con niños, después con mujeres desnudas y actualmente con escenas misteriosas de la realidad que muestran lo que la gente no ve). Siempre que de pronto veo algún detalle en algún rincón, hago así [nos muestra el movimiento con la cámara]. Las tengo expuestas en Chile. Actualmente ya viejo, me dio por crear canciones y estoy aprendiendo laúd con una profesora del conservatorio. Ya estudié composición musical y escritura musical. Empiezo a ensayar con canciones románticas (nunca voy a poder crear un cuarteto de violines, piano y chelo), son canciones que nacen del corazón y pueden ser susceptibles de mejorar en su detalle. Cosas así están al alcance de todo el mundo con los nuevos medios tecnológicos. Mi ideal sería poder tocar canciones para algún amor como los trovadores con laúd.

NEURONILLA: Si fueses el director de una empresa ¿qué harías para que las personas de los equipos fueran más creativas y produjesen innovaciones que fuesen valiosas?

ROLANDO TORO: En primer lugar les propondría que hicieran cursos de Biodanza porque para crear hay que estar en contacto consigo mismo, es decir “vivencias”, no tanto inteligencia relacional. Es necesario vivir las cosas.

“Si fuera el director de una empresa les propondría que hicieran cursos de Biodanza, lo primero es conectar con uno mismo”

Hay pintores actuales que pintan botellas, naturaleza muerta... yo hice un curso en Italia de pintura en donde había muchos alumnos con una famosa pintora. Dijo: “Rolando Toro es el único que ve las cosas por dentro”. Y todos me vinieron a preguntar: “¿cómo se ven las cosas por dentro, Rolando?” [risas]. En el arte Zen los modelos tienen que entrar primero en tu espíritu, tienes que llegar a ser el junco.

Giorgio Morandi, pinta conjuntos de botellas que resultan metafísicos. Tienen una presencia y no son simplemente botellas, tienen una presencia, una expresión inmóvil muy misteriosa.

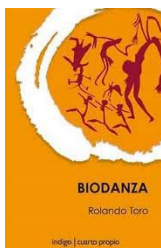
He estado siempre muy interesado en el arte africano y he creado museos con más de mil piezas que estamos por abrir

en Brasil. Uno de nuestros compañeros de danza, el profesor Armando Montanari (facilitador de Biodanza), compró un edificio de cinco pisos para mi museo. He recorrido África buscando tesoros y pienso que los africanos proponen una estética nueva que los occidentales no han conseguido descubrir porque en la pintura occidental la creatividad se da en una relación entre el ojo que percibe y un espacio que es la tela. En el arte africano se da entre una sensación corporal y el material. La relación no es el ojo y la pintura sino que está en el "ahhhh" [*expresa gestualmente*], es una energía. Tanto que cuando yo tenía en Chile acumulado un montón de cultura (máscaras, madera...), la gente entraba ¡y le daba miedo! porque la potencia que tienen esos objetos es una potencia numinosa y queda ahí guardada en el material.

He escrito un libro (pero no está publicado) sobre estética africana con ilustraciones de máscaras, sepulturas... en el que demuestro que el modo de abordar la creatividad plástica de occidente es distinto completamente que el modo primitivo. Por ejemplo Picasso, que tenía un ojo extraordinario, copió varias obras africanas y las trasladó a sus telas y a su sepultura; en "Les Femmes d'Alger" hizo la mitad de las mujeres blancas y la otra mitad negras e hizo muchos cuadros típicamente negros, copiado de los africanos. No consiguió, por más que era un genio, "sacar de las tripas". Imitó la morfología africana.

En Japón he estado con un maestro de arte Zen que me regaló cuadros y aprendí con él pintura Zen. En occidente no es muy apreciada porque no conocen qué es lo que hay en esa pintura, que a veces son líneas. Pero antes es necesario tener adentro muy nítido la imagen.

Hay una historia de un rey que le pidió a un gran pintor que le pintara unos caballos y dijo: "voy a pintar". Pasó un mes, un año y el rey fue a verlo y dice: "¿qué es lo que sucede?". ¡Estaba lleno de caballos! Porque él primero tenía que incorporar el caballo para poder pintar el gran caballo para el rey, el caballo en vivo. Esa es una estética diferente a la estética occidental (que es principalmente experimental), muestra formas que nunca se vieron, estructuras, conjunciones y provoca también al espectador, por ejemplo, una máquina de coser en un pedestal es la obra! [risas]. Entonces claro, la gente no ha visto una máquina de coser. La gente sabe que hay una máquina pero al mirarla de otra manera, la máquina adquiere otra presencia.

