The background of the page features a large, faint watermark of the seal of the University of San Carlos of Guatemala. The seal is circular and contains the Latin motto "LETTERAS ORBIS CONSPICUA CAROLINA ACADEMIA COACTEMMATENSIS INTER" around its perimeter. The central emblem depicts a seated figure, likely a saint or scholar, flanked by two lions and two towers. Below the figure is a knight on horseback, and to the right is a volcano. The text of the thesis is overlaid on this seal.

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS
CENTRO DE INVESTIGACIONES EN PSICOLOGÍA –CIEPs-
“MAYRA GUTIÉRREZ”

**“PROCESO DEL DESARROLLO CREATIVO DE UN ARTISTA
CONTEMPORÁNEO, ARTE VISUAL”**

POR

ANALIESSÉ DEL AGUILA CASTELLANOS

GUATEMALA, MAYO DE 2012

**UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS
CENTRO DE INVESTIGACIONES EN PSICOLOGÍA –CIEPs-
“MAYRA GUTIÉRREZ”**

**“PROCESO DEL DESARROLLO CREATIVO DE UN ARTISTA
CONTEMPORÁNEO, ARTE VISUAL”**

**INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN PRESENTADO AL HONORABLE
CONSEJO DIRECTIVO
DE LA ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS**

POR

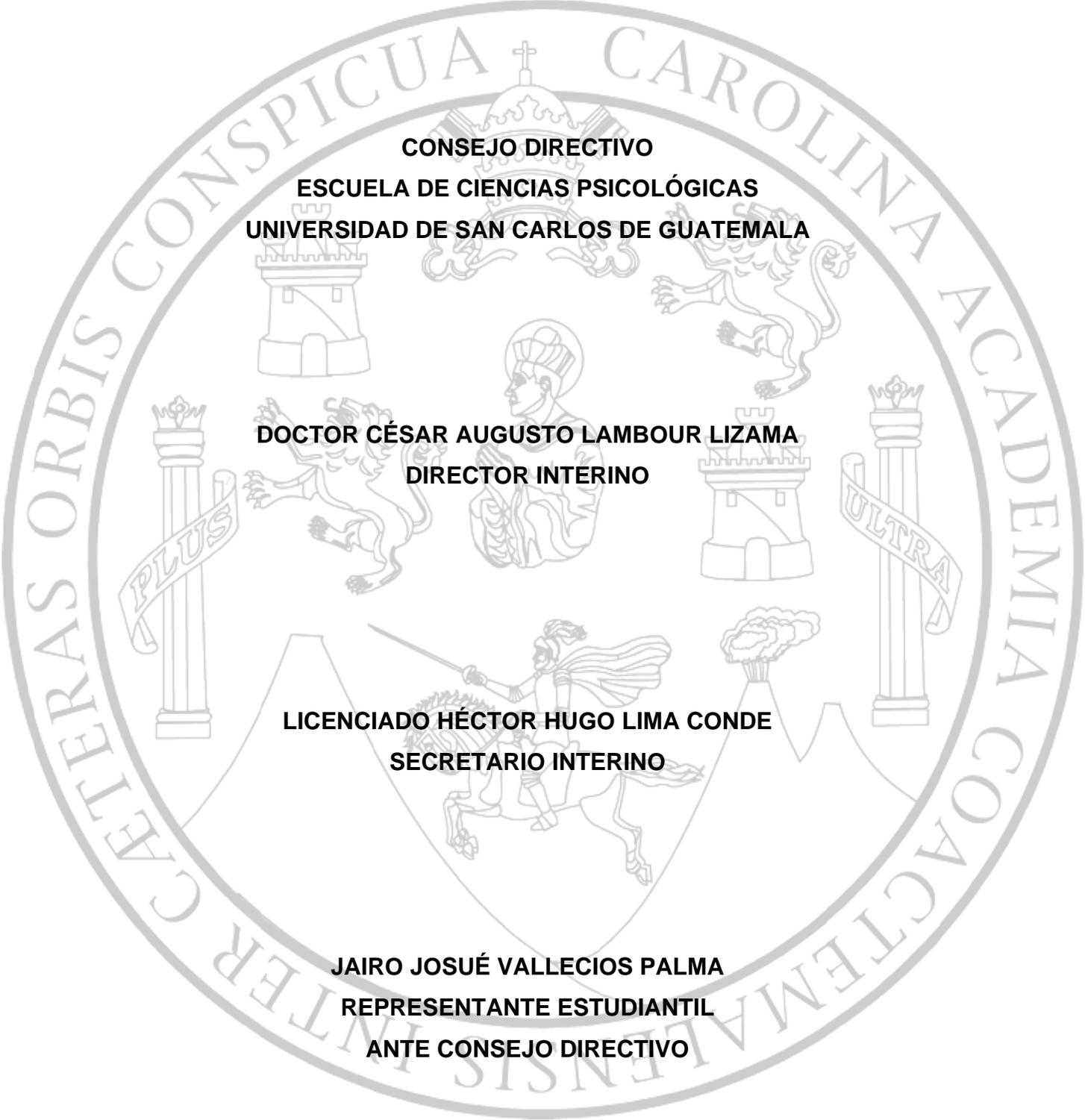
ANALIESSE DEL AGUILA CASTELLANOS

**PREVIO A OPTAR AL TÍTULO DE
PSICÓLOGA**

EN EL GRADO ACADÉMICO DE

LICENCIADA

GUATEMALA, MAYO DE 2012

The seal of the University of San Carlos of Guatemala is a large, circular emblem in the background. It features a central figure of a seated woman, likely the Virgin Mary, with a halo. Above her is a crown with a cross. To the left and right are lions rampant. Below the central figure is a knight on horseback, holding a sword. The seal is surrounded by a circular border with Latin text: "LETTERAS ORBIS CONSPICUA CAROLINA ACADEMIA COACTEM" (partially visible).

**CONSEJO DIRECTIVO
ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**

**DOCTOR CÉSAR AUGUSTO LAMBOUR LIZAMA
DIRECTOR INTERINO**

**LICENCIADO HÉCTOR HUGO LIMA CONDE
SECRETARIO INTERINO**

**JAIRO JOSUÉ VALLECIOS PALMA
REPRESENTANTE ESTUDIANTIL
ANTE CONSEJO DIRECTIVO**

ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO -CUM-
9ª. Avenida 9-45, zona 11 Edificio "A"
Tel. 24187530 Telefax 24187543
e-mail: usaopsic@usac.edu.gt

CC. Control Académico
CIEPs
Reg. 387-2010
DIR. 1,127-2012

De orden de Impresión Final de Investigación

07 de mayo de 2012

Estudiante
Analiessa del Aguila Castellanos
Escuela de Ciencias Psicológicas
Edificio

Estudiante:

Transcribo a ustedes el ACUERDO DE DIRECCIÓN UN MIL CIENTO DIECINUEVE GUIÓN DOS MIL DOCE (1,119-2012), que literalmente dice:

“UN MIL CIENTO DIECINUEVE: Se conoció el expediente que contiene el Informe Final de Investigación, titulado: **“PROCESO DEL DESARROLLO CREATIVO DE UN ARTISTA CONTEMPORÁNEO, ARTE VISUAL,”** de la carrera de Licenciatura en Psicología, realizado por:

Analiessa del Aguila Castellanos **CARNÉ No. 2002-17240**

El presente trabajo fue asesorado durante su desarrollo por Licenciado Abraham Cortéz Mejía y revisado por Licenciado Marco Antonio García Enríquez. Con base en lo anterior, se **AUTORIZA LA IMPRESIÓN** del Informe Final para los trámites correspondientes de graduación, los que deberán estar de acuerdo con el Instructivo para Elaboración de Investigación de Tesis, con fines de graduación profesional.”

Atentamente,

“ID Y ENSEÑAD A TODOS”

Doctor César Augusto Lambour Lizama
DIRECTOR INTERINO

Igaby

ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS
CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO - CUM
9ª. Avenida 9-45, zona 11 Edificio "A"
Tel. 24187530 Telefax 24187543
e-mail: usacpsic@usac.edu.gt

CIEPs 380-2012
REG: 387-2010
REG: 043-2011

HORA 14:30 Registro: 387-10

INFORME FINAL

Guatemala, 24 de abril 2012

SEÑORES
CONSEJO DIRECTIVO
ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS
CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO

Me dirijo a ustedes para informarles que el Licenciado Marco Antonio García Enríquez ha procedido a la revisión y aprobación del INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN titulado:

“PROCESO DEL DESARROLLO CREATIVO DE UN ARTISTA CONTEMPORÁNEO, ARTE VISUAL.”

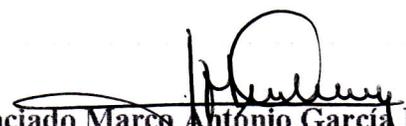
ESTUDIANTE:
Analiessa del Aguila Castellanos

CARNE No.
2002-17240

CARRERA: Licenciatura en Psicología

El cual fue aprobado por la Coordinación de este Centro el día 18 de abril 2012 y se recibieron documentos originales completos el día 24 de abril 2012, por lo que se solicita continuar con los trámites correspondientes para obtener ORDEN DE IMPRESIÓN

“ID Y ENSEÑAD A TODOS”

Licenciado Marco Antonio García Enríquez
COORDINADOR

Centro de Investigaciones en Psicología-CIEPs. “Mayra Gutiérrez”

c.c archivo
Arelis

CIEPs: 381-2012
REG: 387-2010
REG 043-2011

ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS
CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO -CUM-
9ª. Avenida 9-45, zona 11 Edificio "A"
Tel. 24187530 Telefax 24187543
e-mail: usacpsic@usac.edu.gt

Guatemala, 24 de abril 2012

Licenciado Marco Antonio García Enríquez,
Centro de Investigaciones en Psicología
-CIEPs.- "Mayra Gutiérrez"
Escuela de Ciencias Psicológicas

Licenciado García:

De manera atenta me dirijo a usted para informarle que he procedido a la revisión del INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN, titulado:

**"PROCESO DEL DESARROLLO CREATIVO DE UN ARTISTA
CONTEMPORÁNEO, ARTE VISUAL."**

ESTUDIANTE:
Analiessa del Aguila Castellanos

CARNE NO.
2002-17240

CARRERA: Licenciatura en Psicología

Por considerar que el trabajo cumple con los requisitos establecidos por el Centro de Investigaciones en Psicología, emito **DICTAMEN FAVORABLE** el día 16 de abril 2012 por lo que solicito continuar con los trámites respectivos.

Atentamente,

"ID Y ENSEÑAD A TODOS"

Marco Antonio García Enríquez
DOCENTE REVISOR

Areli./archivo

Guatemala, 09 de Abril de 2012

Licenciado
Marco Antonio García
Coordinador Centro de Investigaciones en
Psicología –CIEPs- “Mayra Gutiérrez”
CUM

Estimado Licenciado García:

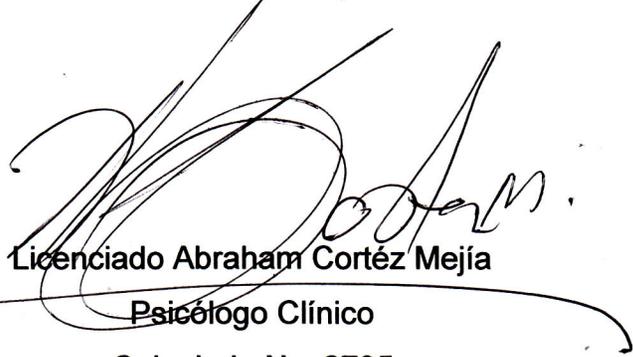
Por este medio me permito informarle que he tenido bajo mi cargo la asesoría de contenido del Informe Final de investigación titulado “Proceso del Desarrollo Creativo de un Artista Contemporáneo, Arte Visual” realizado por la estudiante ANALIESSE DEL AGUILA CASTELLANOS, CARNÉ 2002-17240.

El trabajo fue realizado a partir del 15 de Febrero del año 2011 hasta el 09 de Abril del año en curso.

Esta investigación cumple con los requisitos establecidos por el CIEPs por lo que emito DICTAMEN FAVORABLE y solicito se proceda a la revisión y aprobación correspondiente.

Sin otro particular, me suscribo,

Atentamente,

Licenciado Abraham Cortéz Mejía

Psicólogo Clínico

Colegiado No. 2795

Asesor de contenido

Guatemala, 09 de Abril del 2012

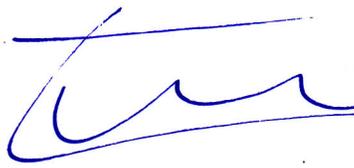
Licenciado
Marco Antonio García
Coordinador Centro de Investigaciones en Psicología
-CIEPs- "Mayra Gutiérrez"
Escuela de Ciencias Psicológicas,
CUM

Licenciado García:

Deseándole éxito al frente de sus labores, me dirijo a usted por este medio para informarle que la estudiante ANALIESSE DEL AGUILA CASTELLANOS, quién se identifica con cédula número A-1 1142373y carné universitario 2002-17240, realizó en esta institución 10 entrevistas y pruebas psicológicas a los artistas que han formado parte del Centro Cultural de España en Guatemala, como parte del trabajo de Investigación titulado: "Proceso del Desarrollo Creativo de un Artista Contemporáneo, Arte Visual" en el periodo comprendido del 11de Septiembre al 17 de Diciembre del año 2011, completando un total de 30 horas durante el trabajo de campo.

La estudiante en mención cumplió con lo estipulado en su Proyecto de Investigación, por lo que agradecemos la participación en beneficio de nuestra institución.

Sin otro particular, me suscribo,

CENTRO CULTURAL
DE ESPAÑA
EN GUATEMALA

Inmaculada Ballesteros
Directora
Centro Cultural de España en Guatemala

PADRINOS DE GRADUACION

POR ANALIESSE DEL AGUILA CASTELLANOS

**BLANCA ETELVINA CASTELLANOS VILLAGRÁN
ABOGADO Y NOTARIO
COLEGIADO 4202
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**

**MARCO ANTONIO GARAVITO FERNÁNDEZ
LICENCIADO EN PSICOLOGÍA
COLEGIADO 303
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**

ACTO QUE DEDICO A:

La fuerza creadora, por darme día a día la oportunidad de descubrir la vida y poder encontrar en ésta la sabiduría y el conocimiento.

A mis padres, que me han mostrado que significa ser persona de bien, en especial mi madre, Blanca Castellanos, que ha sido mi constante pilar en la vida y ha estado a mi lado en todos los momentos esenciales. A mi padre Marco Antonio del Aguila que aún a pesar de su ausencia terrenal, está siempre conmigo.

A mi hermano Carlos del Aguila, quien ha sido también una parte fundamental en mi vida, brindándome una perspectiva diferente de la misma.

A mi demás familia, que me ha acompañado durante todos estos años, dándome su apoyo y respeto.

A Alicia Michltzol, por sus cuidados y paciencia a lo largo de mis años.

A mis amigos, por compartir conmigo durante las diferentes etapas de mi vida, enseñándome el valor de la solidaridad y compañerismo, en especial a Carolina Moreno López, Gabriel Rodríguez, Ana Isabel Bustamante, Edwin Siekavizza, Josezás Umaña, Iris Martínez y Kattia Caceros.

A Julien Daniel, por brindarme su apoyo, amor y comprensión a lo largo de estos años y a Edwige Lengele, por compartir conmigo su extraordinaria sabiduría. (Merci beaucoup pour partager ton extraordinaire sagesse avec moi).

A TODOS, a quienes no es necesario mencionar sus nombres, pues han estado acompañándome y saben quiénes son.

AGRADEZCO A:

Todas las personas a quienes dedico este acto.

A la Universidad de San Carlos de Guatemala, por haberme brindado una formación duradera para la vida.

Al Licenciado Carlos Orantes Trócoli, por haberme enseñado la capacidad de afrontar las vicisitudes de una manera maravillosa e íntegra.

Al Licenciado Marco Antonio Garavito, pues gracias a sus conocimientos aprendí a conocer y disfrutar la diversidad social que nos hace formar parte de una cultura.

Al Licenciado Oscar Flores, por haberme motivado y dado la pasión para adentrarme en el pensamiento filosófico del ser humano.

Ya las demás personas que me dieron la capacidad de mantenerme y defender mis estándares e ideologías, y que gracias a esto se hicieron más fuertes.

Al Licenciado Marco Antonio García por compartir su extenso conocimiento, y

Al Licenciado Abraham Cortéz por su apoyo incondicional.

Al Centro Cultural de España en Guatemala por creer en mi trabajo y a las personas que apoyaron mi investigación, en especial a su directora

Inmaculada Ballesteros y a Emiliano Valdés.

A los artistas que formaron parte de la investigación, muchas gracias por exponer no sólo su trabajo artístico, sino su fantástica personalidad.

A usted, Gracias.

INDICE

RESUMEN.	1
PRÓLOGO.	2
<i>CAPÍTULO I:</i>	
INTRODUCCIÓN.	4
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.	5
MARCO TEÓRICO.	8 - 48
DELIMITACIÓN.	49
<i>CAPÍTULO II:</i>	
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.	51
<i>CAPÍTULO III:</i>	
PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.	53
<i>CAPÍTULO IV:</i>	
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.	67
BIBLIOGRAFÍA.	69
ANEXOS.	72 - 87

RESUMEN

PROCESO DEL DESARROLLO CREATIVO DE UN ARTISTA CONTEMPORÁNEO, ARTE VISUAL.

AUTORA ANALIESSE DEL AGUILA CASTELLANOS.

La presente investigación decidió realizarse debido a la inquietud que se tiene sobre los procesos de desarrollo creativo que existen de manera individual en cada artista. Se dan distintos procesos de tipo cognitivo que el artista muchas veces no es capaz de reconocer, sus procesos de pensamiento, la percepción de su realidad, el entendimiento del mundo, de su misma naturaleza y las interacciones en la sociedad y su ambiente, que afectan tanto de manera directa e indirecta todo lo que el individuo logra plasmar en su obra.

Su obra es una extensión de su pensamiento, por lo tanto se verá reflejada una pequeña porción de su psique en ésta, lo cual llega a fascinar tanto a observadores comunes como a críticos específicos del arte. Estos procesos mentales van más allá de seguir los lineamientos dados por los estándares del arte, algunos artistas reconocen no seguir estas técnicas, al menos no al pie de la letra, y muchas veces se pierden en éstas y al terminar su obra se dan cuenta que lograron expresarse de forma espontánea, sin apegarse a los esquemas. Esto es lo increíblemente interesante del arte, cada mente, cada visión, cada espectador comprenderá la obra de una manera, es una interacción de doble vía, el artista guía y el espectador sigue. Lo importante es el disfrute mental de ambos lados.

Actualmente, son escasos los estudios o investigaciones que se realizan sobre el arte en el país, dejando esta esfera tan importante para el desarrollo de una sociedad, sin ningún indicativo de progreso o desarrollo. Muy poco se conoce sobre el desempeño que realiza un artista al momento de la creación, la crítica ha estado enfocada en el resultado final sin siquiera detenerse a conocer cuáles fueron los factores que influenciaron el proceso de una obra. Como se intentará exponer más adelante, son varios los agentes que influyen la obra del artista, su vida privada, el ambiente en que se desenvuelve, factores económicos, etc., que aportan en ocasiones una distinción específica a la obra. Afortunadamente, existen distintas organizaciones tanto privadas como estatales que han apoyado a lo largo de un tiempo las artes en sus distintas expresiones, es gracias a estas que los artistas han tenido espacios para poder mostrar y manifestar su arte y así darse a conocer tanto a nivel nacional como internacional a través de muestras y concursos.

Luego de esta investigación, se espera poder mostrar otros aspectos del artista desconocidos tanto para ellos mismos como para el espectador, y así poder tener una mejor percepción del arte y de los procesos cognitivos del ser humano. Para este fin investigativo, se utilizaron técnicas de investigación tanto científicas como psicológicas, de esta última a través de pruebas psicológicas como la Adaptación Hutt del Test Gestáltico de Bender para adultos. Todo esto será analizado por medio de un enfoque cualitativo para así comprender como se dan este conjunto de procesos durante la creación del arte.

PRÓLOGO

Durante la primera aproximación a la problemática que se investigó, se pudo dar cuenta de la situación actual del arte en la Ciudad de Guatemala. Son pocos los investigadores que se atreven a profundizar en esta temática, y más aún, abarcándola desde el punto de vista psicológico. Variados son los procesos cognitivos que se dan en el desarrollo creativo, no solo de un artista, sino de la creatividad en general y es impactante la muy poca atención que se les da. Ya que son los artistas quienes muestran al mundo entero su interior, fue interesante conocer de primera mano que factores se ven involucrados en ese proceso de desarrollo creativo que les lleva a erigir una obra de arte contemporánea.

Se decidió realizar la investigación con artistas de la Ciudad de Guatemala, quienes ha participado en muestras y exposiciones apoyadas por el Centro Cultural de España en Guatemala (CCE), de alguna manera han acumulado más experiencia creativa en el área y cuentan con mayor facilidad para explicar o estar conscientes de su proceso de desarrollo creativo personal, puesto que han logrado a través del tiempo, tener un mejor dominio de sus conceptos y han sido capaces de establecer sus técnicas creativas personales. Han conseguido ser más conscientes al respecto de sus métodos o procesos al momento de la creación de una obra de arte. Y más aún, porque ellos han sido capaces de llegar a un punto en el que han logrado realizar una abstracción de la realidad que los ha llevado a concebir la vida con otra perspectiva. Se deseó así mismo, a través de la observación directa y los distintos procesos conocer el sentir de esta población respecto al tema. Esta investigación se enfocó en lograr que el artista fuera capaz de analizar principios, conceptos y teorías que fundamentaran su arte y que

contribuyeran a plantear soluciones a la problemática del arte de la sociedad guatemalteca, así como al desarrollo de su identidad propia como artista. De igual manera, evaluando los paradigmas del arte se podrán promover cambios integrales.

Se intentó mostrar al artista a través de dichas reuniones, estos procesos y conceptualizaciones para lograr que éste fuera más consciente de este desarrollo y así lograra ser capaz de caracterizar las necesidades espirituales, lúdicas y recreativas de los guatemaltecos de acuerdo a las características culturales, ecológicas y tecnológicas; que posea la perspicacia para integrar las relaciones y la esencia de los fenómenos de la naturaleza humana, social y de pensamiento en su quehacer profesional. Y por supuesto que valore la vida en todas sus formas y traducirlas en el ejercicio de su arte.

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

La presente investigación ilustra de manera específica los factores que se dan en la vida de un artista y la manera en que llegan a influenciarle en el proceso creativo de su obra. La personalidad del artista aporta de manera constante elementos que enriquecen el trabajo creativo, su manera de percibir la vida, sus inquietudes y sus ideales. Estos se ven plasmados en su obra y son los que conforman a un artista visual. Muchas veces no son conscientes del proceso que realizan al momento de crear, pero a través de las entrevistas lograron comprender en alguna medida cuál era su proceso individual. No habían tenido la oportunidad de cuestionárselo y cuando se les confrontó con esta interrogante, lograron racionalizar sus procedimientos. Y no sólo los artistas comprendieron mejor ese desarrollo, lograron brindarle al investigador respuestas a las inquietudes de las cuales surgió esta investigación. El mundo del arte ha ido teniendo una mayor exposición en la actualidad. Se han logrado enfoques de tipo científico sobre esta rama y poco a poco va surgiendo el interés por comprender estos procesos desde el enfoque psicológico. Es esta ciencia la que puede exponer un sinfín de factores que influyen en el arte, desde la personalidad, la adaptación, los procesos cognitivos y el contexto sociocultural. Este proyecto siempre mantuvo el ideal de dejar abiertas las puertas a futuras investigaciones que se relacionen con el tema, y que puedan brindar una perspectiva más rica sobre el fascinante mundo del arte.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Este trabajo se ideó a partir de la idea de conocer cuáles eran los posibles conflictos psicológicos que enfrenta un artista durante el desarrollo creativo de su obra, que dificultades afrontaba y como afectaban estos en su proceso creativo. Se partió de ciertas suposiciones, como por ejemplo, si el proceso cognitivo es distinto entre uno y otro artista, si el consumo de sustancias tiene un fuerte impacto en su obra, entre otros. Aunque existe un estereotipo bohemio del artista, faltaba ver si encajaban con lo que la sociedad ha señalado y percibido siempre de ellos. La población que se determinó para esta investigación, fueron artistas visuales de renombre en la Ciudad de Guatemala, quienes ha participado en muestras y exposiciones apoyadas por el Centro Cultural de España en Guatemala (CCE), así mismo algunos ha participado en inauguraciones en diversas partes del mundo, aportándoles más experiencia en esa área y haciendo más sencillo para ellos el explicar o estar conscientes de su proceso de desarrollo creativo personal. Muchos de ellos se dedican de lleno a otras profesiones relacionadas con el arte, como la arquitectura, la pintura, el dibujo y la fotografía, pero logran concretizar su enfoque hacia un arte visual con el que expresan su sentir de la realidad.

A través de los años, el artista guatemalteco ha recibido poca atención por parte de las investigaciones científicas propiamente, pero se ha dado un fuerte auge en el interés de distintas corrientes por conocer la evolución en este campo. Hay una inquietud de conocer cómo es el desarrollo del artista, tanto a nivel académico como intelectual y emocional. El artista es capaz de dar muestra de sus sentimientos o pensamientos a través de su obra, pero no es lo mismo conocerlos

desde primera fila como por detrás en su fase de desarrollo, en su proceso. Esto le aporta una dimensionalidad importante a la obra, tanto para quien la observa como para quien la crea. No es sólo "analizar" una obra de arte, se trata de ir más allá en todos los aspectos que rodean al artista, la mitificación y misticismo que lo envuelven, los clichés que le hacen ganarse ese pedestal importante en la cultura de las sociedades. El arte encierra paradigmas dignos de estudio e investigación.

Es de gran importancia conocer estos procesos cognitivos en el artista, ya que esto da una mejor muestra de cuál es el sistema de pensamiento que utiliza y como esto hace que tenga una percepción distinta de la realidad, comparada a otros individuos. Este tipo de percepción le permite una gran capacidad de abstracción, la cual plasma en su obra, y puede arrojar conocimientos interesantes de cómo las situaciones personales de vida, los procesos individuales, abuso de sustancias y otros, repercuten en estos esquemas de desarrollo cognitivo.

La idea de este trabajo se enfocó en la comprensión de cómo distintos factores en la vida del artista pueden impactarle de manera positiva o negativa en el desarrollo de su arte. Son muchas las influencias que éste puede tener en su vida y que se verán reflejadas en su trabajo; su personalidad, su lugar de origen, su pertenencia a la sociedad, el consumo de sustancias, etc., todos estos factores son los que componen la vida del artista y se mezclan en el desarrollo de las primeras ideas de trabajo, en el caldo de chispas mentales.

Este trabajo se realizó de manera estructurada a través de la implementación de distintas técnicas e instrumentos de investigación como las observaciones, entrevistas y la aplicación de encuestas. Así mismo se empleó la Adaptación Hutt del Test Gestáltico de Bender para su aplicación en adultos, y así lograr obtener

resultados concretos que ayuden a mostrarle al artista su propia personalidad y cómo esta le afecta de manera directa en la construcción de su expresión artística u obra. De esta forma el artista logrará comprender de mejor manera su propia identidad y podrá sentirse más cómodo consigo mismo, lo cual se reflejará en el desarrollo de sus proyectos finales. A través de estas reuniones, se les demostró a los artistas que la psicología y el arte están enraizados de una manera que nunca imaginaron, y que es eso lo que en parte les hace ser sujetos sensibles.

MARCO TEÓRICO

ARTE EN LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD

“La actividad artística comienza en el momento en que el hombre se encuentra frente a frente con el mundo visible como algo terriblemente enigmático [...] En la creación de una obra de arte el hombre se entrega a una lucha con la naturaleza no por su existencia física, sino por su existencia espiritual.” (Fiedler , 1949, p.48; Read, 2003). El arte ha sido y sigue siendo un instrumento esencial en el desarrollo de la conciencia humana, es una forma especial de actividad por la cual el hombre no sólo trata de llevar al mundo visible su conciencia, sino que además, se ve obligado a tratar de hacerlo forzado por su propia naturaleza, es una actividad necesaria. Históricamente las artes han sido los medios por los cuales el hombre ha podido comprender paso a paso la naturaleza de las cosas. La actividad artística es una cristalización, a partir del reino amorfo del sentimiento, de formas significativas o simbólicas; se hace posible un “discurso simbólico” del cual surgen la religión, la filosofía y la ciencia como modos del pensamiento. El arte ha sido siempre el ente catalizador de los sucesos que ocurren en el mundo. Es la máxima expresión que representa en ocasiones un solo pensamiento, pero que puede llegar a otros quienes se identifican y esto lo convierte en una línea de ideologías a seguir. El acto específicamente estético es el tomar posesión de un segmento descubierto de lo real, establecer sus dimensiones y definir su forma. El arte nunca ha sido un intento de aprehender la realidad como un todo, ni un esfuerzo por representar la totalidad de las apariencias, sino que más bien ha sido el reconocimiento fragmentario y la fijación paciente de lo significativo en la experiencia humana. El acto específicamente estético es el tomar posesión de un

segmento descubierto de lo real, establecer sus dimensiones y definir su forma. La realidad es aquello que se articula, y lo que se articula sólo puede comunicarse por su forma estética. Por medio de un signo, una imagen puede separarse de la percepción inmediata y conservarse en la memoria, el signo surgió para establecer sincronidad. Y es a partir del signo que surge el símbolo que se determinaría esquema, y que generalmente guarda una relación identificable con el objeto. El arte prehistórico es esencialmente un arte de líneas, un arte de croquis¹, el dar un esbozo lineal de una imagen es ya hacer uso de una convención artística; es una etapa más allá de la percepción, un artificio que ayuda a retener la imagen en la mente; es, de hecho, una imagen mnémica. Si por arte se entiende la habilidad o destreza que se requieren para realizar las intenciones del artista, entonces no hay realmente una diferencia considerable entre los dibujos rupestres y los de un Rafael o Picasso. El arte debe considerarse entonces como una parte del desarrollo sensorial del *Homo Faber*, el arte ha sido pues una parte importante de la evolución humana, es una respuesta a las necesidades vitales; antes de la palabra fue la imagen. El artista ha sabido siempre de manera instintiva que toda proposición filosófica no es más que una expresión del sentimiento subjetivo, por ello su actividad ha sido consistentemente estética, ha sido un esfuerzo por establecer una claridad individual de la conciencia. Ha creado una teoría de la realidad que él mismo puede percibir, desde un lugar especial en un momento del tiempo, la pureza y la unidad de un acto de visión. Esta captación estética del mundo se realiza muy independientemente de la captación intelectual del mismo.