Por eso en una empresa tendrían que hacer Biodanza primero para conectar con uno mismo, y en segundo lugar atreverse. Aunque salga mal al comienzo, insistir y ensayar. En realidad la creatividad es el impulso de realizar algo nuevo, innovación.

Si no hay persistencia no hay creador.

NEURONILLA: Háblanos de la relación entre creatividad y emociones

ROLANDO TORO: Es fundamental. Pero la mayoría de los pintores (abstractos principalmente y los minimalistas y constructivistas), tienen cuadros que son sin emoción, son puramente el establecimiento de relaciones espaciales sutiles, como los cuadros de Piet Mondrian. La emoción es muy abstracta, muy lejana. De pronto en el cuadro de Mondrian aparece un rojo pero la emoción es el impacto perceptual del ojo, no es la necesidad interior del corazón.

Los mejores poetas han sido poetas del amor (Rainer Maria Rilke o Pablo Neruda por ejemplo). Muchos poetas están interesados en la estética de la semántica, en la metáfora y las relaciones lejanas porque es sutil, nada más. Otros son artistas

comprometidos purísticamente y quieren decir algo para siempre vinculado a una emoción de protesta. Yo hice unos 50 cuadros contra el régimen de Pinochet (los pinochistas los rompieron), había pintado personas ahogándose en el río, ahorcados, instrumentos de tortura (cuadros que nadie nunca pondría en su salón)..., pero era la única posibilidad que tenía de expresar mi sensación en el mundo.

“Hay una relación entre la emoción y la creatividad muy profunda”

Hay una relación por lo tanto entre la emoción y la creatividad muy profunda. En pinturas religiosas como las de Alberto Durero, se refleja la trascendencia en los rostros, él hizo su propio retrato pero parece un Cristo, alguien que emana grandeza trascendente.

NEURONILLA: ¿Cómo te sientes de orgulloso de haber creado un sistema tan potente como la Biodanza para transmitir tanta felicidad al mundo?

ROLANDO TORO: No me siento tan orgulloso porque querría mucho más. ¡Hago lo que puedo! La grandeza sería que hubiera 1 millón de biodanzantes y ahora mismo solo hay 120 mil, muy poquitos, ¿me entiendes? [risas]. Pero tengo esperanza de que siga creciendo y se conserve la técnica. Hay tantas personas

que intervienen creyendo dar aportes pero son ingenuos. Entonces en lugar de ayudar, perjudican la imagen y la metodología de Biodanza.

NEURONILLA: Pensábamos que ibas a decir que tu mayor obra creativa había sido la Biodanza.

ROLANDO TORO: Yo creo que mi mayor obra creativa, y no lo digo casi nunca, es la poesía. He trabajado desde los 14 años en literatura (inglesa, francesa...), conozco casi todos los grandes poetas. Aspiro a llegar a escribir gran poesía. No la poesía inmediata sino la poesía que entra en la esencia de la realidad, que tiene una semántica transformadora.

NEURONILLA: ¡Pues además te felicitamos por la Biodanza! Y por los conceptos de Inconsciente Vital, Principio Biocéntrico...

ROLANDO TORO: Pero me da alegría que muchas personas me agradezcan tanto y consideren que yo soy un gran talento; yo en realidad soy un científico que observa. A lo largo de los años he ido observando cosas que funcionan y cosas que no. Actualmente la Biodanza está funcionando bastante bien pero ha sido una construcción científica. Hay experiencia emocionales personales y yo las introduzco.

NEURONILLA: Nos ha sorprendido que dijeras que la creatividad es un proceso individual y que sin embargo en la Biodanza una de las cinco líneas sea la creatividad que se trabaja en grupo.

***“Primero es decidir expresar algo:
tener algo que decir y no tener que decir algo”***

ROLANDO TORO: se trabaja en grupo como fenómeno interior indispensable para la creatividad, la expresión. Primero es decidir expresar algo: tener algo que decir y no tener que decir algo.

NEURONILLA: Muchísimas gracias Rolando.

ROLANDO TORO: Gracias a vosotros.

*Esta entrevista fue realizada el 8 de
Noviembre de 2009. Poco tiempo antes
de su “viaje a las estrellas”.
Desde Neuronilla queremos homenajear
a este gran genio que tanto ha aportado
a la felicidad de la humanidad.*

[Ver nuestra oferta de [Formación y Consultoría](#)]