¹ Read, Herbert. Imagen e Idea. Fondo de Cultura Económica. México. 2003. p. 23.

La actividad artística empieza como una clarificación del estado de conciencia del artista. El autor Collingwood habla de la conciencia como el desarrollo del pensamiento por medio de la sensación o el mero sentimiento, y esta no se trata del sentimiento en su forma cruda, sino del sentimiento transformado en imaginación. La conciencia, al atender a un sentimiento presente, perpetúa ese sentimiento aunque a costa de convertirlo en algo nuevo, no ya en puro o crudo sentimiento (impresión), sino en sentimiento dominado o imaginación (idea). El arte es un esfuerzo para perpetuar o registrar los sentimientos, es la actividad de la conciencia misma. Una verdadera conciencia es la confesión a sí mismo de los propios sentimientos.

Arte Visual

Las imágenes han permitido al sujeto interactuar con su entorno y estructurarlo según una diversidad de ideas, sentimientos, fantasías, etc. Estas contribuyen de manera vital al sentido de identidad, de quién se es y de cómo es la interacción con el mundo. Las imágenes sostienen la ideología de una cultura; la imagen creada por esa cultura para legitimarse y construir ciertas identidades para los sujetos. Las representaciones visuales son organizaciones artificiales del significado. La visión es un fenómeno socializado, lo que se ve no sólo es luz, figuras y colores, son también formas que la cultura han definido como visibles.²

Las artes visuales son consideradas representaciones del arte, son todas aquellas formas de expresión del arte que se enfocan a la creación de trabajos que son visuales por naturaleza, por ejemplo la pintura, la fotografía, etc., incluso actualmente el graffiti pueden considerarse un tipo de arte visual. El concepto de

²Cavallaro, Dani. Historia del Arte para principiantes. Editorial Era Naciente. Bueno Aires. 2005. p. 7

Artes Visuales se desarrolló hacia finales del año 1945, cuando artistas europeos emigraron a Norteamérica y exploraron distintas formas de producción artística que se relacionaba con la libertad expresiva y las ideas vanguardistas. Los artistas visuales se desplazan por diversas áreas creativas, diseñan ambientes o instalaciones, crean actos o *performances*, se interesan en utilizar imágenes mediáticas, experimentan integrando la pintura o con la imagen en movimiento, recogen objetos y los manipulan estéticamente, intervienen fotografías, recurren a la música o a la luz, se alimentan del imaginario popular y los medios de masas.

CREATIVIDAD

Existen algunas personas que operan como si todo su entorno fuera un caldo de cultivo de chispas, un caldo creativo en donde se arremolinan impresiones, se agregan cucharadas de sensaciones y corrientazos de electricidad. Se sumergen e interactúan con todos los ingredientes, permanentemente cambian las recetas, los ingredientes se combinan de nuevas maneras; para quienes viven de esa manera ser creativos es su forma de vida. Para casi todos los artistas, la vida es un caldo de chispas en el cual bullen las oportunidades en constante movimiento, se revuelven retos y problemas, no dejan de surgir nuevas ideas. Las regulaciones son pocas, la estructura, liviana. Siempre hay espacio para agregar nuevos ingredientes. Las cosas novedosas no suelen surgir de organizaciones pesadas y aparatosas, a menos que algo se rebele y sufra una transformación. La creatividad no es ordenada ni pulcra, no está regida por ninguna forma de organización, es imposible de medir. El chispazo brillante puede venir de cualquier lugar y lo puede catalizar cualquier cosa. Se necesita coraje para atreverse a nadar en un medio

fluido, ahito de nuevos estímulos. La búsqueda creativa es la primera en sufrir recortes y restricciones cuando los tiempos se tornan difíciles.³

Lo que podemos suponer en torno a la palabra empezar puede variar considerablemente de persona a persona y lo mismo puede ocurrir con las interpretaciones. La extendida opción analítica de abordar la pregunta y hacerle una disección, examinando cada uno de sus componentes obvios en un esfuerzo por encontrar sentido. Facilita desdibujar los bordes de las definiciones para ampliar la perspectiva, esfumar las demarcaciones o límites de las definiciones, llevar el asunto a nuevos territorios e incluso explorar en los lugares "equivocados". Procesamos mucha de la información que recibimos con la velocidad del rayo y confinados a unos límites que restringen la visión. Sistemáticamente, si no se tiene preconcebida una posibilidad o idea, se hace caso omiso de la información fuera del límite y por lo tanto jamás cruza el umbral de la conciencia. No aparecerá ninguna señal en el radar. Es importante poder ver más allá de lo que está ya establecido, es así como se podrán advertir los distintos matices de la realidad, de la cual pueden surgir ideas que se irán desarrollando hasta llegar a convertirse en una obra creativa. Hay que salirse de los esquemas o lineamientos, esto dará una perspectiva no vista antes y será el parteaguas de la innovación. Las personas que comprenden que son excéntricas o creativas a su vez se dan permiso para crear. No es algo que enciendan cuando deben participar en un proyecto, es algo que los define. Es el papel que desempeñan, no un ejercicio o una tarea, es una manera de vivir. La creatividad no es un acontecimiento aparte, no se puede ajustar a un horario. "No basta con tener

³ White, Shira P. Nuevas ideas sobre nuevas ideas. Editorial Norma. Bogotá. 2004. p. 30.

procesos creativos compartimentados como lo son las tormentas de ideas; es menester que se lleve una vida creativa, el artista debe convertirse en aquello que quiere producir". (White, 2004, p. 60) Si se observa a las personas creativas o artistas, se puede conocer como todo lo que les rodea les influencia, su manera de vestir, donde viven, con qué tipo de personas se relacionan, sus colecciones, etc. Para este tipo de personas, la creatividad es una forma de vida, les entusiasma el cambio y se sienten cómodas con él. Ven la vida como una serie de episodios antes que como una historia larga. Son enormes las diferencias psíquicas que se presentan entre quienes llevan una vida creativa y quienes sólo intentan serlo cuando se les pide. La diferencia se siente en su presencia, hay una energía vibrante que no se siente frente a los demás, esto hace que quienes se rodean de ellos se recarguen de esa energía.

El hombre de la calle se comporta como un científico ingenuo que va recogiendo datos sobre la gente, comprobando sus conjeturas acerca de cómo piensa y actúa la gente para, finalmente, construir teorías con el fin de explicar, controlar y predecir futuros eventos. El halo de misterio que envuelve a la creación es parte de la grandeza del arte, la psicología contribuyó a crear el mito del genio de origen ignoto. Las versiones populares del genio creador coinciden respecto de la definición de los procesos mentales que desembocan en un producto u obra, postulando la necesidad de misteriosos procesos inconscientes en algún remoto lugar de la mente que súbitamente afloran a la superficie como un fogonazo capaz de alarmar al propio sujeto. Desde la protohistoria del arte encontramos leyendas donde es constante la apelación al origen divino de la creación artística. Los mitos iniciales se fueron mezclando con otros elementos

reales o ficticios en un background sociohistórico que ha llegado hasta el presente. "La sociedad crea la leyenda y el artista con frecuencia la fomenta, viviendo en conformidad con las expectativas ajenas". (Romo, 1997, p.21). Existen diferentes teorías que muestran al artista como un trastornado, divino, expresivo, emocional, etc. Existe la expresión ¡ajá! que es un insight de efecto positivo. La persona se siente excitada, convencida íntimamente de que aquello es lo que tanto estuvo buscando, a veces desde largo tiempo atrás, todas las piezas encajan en una nueva composición maravillosamente simple. Esto es, fenomenológicamente hablando, la iluminación creadora. Pero que esta iluminación venga sola es objeto de discusiones, y es que todos se han basado en lo que otros han dicho antes, se copian o imitan otros modelos. Se dice que los artistas beben todos de las mismas fuentes, y toman prestadas sus propias obras o las de otros, es más, la genialidad consiste en saber "robar". La creatividad humana nos otorga cierta trascendencia pero está claro que nada surge de la nada. En la creación se encuentra la aportación personal del sujeto sobre lo que otros han hecho previamente. Existen períodos de incubación en los cuales las ideas van desarrollándose más y más, llámesele intuición, inspiración, iluminación, todo esto para el creador es un enigma.⁴ Tanto artistas como científicos están de acuerdo con la necesidad de una actividad mental inconsciente para llegar a la creación, en la necesidad de un periodo de incubación mental previo al producto. Se dice que la creatividad es un fenómeno multifacético. La primera clase de faceta a la que hay que referirse es su interdisciplinariedad, aunque existen asimismo, facetas muy variadas de la conducta humana donde el rasgo más definidor es la creatividad. El psicoanálisis

⁴ Romo, Manuela. Psicología de la Creatividad. Paidós Ibérica. Barcelona. 1997. p. 35.

fue el primero en presentar una explicación teórica de la creatividad como una forma de sublimación de los conflictos originada en un flujo de energía inconsciente, vinculada al mundo de los afectos y conectada más o menos directamente, al trastorno mental. Para la faceta humanística, las habilidades cognitivas son irrelevantes y ser creativo es una forma especial de estar en el mundo, la de la persona autorrealizada, una forma especial de carácter donde se conjugan, en un difícil equilibrio, la autoafirmación con el altruismo, el instinto con la razón, el placer con el deber, en una personalidad liberada, abierta a la experiencia, segura de sí misma y feliz. Así mismo, el valor social interviene con frecuencia, largo tiempo después en la obra que haya surgido de la mente del creador. En la psicología existe el individuo con sus capacidades, intereses y dedicación a un campo particular, un campo propio del momento histórico y la socialización, así como un ámbito donde el creativo se dirige para crear.

Proceso Creador

El origen de la creación artística es aún un misterio, toda actividad artística lleva consigo una dimensión enigmática que escapa a la comprensión. En un ensayo, Freud dice "¿De dónde esta singular personalidad, el creador, extrae su inspiración?" Su respuesta fue que un creador se conduce como un niño que juega, que crea su propio mundo. Agrega que el niño crea un mundo de fantasías que toma muy en serio y que inviste ampliamente en el plano emocional.

El artista, como persona actual, aborda problemas reales que cualquier otra persona se plantea, pero con la diferencia de que él se anticipa y como ser anticipado se le adjudican las características de un "agente de cambio", situación que favorece el desplazamiento sobre él de todos los resentimientos, fracasos,

miedos, sentimientos de soledad e incertidumbre de los demás, como si él fuera el portavoz de todo lo subyacente aún no emergido.⁵ El artista, entonces, es un ser que se vuelve víctima de conspiraciones contra el cambio, contra lo nuevo, lo inédito. Este proceso aparentemente inconsciente, obedece, aparte de a algunos factores personales, a una intrincada red de estímulos provenientes de su contorno; simplemente se deja fluir para poder captar aquello cuya emergencia representa lo auténtico, el "propium". Las experiencias estéticas, cuando llegan a integrarse, adquieren las características de un acto de conocimiento del objeto estético en su metamorfosis objetivante. Interviene así este conocimiento en la configuración del esquema conceptual y referencial que se mantiene flexible, sensible y plástico (no estereotipado), incluido en un contexto psico-socio-histórico. El artista crea un vínculo entre su yo y el objeto artístico, y su mensaje trasciende porque representa la reconstrucción de un mundo que es propio y de todos. Se embarca en una espiral, donde crea y destruye el objeto estético para reconstruirlo en un nivel diferente y con técnicas diferentes. Parte de un primer periodo de descubrimiento y deslumbramiento o encuentro fortuito de algo que puede guardar aún las señales de una destrucción previa, necesitó para su recreación o reconstrucción un conjunto instrumental que caracteriza justamente al yo del artista. El objeto primario, fragmentado y disgregado, es reparado por el artista; cada fragmento de ese todo anterior sufre una metamorfosis totalizante, se da una nueva forma y permanece a la espera de ser externalizada sobre la pantalla de la tela o material, el contenido y la forma en su síntesis recrean una nueva estructura. Lo que el artista logra mostrar es lo que pujaba dentro de él, sus

⁵ Pichón-Rivière, Enrique. El proceso creador. Editorial Nueva Visión. Buenos Aires, 2005. p.25

fantasías no necesitan ser encerradas, no teme ser visto por dentro ni por él ni por nadie, logrando así una creación auténtica e inédita.

La diferencia entre el arte normal y anormal es que este último permanece aislado, el mensaje es individual y muy distorsionado y en general carece de valor plástico. Cuando se habla del arte del alienado, no se están considerando los valores estéticos, sino las producciones que forman parte de la "Imaginería de los Alienados". La diferencia entre el proceso creador del normal y del alienado es que este proceso aparece en forma controlada y temporaria en el primer caso, mientras que en el segundo es más automática, más permanente y de cierta manera más necesitada. La obra del alienado participa de las características del pensamiento mágico; aunque la del artista normal tampoco carece de magia pues también trata de ejercer dominio y control sobre ese mundo. El alienado no crea para transformar su mundo exterior de una manera delirante, sino que su propósito es describirlo a otras personas sobre las cuales trata de influir, teniendo la tarea un significado realista definido. El artista alienado está impulsado a crear con el fin de transformar el mundo real, no busca un público ni trata de comunicarse, sus formas de expresión permanecen rígidas, intenta reparar el objeto destruido durante la depresión desencadenada por su conflicto interno.

Originalidad

"La originalidad es aquella cualidad que distingue agudamente el genio de la persona talentosa [...] La fantasía de una persona talentosa reproduce lo que ya alguien había encontrado, y la fantasía del genio la complementa de nuevo" (C. Lombroso, 1984). Como se expresa en estas líneas, la originalidad hace los descubrimientos, los confirma; la fantasía inventa y crea. Para este proceso de

creación debe haber una síntesis de ciertos factores o rasgos de la personalidad, sino se dan, podría decirse que se recurre a la imitación. La originalidad se crea por el mundo interior único de la personalidad; los complejos mentales que se han formado en la infancia ejercen la influencia importante sobre el destino de la persona adulta, la evolución de sus miradas, el estilo y su manera creadora. Por ello, la originalidad de las obras de arte en una más grande medida, depende no solo de la desemejanza de los rasgos generalizados de la personalidad, sino de las distintas combinaciones de los rasgos expresados de la persona y las combinaciones de los complejos psicológicos. S. Freud pensaba que la vida del adulto se determinaba por los complejos infantiles, y que ellos en mucho, determinaban los rasgos de la creación del individuo y la originalidad del estilo de suproducción. Se evidencia entonces que cualquier combinación de los rasgos (la teoría de Raymond Cattell), por ejemplo, rasgos como la dominancia, el radicalismo, el espíritu de revolución, la compasión, la inestabilidad emocional, etc. crean inevitablemente la originalidad del estilo en la creación. El mundo interior del genio, sus reacciones insólitas a las señales del medio ambiente traen su parte en la originalidad de la creación. C. G. Jung pensaba que cada persona vive, funciona y crea en concordancia con el tipo psicológico y las funciones diferenciadas mentales. Las funciones fuertes son controladas por la conciencia, las funciones débiles no son controladas. Estas funciones determinan la vida mental de una persona. El arquetipo de la sombra, lleva en sí la energía enorme mental; es de aquí de dónde aparentemente resulta una gran fuerza mágica de tales creaciones del genio humano. En la psicología individual de Adler, una de las características básicas de la persona es el estilo de vida, que derivaba del conjunto de rasgos y

modos de la conducta. Los estilos de vida serán siempre una de las fuentes de la originalidad de la creación genial. Puede entonces decirse que la distinción de los estilos de vida es una fuente de originalidad en la creación. Otra fuente de originalidad del estilo creador es la distinción del conjunto de las estructuras semánticas que son reproducidas en la memoria del creador; las estructuras semánticas que son formadas por el conjunto de los factores significativos internos de una persona, son la base de la capacidad electoral de la conciencia del autor.⁶ Eso es, la percepción de todas las impresiones del mundo exterior que se desarrollan y son unidos junto con las estructuras internas semánticas. Todas las impresiones del mundo exterior e interior, transformándose en la conciencia y el inconsciente del autor, salen al mundo como pinturas, partituras, poemas, etc. Unas estructuras semánticas son rechazadas por la conciencia, otras por el contrario, se perciben por la conciencia, se completan y desarrollan en un conjunto interno de las estructuras semánticas. Este fenómeno de la selectividad de la conciencia es adecuado a la acción del filtro mental. Hay una espiral original, la multitud de los factores que caracterizan la personalidad, forman el conjunto de las estructuras semánticas. A su vez estas estructuras influyen en las aportaciones de estos factores. La adaptación entre las partes del sistema mental en que se da a conocer la originalidad de la personalidad del genio, es aquello cauce de la creación, dentro de los límites de que él crea. Si se perturba esta adaptación mental, se perturbará la originalidad de la creación. Un principio básico de la teoría de Freud, dice que la persona aspira al placer como al modo de la baja de la

⁶Sinitsyn, Evgeny; Sinistsyna, Olesia. El misterio de la creación de los genios. Rusia. Novosibirsk, 2004. Los factores de la originalidad en el Arte. http://www.s-genius.ru/vse_knigi/factores_originalidad.htm

tensión en su mentalidad hasta el nivel mínimo. Muchos artistas crean en el curso de su desarrollo un filtro mental semántico que es propio a su personalidad. En respuesta a esta individualidad nace el estilo original de la creación. La originalidad de la creación es la primera de las consecuencias de la identidad del filtro mental. En este filtro se reconcentran las estructuras semánticas de los distintos aspectos, esto se refleja en el tipo de la actividad pensadora y en la percepción del mundo. También otra fuente de originalidad, son los métodos individuales del estilo. Con el carácter y con el dramatismo de ciertas situaciones vitales es ligado el complejo complicado de los sufrimientos mentales, pero a veces estos sufrimientos crean el suelo necesario para el vuelo de la inspiración. La originalidad del estilo del genio es la síntesis de los factores diferentes, de la época, del ambiente social, del tipo de la personalidad, de los rasgos del carácter, de la vida mental, etc. La unificación de estos factores a través de las aportaciones de sus proyecciones por los ejes homónimos, crea el vector de la originalidad. La originalidad del estilo creador es elaborada durante algún período de tiempo, incluso toda la vía creadora, pero el estilo creador casi siempre durante toda la vida. El estilo creador o manera creadora de todos los genios cambia y evoluciona durante toda su vida.

Influencia de otros artistas

El artista compone su obra con elementos de su propia conciencia, pero esos elementos manifiestan hechos del mundo exterior en que el artista vive, son versiones o traducciones más o menos deformes de esos hechos externos. La influencia del ambiente exterior sobre la creación es otra fuente de originalidad, pues la vida y el arte del creador son ligadas y en mucho dependen del ambiente,

precisamente porque a menudo la originalidad de la autoexpresión del pintor se da por el resultado de sus relaciones con el mundo exterior y sus reacciones a los acontecimientos que ocurren en este mundo. Siendo lo exterior al hombre no sólo el mundo material de las cosas, sino la sociedad en que existe, el arte es por antonomasia social y comunitaria. Y aunque producto de un individuo, y de un individuo marcadamente singular como es todo creador, no puede sin embargo ser 'estrictamente' individual. Existe un instinto fiel artístico que atrae hacia la manera de los maestros famosos de su tiempo, pero el aprendiz es capaz de hacer aparecer los rasgos nuevos. Vivir es convivir, de manera tal que el artista concluye cabalmente su ciclo cuando mediante su obra se reintegra a la comunidad, cuando produce o siente la conmoción de los que viven con él. El arte, como el amor y la amistad, no existe "en el hombre" sino "entre hombres".

DESARROLLO COGNITIVO

El desarrollo cognitivo se enfoca en distintos procesos de pensamiento y en la conducta que reflejan estos procesos. Este desarrollo pasa por diferentes estadios o momentos del desarrollo en el que los niveles de complejidad de la relación del hombre con su ambiente van en aumento, tanto el hombre como el ambiente se transforman mutuamente, eso hace más compleja esta interacción. El ser humano interactúa con su contexto a partir de ciertas estructuras como por ejemplo las interpretaciones, experiencias o marcos de referencia.⁷ Jean Piaget encontró la interacción como garantía de adaptación, y esta última es igual a inteligencia, la cual depende de una relación adecuada con el medio a través de la senso-percepción. La inteligencia lleva al individuo a un momento de desequilibrio y este

⁷Arnheim, Rudolf. El pensamiento visual. Paidós. Barcelona. 1986. p. 28

busca equilibrar o afianzar esta asimilación y adaptación al mundo a través de un desarrollo gradual que sucede por medio de tres principios interrelacionados: la organización, la adaptación y el equilibrio. Es aquí donde se hace evidente la teoría de las etapas del desarrollo de Piaget, pues el sujeto desde su infancia atraviesa las etapas o periodos sensorio-motriz dónde el niño tiene la primera experiencia sensorial y entra en contacto con el mundo; el preoperatorio durante el cual el niño inicia su interacción social y experimenta y reconoce a través de símbolos el mundo; el operatorio o de operaciones concretas en el cuál se crean categorías y conceptos sobre el mundo, se hace uso de las clasificaciones, la seriación, las cantidades, etc., estas operaciones determinan la manera en la que se ve el mundo. Y finalmente en las operaciones formales se logran realizar abstracciones como cambiar los ángulos reales y mentales, esta capacidad de abstracción permite distinguir la forma, el tamaño, etc. según una distinción de variantes de profundidad, distancia, etc. Los objetos son percibidos tridimensionalmente. El proceso cognoscitivo es la relación que se da entre el sujeto que conoce y el objeto que será conocido y que se inicia cuando este logra realizar una representación interna del fenómeno convertido en objeto del conocimiento. Según Piaget son distintos agentes los que intervienen durante este desarrollo cognitivo, por ejemplo la maduración y la herencia, pues son inherentes porque se está predeterminado genéticamente; la experiencia activa que se da como resultado de la experiencia provocada por la asimilación y la acomodación; la interacción social que se refiere al intercambio de ideas y conductas entre personas, y el equilibrio que se encarga de regular y controlar los tres puntos anteriores; algunos de estos factores se ven regulados por el entorno social. Él

creía que el desarrollo cognitivo es el resultado de la integración de los factores tanto internos como externos, es por ello que se le conoce como *interaccionista*.⁸

Procesos mentales

Los procesos mentales son aquellos que se producen en el inconsciente y corresponden al almacenamiento, elaboración e interpretación de los datos obtenido por medio de los sentidos, que luego podrán ser utilizados inmediatamente y posteriormente. La memoria y la percepción juegan un importante rol entre los procesos cognitivos básicos. El cerebro funciona a partir de la información que recibe a través de los sentidos, la cognición, percepción y razonamiento van de la mano. La psicología distingue los procesos psicológicos básicos que incluyen estos tres elementos. La cognición incluye la senso-percepción; la percepción elabora categorías y conceptos a través de los cuales se da el pensamiento, la realidad es diferente de lo que se percibe. Distingue así mismo los procesos psicológicos superiores que comprenden la memoria, el aprendizaje, el pensamiento, el lenguaje y la inteligencia. Estos en general son de gran importancia para los seres humanos, ya que forman parte de los procesos cognitivos superiores, que otorgan los procesos mentales que diferencian al humano de los animales, como el pensamiento lógico, la utilización de símbolos lingüísticos para transmitir el pensamiento, y la resolución de problemas. AleksandrLúrya, neuropsicólogo soviético, describe tres niveles o funciones que se dan en la percepción, la unidad primera la integra la sensación a través de la cual se da la percepción que es la unidad segunda, y que luego se desarrolla en pensamiento llegando a la última unidad. La percepción se denomina como todo

⁸Clifford, Margaret. Enciclopedia práctica de la Psicopedagogía 1. Ediciones Océano. Barcelona. 1982. p.79, 80.

aquello que los sentidos reciben en el momento en el que el medio exterior los estimula, es aquel conocimiento que se obtiene a través de un objeto exterior. El organismo mismo necesita de ésta para obtener información sobre el mundo exterior e interior. Se dan ciertos procesos durante el procesamiento de la información, se examinan los pasos, acciones y operaciones progresivas que tienen lugar cuando se recibe, percibe, recuerda, piensa y utiliza información. Arnheim concluye que advertir que una cosa tiene muchos aspectos y percibir cada aspecto parcial como una aparición de la totalidad es muy corriente, pero no se debe ignorar la inteligencia que ello implica.⁹

PSICOLOGÍA DEL ARTE

Una de las primeras aportaciones a la Psicología del Arte la brindó W. Von Humboldt, la cual define al arte como percepción. Potebnia también adoptó este enfoque y exponía que el arte es la percepción de la sabiduría y que sus principales tareas son enseñar e instruir, de esta idea se deriva uno de los postulados más importantes que es la analogía entre la actividad y la evolución del lenguaje y del arte. El sistema psicológico de la filología ha demostrado que la palabra se divide en tres elementos constituyentes que son, el sonido o forma externa, la imagen o forma interna y el sentido o significado. Se muestra así que la forma interna es la forma etimológica que expresa el contenido. "La forma interna de cada palabra imprime a nuestro pensamiento una dirección distinta [...]" (Potebnia, 1913. p. 146). Los procesos psicológicos de percepción y creación de una obra artística coinciden con unos procesos idénticos de percepción y creación de una palabra. En una obra de arte la imagen remite al contenido, del mismo

⁹Arnheim, R. Op. Cit.

modo que, en una palabra, el concepto remite a la imagen sensorial o idea. Como "contenido" de una obra podría utilizarse un término más común, la "idea". La base de una experiencia artística es la representación, y sus rasgos característicos generales son las propiedades comunes de los procesos intelectuales y perceptivos, el arte sería entonces una modalidad especial de pensamiento.¹⁰ El arte exige razonamiento. Toda creatividad humana implica emociones; las emociones desempeñan un papel predominante en la creatividad artística, es el propio contenido quien las genera y pueden ser de toda clase. En el análisis psicológico se da una opresión básica que consiste en una destrucción real o imaginaria de la forma. La forma artística de una obra no sólo ejerce su efecto psicológico en su forma dada; los procesos intelectuales son sólo partes y componentes o instrumentos de esas combinaciones de palabras y pensamientos que constituyen la auténtica obra de arte. Entonces, la psicología del arte implica al pensamiento claro está, pero no es, en conjunto, el resultado de un trabajo de pensamiento. Briullov expresó que "el arte empieza donde empieza el *apenas*", que equivale a decir que el arte empieza donde la forma empieza. La emoción particular de una forma se convierte en condición necesaria para la expresión artística. La diferencia entre las artes emocionales y las intelectuales o gráficas consiste en que en las últimas el proceso emocional es regido por la fórmula: de la imagen a la idea y de la idea a la emoción. Durante la percepción del arte gráfico el proceso emocional evoluciona según la fórmula: de la emoción de la forma a algo que viene después de ella. Es así entonces que el punto de partida de la comprensión del arte es la emoción de la forma. Se ha descubierto una idea, se ha

¹⁰ Vygotsky, Lev. Psicología del arte. Ediciones Paidós Ibérica. Barcelona, 2006. p. 53

creado una imagen y el sujeto experimenta un peculiar placer intelectual. El placer estético para el artista y/o espectador, no es más que la anticipación que esconde la verdadera fuente de placer al tiempo que asegura e intensifica su efecto básico. El espectador, engañado por la forma, tiene la oportunidad de liberarse de sus impulsos y deseos reprimidos. Las operaciones intelectuales y los procesos de razonamiento son la consecuencia, conclusión o efecto de una obra artística, y solo pueden llegar como el resultado del efecto fundamental que la obra artística genera. Solo se puede aceptar una obra si se comparte el punto de vista del artista. Muchas veces, el argumento no es el contenido planeado por el autor sino lo que el espectador atribuye, se dice que el espectador completa con su imaginación la imagen creada por el artista. El propósito de representar objetos en el arte es mostrar la impresión sin atributos del objeto, no su imagen sensorial; la impresión se mantiene exterior a la imagen. (Christiansen, 1911, p.90). La imaginación y la fantasía deben considerarse como funciones que sirven a nuestra esfera emocional, y que cuando descubren cualquier similitud externa y superficial con los procesos mentales, el razonamiento siempre se basa en la emoción. El efecto de una obra artística y de la creatividad, deriva en la integridad de viejos instintos que se han conservado intactos a lo largo de toda la vida de una cultura, y el efecto del arte queda estrictamente limitado a la esfera de la percepción individual. El artista no es más que un histérico que absorbe los sentimientos y las emociones de una mayoría de extraños y es incapaz de salir del estrecho círculo trazado por su propio infantilismo.¹¹ El arte es el trabajo del intelecto y de un pensamiento emocional.

¹¹ Vygotsky, Lev. Op. Cit. p. 109

Psicoanálisis en el Arte

En el trabajo con en el arte, existe la noción de "fantasía básica", ésta emerge como un producto creativo del analista y del analizado que precipita en una fantasía lo desconocido a construir de la historia que quedó fuera de la historia inscripta. Sabemos que el preconscious lleva en sí un espesor de sentidos que los hábitos cotidianos y las reglas estéticas mantienen en reposo. Lo nuevo que llega con el objeto conduce a recuperar las raíces inconscientes del preconscious, y el inconsciente ingresa a la experiencia estética, iniciándose el juego metafórico-metonímico entre lo visto y lo no visto. Lo visual conmueve al cuerpo y atrae hacia sí fragmentos de huellas arcaicas y objetos prepsíquicos, de manera que algo no percibido puede constituirse en el disparador enigmático de la actividad de fantaseo y ensoñación, y más aún del potencial onírico de configurar imágenes en otra evidencia del vínculo persistente entre cuerpo, objeto y psique.¹² La propuesta de los sentidos al Yo será entonces la de ligar y abrir horizontes de representabilidad, y la propuesta de la sensorialidad interior será la de descifrar la pasión que el arte y sus objetos despiertan en el analista. El sensorio pone en marcha una afectividad representativa, la percepción da figurabilidad a la dimensión interior. Freud en sus trabajos, a través de métodos del psicoanálisis clínico, estudia la vida del artista y hace una investigación del arte. Examina los métodos de trabajo a partir de las anotaciones del artista, sus dibujos y pinturas. A partir del "recuerdo encubridor", el cual se caracteriza por su potencial sensorial y su plurisemia de sentidos ocultos posibles, Freud desarrolla la relación entre la

¹² Melgar, María... [et al.]. Psicoanálisis y Arte: Del Método Psicoanalítico al encuentro con lo enigmático en las artes visuales. Editorial Lumen. Buenos Aires, 2003. p. 13

memoria y la obra de arte, considerando que esta encierra vestigios del pasado. Nota que acontecimientos pasados de orden afectivo son sustituidos por el recuerdo encubridor y que éste a su vez es sustituido por la fantasía que se traspone luego en una obra de arte; la relación del recuerdo y sus sustituciones simbólicas; descomponiendo la fantasía de infancia, separa su real contenido mnémico de los motivos posteriores que la modifican y desfiguran.

Es por ello que Freud creyó llegar a la génesis de la fantasía y conocer su contenido inconsciente, observó una innovación en la teoría de la técnica, en el uso de la fantasía y en la construcción, profundizó las ideas sobre el narcisismo. Descubrió a través de técnicas de investigación como operan las asociaciones libres del artista. Demostró la importancia de tener sólidos conocimientos de arte como de historia y del ambiente sociocultural. En el arte se combinan dos sensaciones, la sensación de fusión y al mismo tiempo la de objeto diferente, esta experiencia se considera como emblemática en el estado de enamoramiento. El artista en su obra logra expresar una intimidad con su sí mismo y, al mismo tiempo, una universalidad; el espectador se siente incluido en ambas dimensiones. Las dos temporalidades integradas en la obra de arte, la de la interioridad y la del mundo externo, son un fenómeno que como señuelo atrapa al observador. Surge entonces el arrebató de aquel estado primitivo donde el narcisismo del artista sumado a la visión del objeto que se ofrecía a la contemplación, provoca el primer impacto estético. Este impacto exige una identificación del sí mismo con la obra, como un todo, es decir, con el mundo interno del artista y su expresión formal tal como él lo representa. La búsqueda del objeto, que no es un objeto externo sino externo-interno, es una creación que intenta darle representación-figuración y que

nunca termina de encontrarse. La búsqueda de ese objeto estético, objeto primario único y personal, es lo que propone esta creatividad en un intento de lograr un nuevo equilibrio frente a la pérdida sensación de uniformidad.

Dentro del psicoanálisis junguiano, al "Yo" se le define como el centro del campo de la conciencia. Es un complejo que se constituye en función de la unidad y la permanencia del cuerpo, a partir de confrontaciones sucesivas entre el factor somático (exigencias corporales) y el entorno. Se desarrolla mediante diferenciaciones sucesivas del mundo exterior así como del mundo interior. Se afirma mediante la desestimación, en el inconsciente individual, de los elementos más incompatibles con su orientación general. El "Yo" tiene la doble responsabilidad ética e intelectual de situarse en un equilibrio siempre en discusión entre las coacciones del entorno y los imperativos del mundo interior.¹³

Existe una parte del "Yo" que está volcada hacia el mundo exterior. La persona es parte de esa actitud general del sujeto en relación con su círculo, un sistema de adaptación a la vez que convenio necesario entre el individuo y lo social, posibilita estar presente manteniéndose a distancia, es decir, comunicar. La persona vincula al sujeto con el mundo, procede del "Yo" ideal de la imagen que el entorno devuelve al sujeto, relativizada por los imperativos físicos y psicológicos que le son propios. Esto puede constituir un factor de adaptación o representar peligro por recortar la verdadera naturaleza del sujeto.

El modo de relación entre el yo y el mundo exterior puede asumir numerosos aspectos, se trata de un análisis estructural de lo consciente en el cual se distinguen, en una visión dinámica, las actitudes y funciones de orientación.

¹³Leblanc, Elizabeth. Psicoanálisis Junguiano. Gaia Ediciones. Madrid, 1998. p. 30

La actitud es la disposición de la psique a actuar o reaccionar en una determinada dirección, con referencia a la orientación de los intereses y de la energía hacia el sujeto (introversión) o hacia el objeto (extraversión). Se trata de una adaptación entre sujeto y objeto. Un sujeto cuya actitud general sea extravertida, posee una referencia objetiva, es decir, en relación con el mundo exterior, el objeto. Las funciones de orientación representan la manera de abordar el mundo, son los modos de adaptación a lo real. La sensación, llamada también función de lo real, es la percepción inmediata, sensorial, de la realidad de las cosas, es la captación de lo existente. El pensamiento define lo que existe, lo que es o no es, de acuerdo a un modo descriptivo y racional. Se trata de un acto intelectual, de establecimiento de la relación entre los elementos, y de razonamiento, del cual se extraen conclusiones lógicas. El sentimiento indica el valor que se atribuye a lo que existe, agradable o desagradable. Es una función afectiva que establece jerarquías de valor.

La sensación comprueba lo que existe realmente; el pensamiento permite conocer la significación de lo que existe; el sentimiento, cuál es su valor; y una última función de orientación es la intuición, que son las posibilidades del origen y de la finalidad de lo que existe en el ahora. Las funciones se oponen por pares, pensamiento y sentimiento; y la sensación e intuición, que son irracionales puesto que resultan de una percepción inmediata del objeto exterior (sensación) o de un hecho interior (intuición). El "Yo" puede encontrarse invadido por afectos de manera repentina, es decir, por acontecimientos interiores, descargas de energía más o menos explosivas. Todo tipo de irrupciones del inconsciente pueden manifestarse, sin estrépito afectivo, en forma de impresión súbita, opinión, ilusión,

alucinación o inspiración creadora. En momentos, elementos que son inhibidos pueden generar conflicto, pero luego los factores incompatibles armonizan; esta solución es señal de la originalidad creadora del psiquismo. Jung propone la imaginación activa, esta imaginación libre, consiste en dejar que una emoción adquiriera forma con el fin de que el "Yo" pueda relacionarse con ella a través de medios espontáneos de expresión: dibujo, pintura, escritura, etc.

Para Freud las fantasías y el placer de contemplar obras de arte, serían inquietudes censurables. Winnicott habla del campo transicional de experiencia como el lugar en donde participan a su vez el mundo interno y el mundo exterior; este campo posibilita el juego, la creatividad artística, el sentimiento religioso y el soñar. Es bien sabido que Freud mantenía una lucha ambivalente con el artista, desconfianza, fascinación, actitudes que ponen de manifiesto su relación con este. Freud delimita a esta población interesada en este mundo fantasmático donde evolucionan tanto insatisfechos como los artistas. Es curioso como Freud dirige reproches al artista luego de haber elogiado la capacidad de encantamiento que despliega.

La creatividad es portadora de una violencia extrema acompañada por una profunda angustia y una gran culpabilidad, la violencia es un elemento esencial de la creación. Los artistas son seres violentos ya que buscan ejercer su poder sobre el mundo exterior, imponer sus pensamientos, imágenes, sueños o pesadillas. El arte, en la medida en que conlleva un doble efecto *anestésico* de curar las heridas más profundas y el revivirlas, es capaz de jugar con lo que está saturado de una particular violencia. El acto creador está a menudo acompañado por angustias y conflictos psíquicos, razón por la cual los artistas buscan ayuda o escapes cuando

se sienten debilitados o paralizados en su trabajo.¹⁴ El universo interno del creador es un constante volcán en erupción, lanzando miles de ideas. Posiblemente, la necesidad de autodestrucción permanezca siempre subyacente a tal punto que el creador busque destruir su trabajo apenas lo termina (Modell se refiere a esto como el concepto de que los dos "selves" o "yo" entran en conflicto). Muchas veces se muestran en el artista sentimientos de depresión, de odio a sí mismos, de rabia y frustración que los conducen al deseo de destruir su trabajo. Es durante esa etapa en que el mundo exterior puede jugar un papel beneficioso o al contrario, volverse el espejo de sus miedos. El creador puede llegar a interpretar el rechazo público como una tercera fuerza, una repetición de inconsciente de los esquemas familiares de su pasado.

Durante el proceso del acto creador, la creatividad surge primero del cuerpo erógeno, de su representación y de la manera en que su funcionamiento somático se ha instalado en la infancia. Se han supuesto ciertos factores que pueden constituir la base de todo acto creador, dos de los cuales conciernen a la relación del artista con el mundo externo, como lo es: su lucha con el medio de expresión que ha elegido, la calidad de las relaciones que mantiene con el público imaginario al que va mostrar su trabajo. Y en relación al mundo interno, el papel de la sexualidad, siendo esta anal, oral o fálica; la importancia de los deseos bisexuales inconscientes en la infancia; y la manera en que éstos se han integrado en la estructura psíquica del artista.

A menudo, los artistas deben confrontarse con "selves" y objetos fragmentados, para así buscar un sentido y una cohesión en la elaboración de sus obras, aun así

¹⁴McDowgall, Joyce...[et al.]. El arte y el Psicoanalista. Editorial Nueva Visión. Buenos Aires, 2010. p. 12

se muestran como individuos enajenados. Detrás de la lucha de cada creador con su medio de expresión, siempre se encuentra una fantasía de fusión o una confusión con el medio en sí mismo, lo que provoca sentimientos contradictorios; el deseo del creador es, también, el de proteger y atacar su medio de expresión con el fin de poseerlo. El medio de expresión elegido se presenta como un enemigo que demanda ser domesticado según dos imperativos, el creador debe poder traducir su visión interna del mundo y, a la vez, estar convencido de que es capaz de transmitirla. Hay una fuerte paradoja entre el yo privado del artista y su yo social, existe el deseo de ser conocido y comprendido, que es compensado por el miedo de ser descubierto y controlado.

Otra línea psicoanalítica, en cuanto a la creatividad, hace mención del erotismo pregenital y las pulsiones sexuales arcaicas. La base libidinal en la que se apoya toda creatividad está inevitablemente enraizada por pulsiones y aspectos sexuales, donde es de importancia tener en cuenta el erotismo, la agresividad, el amor y el odio.¹⁵ Durante el proceso creador existen tendencias bisexuales, el placer intelectual y artístico está impregnado de poderosas fantasías narcisistas y homosexuales en las cuales el creador es hombre y mujer a la vez. El poder de creación masculina está simbolizado por formas más alargadas, que penetran la tierra o se erigen como para sostener o perforar el cielo. La creación materna, femenina, está simbolizada en la preferencia de formas curvas u ovoides frente al redondo perfecto. Ciertos acontecimientos pueden amenazar con desestabilizar el delicado equilibrio entre las fantasías bisexuales y puede provocar una inhibición en las capacidades de orden intelectual, artístico o científico. Puede deducirse

¹⁵ McDougall, Joyce. Op. Cit. P.17

entonces que toda perturbación en el funcionamiento somático o cualquier acontecimiento que afecte la integridad corporal, puede tener una profunda repercusión en la creatividad. Se evidencian así, varias fuentes de creatividad o esterilidad, como la lucha con el medio de expresión elegido, la lucha contra las proyecciones en el público, la fuerza de las pulsiones sexuales y una importante función de la bisexualidad psíquica. Cualquier actividad es vivida inconscientemente por el artista como una transgresión, ya que aquel que crea, osa desafiar el orden con un objetivo narcisista, libidinal y agresivo, osa mostrar al público lo que ha creado, y osa utilizar su sexualidad ambivalente. Es entonces fácil comprender que los sentimientos de humillación, cólera o de rabia que puede sentir aquel que crea algo tienen una gran importancia porque mantienen la vitalidad y creatividad. Los verdaderos traumas que están estrechamente asociados a la organización psicosexual de la representación del cuerpo, así como los objetos significantes del pasado, originan la creatividad.

El objeto estético adquiere en el contexto de las fantasías inconscientes (mundo interno) las características de un objeto destruido, fragmentado como consecuencia de una situación compleja de causalidad múltiple (umbral, frustración, etc.) pero cuyo común denominador se define en términos de privación o abandono. Freud relaciona en la base del sentimiento estético un ente fundamental, el sentimiento de lo maravilloso, ligado a la vivencia de lo siniestro, es decir, que lo maravilloso es la elaboración, por medio de procesos mentales complejos, de la vivencia de destrucción, de muerte y de lo siniestro. Podría mencionarse el caso de Picasso, quien se enfrentó con lo siniestro para recomponer la situación por medio de una armonía genial, logrando dar la vivencia

de lo maravilloso a pesar de lo siniestro de sus imágenes. Así mismo, Freud aportó una de las contribuciones más valiosas a la Psicología del Arte en su estudio sobre lo siniestro, según él, lo siniestro sería aquella especie de lo espantoso que es propia de las cosas conocidas y familiares desde tiempo atrás. Lo siniestro se da cada vez que se desvanecen los límites entre lo fantástico y lo real, cuando lo que habíamos tenido por fantástico aparece ante nuestros ojos como realidad, cuando un símbolo adquiere el lugar e importancia de lo que había simbolizado.¹⁶

TEORÍA GESTALT

La palabra Gestalt apareció por primera vez de una traducción de la Biblia, pero no existe una traducción específica al español, aproximadamente significa "puesto delante de los ojos, expuesto a las miradas". Actualmente muchos autores se refieren a ella como la Gestaltung que significaría "puesta en forma o formación". Los primeros que convirtieron esta palabra en una teoría fueron los investigadores Max Wertheimer, Kurt Koffka y Wolfgang Köhler. Ellos partieron de la teoría del psicólogo Christian Von Ehrenfelds quien decía que "El todo es diferente de la suma de sus partes". Es luego de esto que estos tres investigadores formaron la idea principal de la Gestalt, querían demostrar que la percepción tenía una importancia fundamental en la comprensión del mundo. Esta teoría parte de estímulos externos, ya sean estos visuales y/o auditivos, hay muchos sonidos y formas que no tienen un único significado. Es la percepción la que en un momento determinado le da una forma significativa y denominante a esa situación e instante. La gestalt es la experiencia tal y como se la ha dado el espectador de un

¹⁶ Pichon- Rivièrè, E. Op. Cit. p.44

modo directo. Una forma está compuesta de elementos, esta forma, figura o gestalt emerge desde un fondo que puede ser el inconsciente, es este el que da significado objetivo al conjunto. La mente configura, a través de ciertas leyes, los elementos que llegan a ella a través de los canales sensoriales (percepción) o de la memoria (pensamiento, inteligencia y resolución de problemas). En la experiencia del medio ambiente, ésta configuración tiene un carácter primario por sobre los elementos que la conforman, y la suma de estos últimos por sí solos no podrían llevarnos, por tanto, a la comprensión del funcionamiento mental. Este planteamiento se ilustra con el axioma el todo es más que la suma de sus partes, con el cual se ha identificado con mayor frecuencia a esta escuela psicológica.

La Psicología Gestalt nació inspirada en la fenomenología, corriente que se centraba en describir y no de explicar los fenómenos. Por ello, exponían que en todo campo perceptivo, sensorialmente abarcable, se diferenciaban un fondo y una forma; y es el sujeto quien aísla la figura de acuerdo con su atención y sus necesidades. Es así que su percepción logra volverse objetiva y subjetiva.¹⁷ Explicaba los fenómenos psicológicos en función de los elementos que los componen y de sus combinaciones, parte del fenómeno como totalidad. Wertheimer señalaba que la percepción tenía un carácter de totalidad, su configuración se destruye en el mismo momento en que se pretende comprenderla y analizarla a través de la división y la fragmentación de sus partes. Algunas de las premisas de esta corriente psicológica son el *Awerness* o en español "darse cuenta", el enfoque al aquí y ahora, la explicación y racionalización del entendimiento. La Gestalt es prácticamente una filosofía de vida.

¹⁷Sinay, Sergio. Gestalt para principiantes. Editorial Era Naciente. Buenos Aires, 2003. p.8

SOCIOLOGÍA DEL ARTE

El interés primordial de la Psicología Social se centra en la intersección de la conducta individual y de los procesos socioinstitucionales, obedeciendo así a los múltiples canales o procesos a través de los cuales se produce el engarce entre el individuo y otros individuos, y entre éstos y los distintos niveles del orden económico, institucional y axiológico-normativo de una determinada sociedad. Se intenta pues, establecer relaciones funcionales entre las propiedades del mundo físico y los procesos básicos del hombre, cognoscitivos, emocionales y motivacionales, frente a la sociología, que trata de dar cuenta de la conducta social a partir de propiedades seleccionadas de las estructuras sociales, políticas y económicas. La Psicología Social se plantea entonces, como un puente hacia otras ramas del conocimiento, como una ciencia que no es exclusivamente propia de ciertas culturas, sino de la comparación entre estas. Una ciencia capaz de ofrecernos una explicación del pensamiento social, del lenguaje, las religiones, la conducta colectiva, la formación de grupos y la comunicación, que establece la continuidad entre los fenómenos individuales y colectivos. Lo individual se constituye a partir de lo social, y lo social a partir de lo individual, resume el planteamiento básico de este enfoque del comportamiento humano. El enfoque psicosocial implica un desplazamiento hacia una concepción triple de la misma, dado que pone en relación tres términos: sujeto individual-sujeto social-objeto (o ego-alter-objeto), presuponiendo una mediación constante del sujeto social entre el sujeto individual y el objeto. Dentro de las funciones del arte se apuntan las de "unir el "yo" a una existencia comunitaria; convertir en social la individualidad [...]

El arte refleja la «infinita capacidad del hombre de asociarse a los demás, de compartir las experiencias y las ideas » (Fischer, 1985, p. 7).

La dimensión social del arte es un hecho con el cual es necesario contar con un análisis psicológico de los mecanismos y procesos implicados en el mismo. Cuando nos referimos a los procesos artísticos, estamos tratando procesos situados, de por sí, en el punto de articulación de lo social y lo individual. El arte, como el lenguaje, o quizás fuera mejor decir como lenguaje, cuestiona, en sí mismo, la separación entre lo psíquico y lo social a que aludía Moscovici. Este afirma que el individuo y la sociedad se interpenetran de modo múltiple y complicado en la creación artística, y su relación mutua no se puede expresar en absoluto con un simple dualismo. "Un artista se convierte en tal en el curso del enfrentamiento con la tarea condicionada histórica y socialmente que busca interpretar y resolver a su modo" (Moscovici. 1985. p. 61).

"Intelectualmente, los aspectos humano y cultural pueden distinguirse [...] Concretamente son indisociables [...] Lo "humano como tal" no puede ser expresado o percibido porque no puede existir fuera de los determinantes culturales. En la experiencia visual lo humano y lo cultural es uno" (Maquet, 1986, p. 242). Vygotsky plantea "El arte es lo social en nosotros, y el hecho de que su acción se efectúe en un individuo aislado no significa que su esencia y raíces sean individuales. [...] Lo social aparece también allí donde solamente aparece un hombre y sus vivencias personales. Y por eso la acción del arte [...] es una acción social. [...] El arte representa una técnica social del sentimiento, un instrumento de la sociedad, mediante el cual incorpora a la vida social los aspectos más íntimos y

personales de nuestro ser". ¹⁸Añade que "en el aspecto social, el arte se manifiesta como un complejo proceso de equilibración con el medio. Surge, al igual que la equilibración biológica, de una incomodidad, y está orientada a eliminarla; y tan sólo en la Psicología social se descubre hasta el fin el valor práctico del arte" (Vygotsky. 2006. p. 316). Para entender al individuo, primero debemos entender las relaciones sociales en que éste se desenvuelve. Toda la vida del hombre, su trabajo y comportamiento se basan en la profunda utilización de la experiencia de generaciones anteriores, es decir, de una experiencia que no es heredada físicamente y que, convencionalmente, Vygotsky denomina experiencia histórica. La experiencia histórica y la experiencia social tendrían un mecanismo, según Vygotsky, exactamente igual al de la conciencia porque también esta última debe ser considerada como un caso particular de la experiencia social. Afirma también que desde los primeros días del desarrollo del niño sus actividades adquieren un significado propio en un sistema de conducta social y, al dirigirse hacia un objeto concreto, se refractan a través del prisma del entorno del pequeño.

Vygotsky considera el arte, igual que el lenguaje, como un instrumento o herramienta psicológica. Los instrumentos psicológicos son creaciones artificiales; estructuralmente son dispositivos sociales y no orgánicos o individuales; estos instrumentos, como el arte, modifican globalmente la evolución y la estructura de las funciones psíquicas, y sus propiedades determinan la configuración del nuevo acto instrumental. La concepción vygotskiana del arte como un instrumento psicológico de naturaleza social, producto, como las demás herramientas

¹⁸Vygotsky, Lev. Op. Cit. p. 304

psicológicas, de la evolución sociocultural a la que los individuos tienen acceso, que no son inventadas ni descubiertas en una interacción directa con la naturaleza, sitúa al arte en unas dimensiones particulares. Las conductas artísticas, cuestionan la separación e independencia de los aspectos individuales y colectivos, de lo psíquico y lo social, y demandan modelos conceptuales que asuman que los mecanismos psicológicos determinan las conductas artísticas, pero que éstos no son independientes de la realidad social y cultural en que tal conducta tiene lugar. Alan Merriam revelaba que una dificultad para el estudio antropológico del arte, se derivaba de que la conducta involucrada en el proceso de creación artística daba lugar a un producto, que, conceptualmente, podía ser estudiado sin referencia al contexto cultural en que se crea o utiliza. Bourdieu ponía de manifiesto cómo la sociología se encontraba, en el ámbito de la estética, en el terreno por excelencia de la negación de lo social. Lo justifica razonando que es éste un terreno donde se ponen de manifiesto las distintas relaciones que los diferentes grupos sociales mantienen con la cultura, que no son ajenas, por supuesto, a las relaciones que los grupos mantienen entre sí.

Hay que reconocer que una gran parte de las investigaciones desarrolladas en el ámbito de la Psicología Social, se han centrado en el análisis de procesos individuales e interindividuales, y no han logrado contextualizar estos procesos en el marco de su determinación social más amplia. Los procesos de creación y apreciación artística, indisolublemente ligados a los contextos sociohistóricos en que tienen lugar, reclaman para su análisis modelos conceptuales capaces de integrar aspectos históricos, sociales y culturales con cuestiones relativas a los procesos psicológicos individuales. En los fenómenos artísticos son

tremendamente relevantes estas diferentes dimensiones psicológicas, históricas, sociales y culturales del comportamiento humano que en otros niveles de la conducta quizás pudieran resultar menos evidentes.

Se debe comprender cómo el arte, siendo un producto psicológico, está enraizado socialmente y cómo estando inseparablemente ligado a determinadas circunstancias históricas y culturales no se puede derivar mecánicamente de ellas. Las obras de arte están condicionadas esencialmente por las situaciones culturales y sociales de los grupos que las producen (y también que las consumen), pero, a la vez, son un elemento importante en la configuración de estas situaciones culturales y sociales por cuanto suponen importantes elementos de comunicación social, de integración de novedades en el pensamiento social y de conformación de identidades colectivas.¹⁹ Las obras de arte podemos entenderlas como productos sociales que reflejan sus propias condiciones de producción, pero también como procesos de elaboración psicológica y social de la realidad en que los hombres viven, y que es una realidad simbólica. La interacción continua entre el analista y el analizado se logra por medio de un proceso de comunicación. El crítico asume el papel de portavoz del grupo social. Frente a cierto diagnóstico de la opinión pública los artistas reaccionan generalmente de una manera dura y hasta cruel, como una réplica adecuada.

El arte no nos remite a una realidad física, sino a una realidad de carácter simbólico. Bryson afirma que "la imagen ha de ser entendida, en cambio, como el vehículo para la expresión de lo que una determinada comunidad visual conoce

¹⁹ Hernández Belver, Manuel; Ullán de la Fuente, Ana M. Estudio del comportamiento artístico desde la perspectiva psicosocial. El enfoque de Vygotsky. 1996. <http://revistas.ucm.es/bba/11315598/articulos/ARIS9696110051A.PDF>.

como realidad [...] El realismo consiste en la coincidencia entre una representación y lo que una determinada comunidad propone y supone como su realidad: una realidad que implica un complejo agregado de códigos de comportamiento, leyes, psicologías, usos sociales, modas, gestos, actitudes, todas aquellas normas prácticas que gobiernan la instalación del ser humano en su particular entorno histórico” (p. 31). Francastel en su libro sobre “Arte y Técnica” relaciona el objeto industrial y el objeto estético como dos emergentes de una misma situación que relaciona con el desarrollo de factores socio-económicos-industriales. Puede decirse entonces, que los objetos muertos o inmóviles pueden dar una re-creación de la vivencia de vida y actúan en lo demás, tranquilizando una ansiedad colectiva. El objetivo estético surge en un momento determinado de la cultura y puede ser interpretado desde el punto de vista sociológico como correspondiente a una estructura social determinada.

SOCIALIZACIÓN

La socialización es el proceso de aprendizaje mediante el cual los individuos aprenden cultura y se integran a la sociedad. Según Lev Vygotsky, el desarrollo personal y psicológico de un individuo se lleva a cabo en un contexto social-cultural, y es a través de estas vías que el individuo cambia sus maneras de pensar y actuar según sea la época que está viviendo en su realidad. La socialización comprende aquellos procesos psicosociales en los que el individuo se desarrolla históricamente como persona y como miembro de una sociedad. En este marco de socialización se llevan a cabo también distintos procesos sociales o mecanismos de interacción. Le concierne a éstos el cambio, el desarrollo y los aspectos dinámicos de las relaciones sociales. “Cuatro elementos son esenciales

para que se dé un influjo interpersonal o interacción: un sujeto, los otros, una acción concreta y un sistema o red de significaciones propio de una sociedad o de un grupo social. Toda acción se realiza en la tela de una red de significaciones, que constituyen la interioridad del acto mismo más allá de su forma externa" (Martín-Baró, 1985, p.16). Los agentes sociales más representativos son la familia y la escuela. Se distingue la socialización primaria, que es aquella en la que el infante adquiere las primeras capacidades intelectuales y sociales que juegan un papel trascendental en la constitución de la identidad; los procesos de socialización secundaria, son aquellos en los que instituciones específicas como la escuela proporcionan competencias específicas, más abstractas y definibles. La cooperación es un proceso social conjuntivo. Los individuos en cooperación se caracterizan por su actitud hacia el compartir y el ayudarse mutuamente.

Vygotsky expone que el aprendizaje se da a través de la ayuda de otros que puedan tener más experiencia, así como de muchas funciones mentales que son creadas por el propio cuerpo y otras por el medio ambiente y sus cambios. Al observar el exterior se pueden formar conclusiones personales y luego de revisarlas pasan a ser propias del individuo. Considera al individuo como el resultado del proceso histórico y social en donde el lenguaje desempeña un papel esencial, es sólo en un contexto social que se logra un aprendizaje significativo. Es a través del lenguaje, que el individuo comunica lo que piensa, confronta con otros sus ideas y luego construye. A esta teoría se le conoce como Constructivismo Situado. El intercambio social genera representaciones interpsicológicas, que se han de transformar en representaciones intrapsicológicas; lo que sucede en la mente del individuo es un reflejo de lo que

pasa en la interacción social. Es un proceso de desarrollo de la identidad social. La socialización marca al individuo con el carácter o sello propio de la sociedad y grupo social. La identidad de la persona, de un modo muy primordial se nutre de la identidad que su grupo social le proporciona.²⁰ Para Vygotsky, el sujeto cuenta con dos funciones para su aprendizaje, la primera son las funciones mentales que se dividen en inferiores, que son aquellas con las que se nace, son naturales y están determinadas genéticamente; y las superiores que se adquieren y se desarrollan a través de la interacción social, están determinadas por la forma de ser de la sociedad, son medidas culturalmente.

Existe también el fenómeno de la Resocialización, que es un proceso que involucra el aprendizaje de nuevas pautas de comportamiento que inician al individuo en un nuevo estilo de vida, por lo tanto, resulta en cambios profundos en su personalidad social. Al mismo tiempo esto da paso a la marginalidad o marginación, que la constituyen una categoría de personas y grupos sociales que no participan efectivamente de la cultura, de esto deriva el prejuicio y discrimen; los prejuicios son actitudes positivas o negativas que se traducen en sentimientos a favor o en contra de algo o algún individuo, clases sociales, grupos, etc. El prejuicio es la predisposición y el discrimen es la acción.

En el análisis de la socialización se dan dos perspectivas fundamentales, una de ellas se interesa por el fenómeno del orden social, investigando los requerimientos de rol impuesto y los mecanismos adecuados para su imposición, así como de los mecanismos de reintegración en los casos de desviación social; la segunda

²⁰Martín-Baró, Ignacio. Acción e ideología. Psicología social desde Centroamérica. UCA Editores. San Salvador, 2008. p. 117

perspectiva se orienta hacia el desarrollo de la personalidad individual enmarcada en los usos y valores del grupo con los que va a interactuar, por lo que su interés se centra en el desarrollo afectivo, cognitivo y conductual.

Estatus social del Artista

El estatus social en la sociedad guatemalteca es un eslabón al que se le ha agregado un gran valor. Históricamente, ha existido el mito popular de que el artista es una persona hambrienta, emocionalmente inestable, perversa o psicótica en potencia, pero de hecho, si se observa la vida de algún artista célebre, se podría evidenciar que es más parecida a la vida de un común mortal. La mayoría de ellos han llevado una vida burguesa, más bien ordinaria, y en ocasiones, paralelamente a sus trabajos, se han interesado en miles de otras cosas.²¹

Factores Económicos y su Impacto en el desempeño artístico

Numerosas veces el artista no tiene muchas opciones de dónde depender para la creación de su arte, del mismo modo, el estudiar o recibir un curso sobre el tema es algo que no muchos aplican; el aprendizaje llega a ser de forma autodidacta y en ocasiones depende de la creatividad y la astucia para reunir los fondos para realizar sus proyectos.

Pertenencia a grupos sociales

Muchas de las oportunidades se definen por las relaciones que cada quién pueda tener, pertenecer a ese pequeño círculo artístico en la Ciudad de Guatemala le añade un plus al estatus, formar parte de este grupo social hace que todos quienes se dedican a esta profesión se relacionen y converjan en muchos eventos, lo cual les aporta notoriedad.

²¹McDowgall, Joyce... [et al.]. Op. Cit. p. 12

Relaciones Interpersonales (amigos, familia, galerías)

Es a través de estas relaciones que se intercambian las formas de sentir, necesidades, intereses y otros. Por ello es que todo artista se verá influenciado por cada relación interpersonal que desarrolle, tanto en el contexto de la vida artística como fuera de ella.

Cultura Individual

El artista poco a poco va internalizando y asimilando un propio concepto sobre su sociedad y los movimientos culturales que en ella se den, lo cual conforma la cultura. Le influyen los aspectos propios de su desarrollo individual, sus patrones de crianza, su contexto histórico, costumbres, etc.

PROCEDENCIA

Probablemente este pueda parecer un tema sin mucho sentido en la elaboración de este proyecto, pero a lo largo del tiempo este elemento no ha sido tomado en consideración, y se le ha dado poca importancia. Esto está fuertemente vinculado a la obra del artista, así mismo como al trato que podrá recibir y las oportunidades que pueda obtener.

Ciudad o Interior de la República

La procedencia del artista se ve reflejada en su obra, uno de los casos que se puede comentar, es el del artista Benvenuto Chavajay, que ha crecido en el municipio de San Pedro La Laguna en el Departamento de Sololá y ha estado rodeado de artistas en su familia. La obra de él refleja la historia que él ha vivido o al menos experimentado a través de su familia, situaciones del conflicto armado, el aislamiento, y el redescubrimiento de sí mismo como sujeto contribuidor a la sociedad.

ABUSO DE SUSTANCIAS Y SU EFECTO EN ALGUNOS ARTISTAS

El tipo de drogas consumido va variando en ocasiones según el estatus social, aun así el consumo de bebidas alcohólicas es una constante en todos los rangos. En los parámetros del DSM-IV, la personalidad narcisista representa un componente importante de los trastornos de personalidad en los sujetos con abuso o dependencia de drogas. El narcisismo define a las personas egoístas, sensibles a las críticas y con una visión sobredimensionada de sí mismas.²² Estas son características que se pueden observar en algunos artistas, y por eso mismo, se desea conocer como las drogas afectan el desempeño creativo del artista.

APOYO NACIONAL A LAS ARTES

Dentro de las artes visuales existe un panorama diverso lacerado por la falta de una formación sistemática y ausencia crítica “[...] la carencia de sensibilidad y acercamiento a las artes visuales han generado en la población guatemalteca una “incapacidad crítica” que afecta “no sólo a los niveles artísticos, sino a su vida cotidiana”.²³ El mismo problema se da en la estructura de los circuitos expositivos. Se hace visible un gran contraste entre el interior y la ciudad; por un lado se perpetúa la imagen folclorista y por otro se incursiona en lenguajes más contemporáneos como el performance y la instalación. Esta tendencia a la experimentación ha tenido acogida en el sistema de galerías que responde de cierta medida al influjo y la apropiación de prácticas internacionales. Los problemas internos de la Escuela Nacional de Artes Plásticas (ENAP) y la

²² DSM-IV-TR. Manual Diagnóstico y Estadístico de los trastornos mentales. Editorial Masson. Barcelona, 2005. p. 803

²³ Monsanto, Guillermo. Datos dispersos de la plástica guatemalteca 1892-1998. Publicaciones El Ático. Guatemala, 2000. p.1

prevalencia de métodos academicistas dentro de la formación privada explican la fragmentación que caracteriza esta rama. Los artistas van formándose empíricamente, en ocasiones bajo la égida de algún connotado artista. Muchos artistas de la joven generación se encaminan hacia una visualidad antropológica y participan de proyectos de intercambio, sobre todo a partir de la técnica mural en el entorno comunitario.²⁴

Actualmente hay poco apoyo a los artistas guatemaltecos, podría decirse que ha habido un pobre progreso en esa rama, y hoy por hoy ni siquiera se cuenta con apoyo económico ya sea para estudiantes o docentes del campo artístico. Algunas de estas áreas han tenido que sobrevivir por sí mismas, como lo son el ámbito cinematográfico y musical del país. El Ministerio de Cultura en pocas ocasiones apoya al artista nacional, se enfoca más en la presentación de talento extranjero. A pesar de todo, hay entidades que han logrado brindar apoyo, algunas se pueden mencionar a continuación.

Instituciones que incentivan

Centro Cultural de España en Guatemala (CCE), Proyectos Ultravioleta, Centro Cultural Metropolitano, Entidades no Gubernamentales, Donaciones de Países extranjeros, Alianza Francesa, Instituto Italiano de Cultura, Galerías de Arte privadas, Medios Escritos, Municipalidad Capitalina, entre otros de carácter individual y privado.

²⁴ Jiménez, Elías; Rosal, Rafael. Arte Urbano. Editorial Magna Terra. Guatemala, 2004. p. 19-20

DELIMITACIÓN

El Centro Cultural de España en Guatemala está ubicado actualmente en la Vía 5, 1-23 Zona 4, 4º Norte. Esta es una institución que se ha dedicado desde ya varios años, a apoyar el arte y las distintas expresiones culturales de este, se ha convertido en un centro de Cooperación, Cultura, Sociedad y Desarrollo. Sus instalaciones cuentan con distintos espacios o áreas de trabajo ubicados en pequeños cuartos dentro de una casa de habitación habilitada para fines laborales. Tienen a su cargo una vasta biblioteca con distintos documentos de consulta tanto como los creados por el centro per se como de fuera. Cuentan también con otro espacio para galería llamado (Ex) Céntrico, situado en el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala.

La muestra a quién se le aplicó las pruebas psicológicas fue seleccionada a través del método de Muestreo Probabilístico Aleatorio Simple. Esto dentro de la población del Centro Cultural de España en Guatemala, donde se encuentran artistas que han enfocado su trabajo en las distintas ramas que el arte presenta, tanto pintura, como performance, video, etc. El grupo que integró la muestra se conformó por 3 mujeres y 7 hombres. Los artistas proceden de diversos niveles socioeconómicos que oscilan entre el nivel Alto - Medio Alto y el nivel Bajo. Se encuentran dentro de un rango de edad entre los 23 a los 37 años. De los 10 artistas elegidos, solamente 2 provenían del interior del país. Se trabajó con una población enfocada en el área del arte visual para conocer cuál es el proceso de desarrollo creativo al momento de crear una obra de arte contemporánea. A este grupo seleccionado se le aplicó las pruebas psicológicas de la Adaptación Hutt del

Test Gestáltico de Bender para adultos, la entrevista personal y la encuesta. Los datos de los artistas escogidos permanecieron anónimos y ellos firmaron un documento en donde están enterados de este anonimato y donde dan su consentimiento para utilizar los datos como sean necesarios. Todas las entrevistas y pruebas fueron realizadas dentro de un término de 30 horas, que equivalen a 3 horas con cada artista; esto en un periodo de 4 meses.

CAPÍTULO II

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

2.1 TÉCNICAS

Para esta investigación, se utilizaron diversas técnicas de investigación. La muestra a la cual le fue aplicada la prueba psicológica y la encuesta, fue seleccionada a través del método de Muestreo Probabilístico Aleatorio Simple, que consiste en escoger al azar uno por uno, individuos de una población. Esta selección se realizó por medio de un listado general de los individuos a estudiar, en este muestreo, cada uno de los individuos tenía la misma posibilidad de ser elegido.

La observación directa fue otra técnica utilizada para la elaboración del proyecto, en ocasiones se pudo acudir al estudio personal de algunos artistas y se tuvo la oportunidad de verlos trabajando en algunas de sus obras, luego de realizar la observación, se procedió a la entrevista, una vez finalizada la entrevista se continuó con la aplicación de la prueba psicológica -Adaptación Hutt del Test Gestáltico de Bender para adultos-. Al terminar la prueba, se prosiguió con la encuesta. Luego de la recolección de los datos, se realizaron los procedimientos específicos para la calificación de las pruebas, se hizo una transcripción de las entrevistas y se procedió a tabular y analizar los resultados de la encuesta. Estos resultados fueron analizados de forma cualitativa.

2.2 INSTRUMENTOS

Los instrumentos utilizados durante el trabajo de campo del proyecto de investigación, fueron en el siguiente orden, la **Adaptación Hutt del Test Gestáltico de Bender para adultos**, que es una prueba de integración viso-motriz, un proceso más complejo que la percepción visual o la coordinación motriz por separado. Inició como un test clínico para adultos, basado en las figuras que Wertheimer utilizó para demostrar los principios de la Psicología de la Gestalt en la percepción. Pero esta adaptación, según el mismo Hutt en su libro, intenta ir más allá de las clásicas leyes gestálticas de percepción, intenta comprender el comportamiento del individuo, su estilo idiosincrásico de personalidad, sus necesidades, sus conflictos y defensas, y como distintos factores motivacionales inconscientes son significativos al momento en los diferentes estilos de ajuste.

Las **entrevistas** fueron grabadas a través de un dispositivo electrónico, luego se trasladaron a la computadora y cada una se escuchó en repetidas ocasiones para poder transcribirlas. La **encuesta** aprobada previamente, fue realizada a los entrevistados a los que se les daba únicamente dos opciones de respuesta, debía contestar sí o no según lo prefirieran. También se le dio a cada artista una **carta de aceptación** donde se explicaba el carácter anónimo de los resultados, la cual firmaron dando el consentimiento y la aprobación.

CAPÍTULO III

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

3.1 CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR Y DE LA POBLACIÓN

3.1.1 CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR

Actualmente, el Centro Cultural de España en Guatemala se encuentra ubicado en la Vía 5, 1-23 Zona 4, 4º Norte. Esta es una institución que se ha dedicado desde ya varios años, a apoyar el arte y las distintas expresiones culturales de este, se ha convertido en un centro de Cooperación, Cultura, Sociedad y Desarrollo. Ha sido promotor de varios artistas nacionales, que se han dado a conocer en el extranjero gracias al apoyo del centro. El programa de exposiciones del Centro Cultural de España depende en gran parte del Área de Artes Visuales, cuyo objetivo es acercar al público algunos de los temas de mayor vigencia en el medio social, cultural y político del país, a través de los lenguajes y las herramientas propias del arte contemporáneo. De esta manera se espera generar el contexto apropiado para el debate y la reflexión de temas cuya resolución pueda beneficiar el desarrollo del país en general y contribuir al medio artístico y social a la vez que se fortalecen tanto los lazos con España como los elementos y actores de la cultura local. El programa se basa en una serie de exposiciones temporales de mediano y pequeño formato que intentan dialogar con el visitante a través del trabajo de creadores locales e internacionales. Los temas, propuestos por el CCE/G y definidos en colaboración con curadores y artistas invitados, se abordan a partir del lenguaje contemporáneo y se llevan a cabo en los dos espacios con los

que cuenta el Centro Cultural: su sede central de Cuatro Grados Norte y la galería (Ex) Céntrico, situada en el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala.

3.1.2 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN

La muestra fue escogida dentro de la población del Centro Cultural de España en Guatemala, donde se encuentran artistas que han enfocado su trabajo en las distintas ramas que el arte presenta, tanto pintura, como performance, video, etc. Los artistas proceden de diversos niveles socioeconómicos, y se encuentran dentro de un rango de edad entre los 23 a los 37 años. Esta muestra se conformó por 3 mujeres y 7 hombres. De los 10 artistas elegidos, solamente 2 provenían del interior del país. Se trabajó con una población enfocada en el área del arte visual para conocer cuál es el proceso de desarrollo creativo al momento de crear una obra de arte contemporánea.

ANÁLISIS CUALITATIVO

ENTREVISTA

Las situaciones de la vida cotidiana, las experiencias vivenciales son las que les sirven de estímulo al artista. Para ellos la inspiración no existe, solo existe la intuición, la abstracción y la observación de la realidad. Algunas veces hay una cierta carga autobiográfica de cada artista en su obra, contiene cierta intencionalidad individual. El arte no siempre es un reflejo directo de la vida personal del artista, pero en ocasiones si puede influir en algún grado la emocionalidad del sujeto.

La producción artística tiene una estrecha relación con factores culturales, antropológicos y etnológicos. Muchas veces en las obras hay un cierto grado de teatralidad, hay una puesta en escena, es una realidad construida. Las definiciones de objeto y la representación de objeto son igual de válidas para los términos de objetividad y subjetividad. El arte sugiere, no hace deducir directamente, es implícito, no hay nada que se debe entender o no, solo el disfrute. Para algunos el arte es meramente subjetivo, objetivas pueden ser las intenciones artísticas, pero la comprensión es interpretativa, está en un nivel personal. La comprensión subjetiva tiene mucho que ver con la cultura. Sus lenguajes se convierten en lenguajes universales pero los contextos y los objetos son personales, por eso buscan objetos inmediatos.

Es en la abstracción de la realidad donde descomponen, rehacen, rearmen la realidad. Esas abstracciones llevan a una síntesis que luego se convierte en una obra o pieza de arte. Ellos representan la realidad tal cual la perciben, aunque en ocasiones sea una estética grotesca de esta realidad, hacen simplificaciones de la

cotidianeidad. Sus obras son un reflejo de su contexto y su realidad, es un juego de percepciones de contexto, éste es un modificador de las ideas, el sistema de valores se construye alrededor de las situaciones contextuales. Las ideas bien establecidas y pulidas son la obra en sí, el artista es generador de ideas y es a través del arte que se comunican esas ideas. Para algunos el arte es más objetual que conceptual pues se basa en la vida cotidiana que presenta objetos reconocibles. El concepto es más la idea, no importa lo que se ve, importa lo que se entiende de la obra. Se puede hablar de calidad en el arte en el sentido de calidad de la propuesta, la técnica solo sirve para materializar el proyecto. Es importante saber manejar los recursos, trabajar materiales de manera consciente. Las situaciones de constante estudio y observación de las cosas que los rodean, los llevan a realizar reflexiones que luego plasman a través de un lenguaje visual para poder compartir y crear debates sobre esos temas que les preocupan. Quieren generar no solo ideas, sino discusiones. Son las acciones efímeras las que le interesan al artista, existe una noción de provocar una acción-reacción y documentarla. El arte presenta un set de condicionantes para que el espectador responda a ellos, genera formas de respuesta que están condicionadas por su bagaje personal.

El proceso creativo lo que hace en muchas ocasiones es destruir la generalidad. Unas obras conllevan un desarrollo que implica sentarse a pensar, leer, reflexionar, y este proceso es mucho más complejo que el de crear, conlleva una justificación conceptual. Para muchos artistas, el proceso creativo no es largo, muchas de las ideas y conceptos surgen de manera inmediata, algunos proyectos surgen por espontaneidad. Es la intención de la obra la que la convierte en arte,

los artistas en su mayoría se refieren al arte como una situación que deben resolver, esa solución viene de la influencia de la realidad, por ello las obras funcionan como ideas no como objetos, en ese incentivo de solucionar estas situaciones, estos problemas, que se llegan a plantear distintas diferencias que llega a desarrollarse como respuestas, se solucionan formalmente. Del mismo modo pretenden transmitir de manera más inmediata esas ideas. Intentan crear símbolos o elementos que logren transmitir a un nivel universal. La originalidad no existe, pero si existe una coincidencia en el trabajo que se hace como artista.

La experiencia narcótica tiene la posibilidad de transformar la naturaleza de la realidad, en el arte esta realidad se puede representar volviéndola a reconfigurar, estas reconfiguraciones pueden responder a proyecciones individuales o colectivas. Las drogas pueden potenciar la capacidad creativa pues esto permite que el artista pueda trabajar más despreocupadamente. Pero coinciden en tener que estar conscientes de lo que hacen al momento de trabajar la obra, las sustancias pueden confundir las sensaciones.

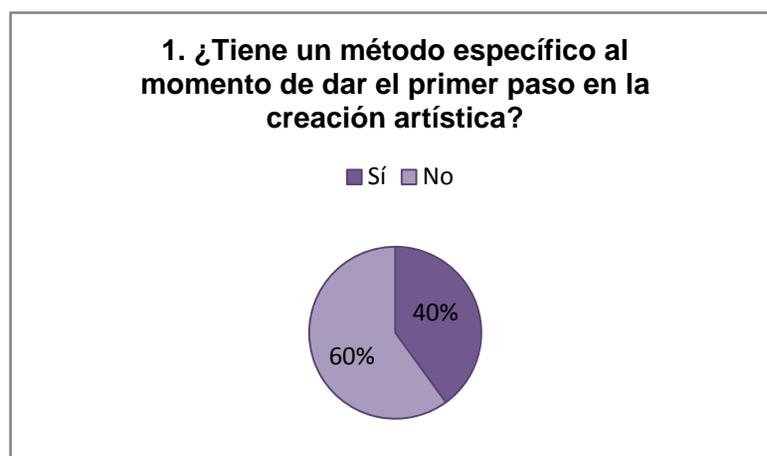
ANÁLISIS CUALITATIVO

ADAPTACIÓN HUTT DEL TEST GESTÁLTICO DE BENDER

De los resultados obtenidos a través de la aplicación de la prueba psicológica, se hicieron evidentes ciertos rasgos de personalidad en los artistas, los cuales fueron constantes de manera general en la muestra seleccionada. Dentro de estas tipologías interpretadas, se manifestaron características de indicios de neurosis altamente ansiosa, esquizofrenia, rasgos de compulsividad, confusión, reacciones paranoides y marcados rasgos de narcisismo y egocentrismo. Se presentaron también problemas de acercamiento y rechazo en su trato con las demás personas, alienación, aislamiento y dificultad para mantener relaciones interpersonales adecuadas, desajustes del control afectivo y en las interacciones sociales, estos pueden llegarse a considerar como rasgos de una personalidad antisocial. Rasgos de introversión y depresión formaron también parte de los hallazgos concluidos. La perturbación en la función del ego fue otra constante dentro de estas características, así como marcadas obstinaciones y conductas opositoras latentes o pasivas, rebeldías opositoras, irascibilidad, conductas hostiles, extrovertidas y afirmativas y dificultades en el control de impulsos y emociones. En ocasiones se marcaron fenómenos regresivos a antiguos modelos de conducta y distintivos de sentimientos de impotencia. Aparentes perturbaciones en el funcionamiento precepto-motriz asociadas con la disminución en las capacidades para la abstracción y síntesis, dudas y bloqueos psicológicos constituyeron parte de los hallazgos. Muchos encubren por medio de rasgos excepcionales de originalidad sus deficiencias adaptativas, justificando de esa manera su personalidad extravagante.

GRÁFICAS

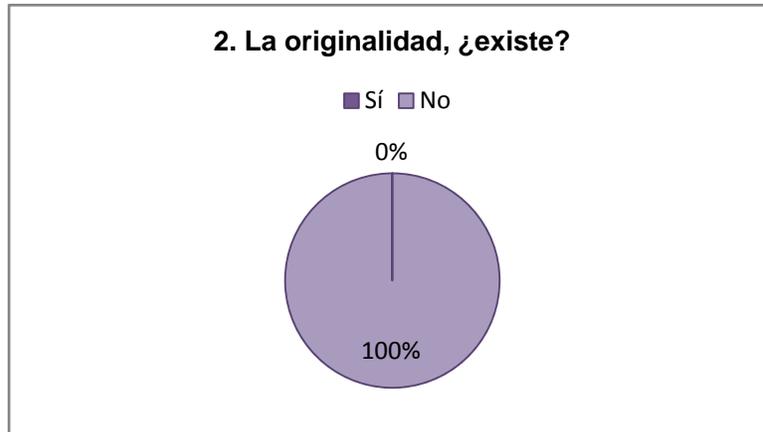
Los datos que a continuación se presentan fueron obtenidos a través de la aplicación de la encuesta realizada a los 10 artistas del Centro Cultural de España en Guatemala (CCE), para poder obtener información acerca de los aspectos más relevantes que afectan el proceso de desarrollo creativo personal.

Fuente: Datos obtenidos a través de la encuesta realizada a los artistas del Centro Cultural de España en Guatemala.

Interpretación:

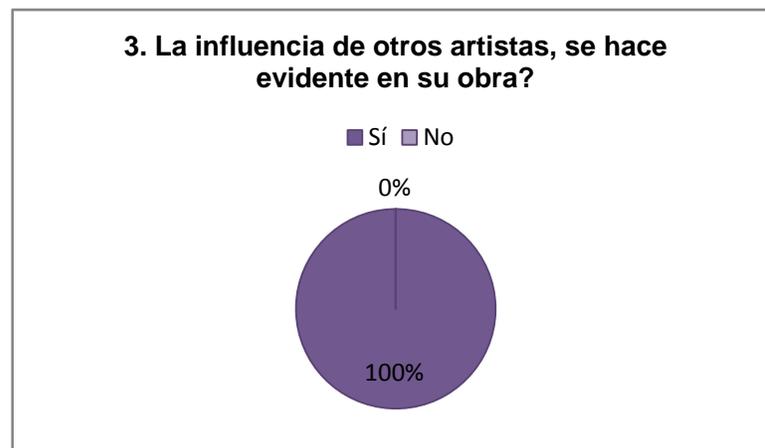
Del total de la muestra, un 60% de los entrevistados confirmó *NO* tener un método específico al momento de dar los primeros pasos en la creación artística. El restante 40% dijo *SÍ* utilizar un método específico durante este periodo de producción artística. Mencionan que cada obra es diferente y es por eso mismo que cada una conlleva un proceso distinto.

Fuente: Datos obtenidos a través de la encuesta realizada a los artistas del Centro Cultural de España en Guatemala.

Interpretación:

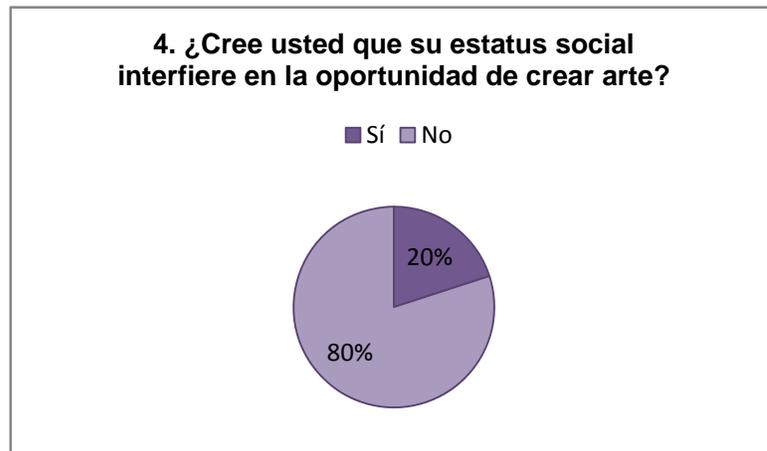
El 100% de la muestra encuestada aseguró que **NO** cree que la originalidad exista. Exponen que el arte que se hace actualmente es un reciclaje del arte que se hacía varios años atrás. El artista contemporáneo en su mayoría de veces hace arte sobre la historia del arte.

Fuente: Datos obtenidos a través de la encuesta realizada a los artistas del Centro Cultural de España en Guatemala.

Interpretación:

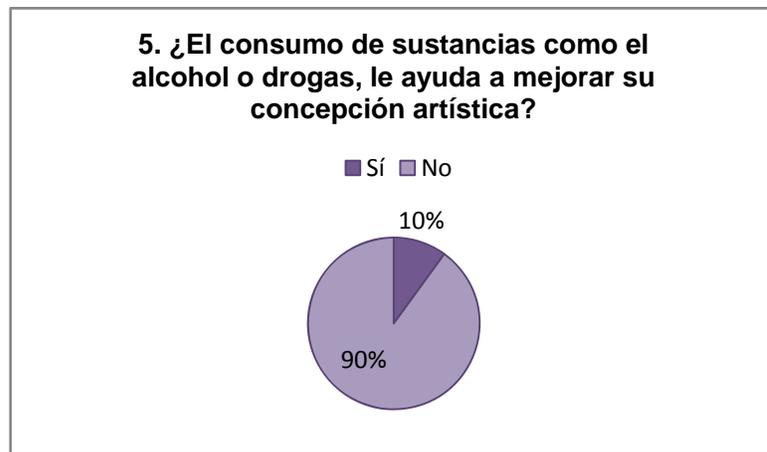
Para el 100% de la muestra encuestada, el trabajo de otros artistas **SÍ** se hace evidente en sus obras ya que dijeron sentirse influenciados por el desempeño y calidad de los otros.

Fuente: Datos obtenidos a través de la encuesta realizada a los artistas del Centro Cultural de España en Guatemala.

Interpretación:

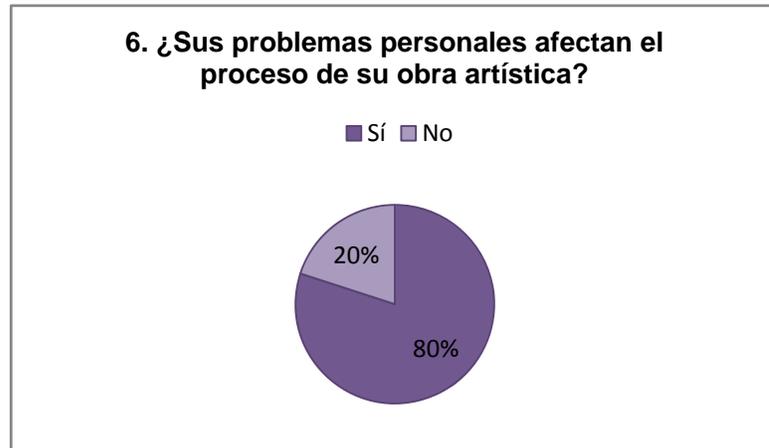
Solo un 20% de la muestra total encuestada indicó que su estatus social **SÍ** interfería con su oportunidad de crear arte, esto enfocado en el factor económico.

Fuente: Datos obtenidos a través de la encuesta realizada a los artistas del Centro Cultural de España en Guatemala.

Interpretación:

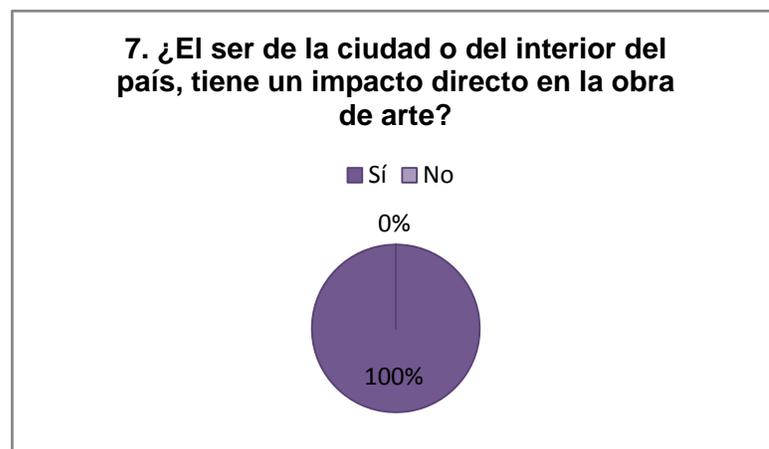
En esta pregunta, solo el 10% de la muestra señaló que el consumo de sustancias **SÍ** le era de ayuda al momento de concebir sus ideas. El resto de los individuos dijo que **NO** les era de ayuda ni interfería en su trabajo.

Fuente: Datos obtenidos a través de la encuesta realizada a los artistas del Centro Cultural de España en Guatemala.

Interpretación:

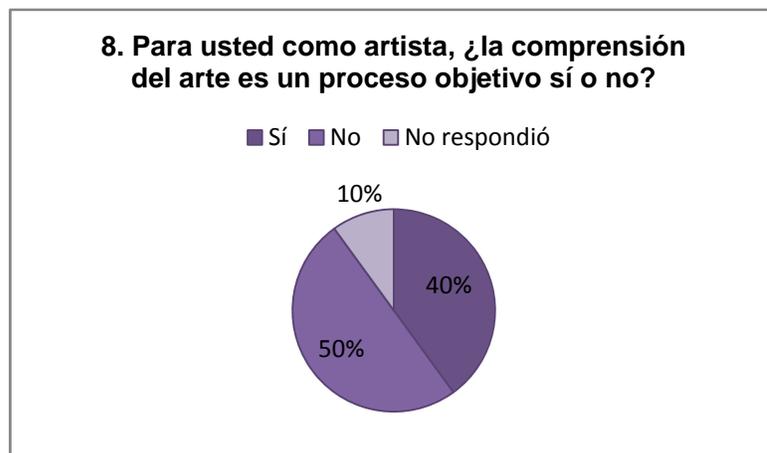
Del total de la muestra encuestada, el 80% afirmó que sus problemas personales *SÍ* afectan el proceso creativo. El otro 20% dijo que sus problemas personales *NO* afectaban su desempeño o desarrollo artístico.

Fuente: Datos obtenidos a través de la encuesta realizada a los artistas del Centro Cultural de España en Guatemala.

Interpretación:

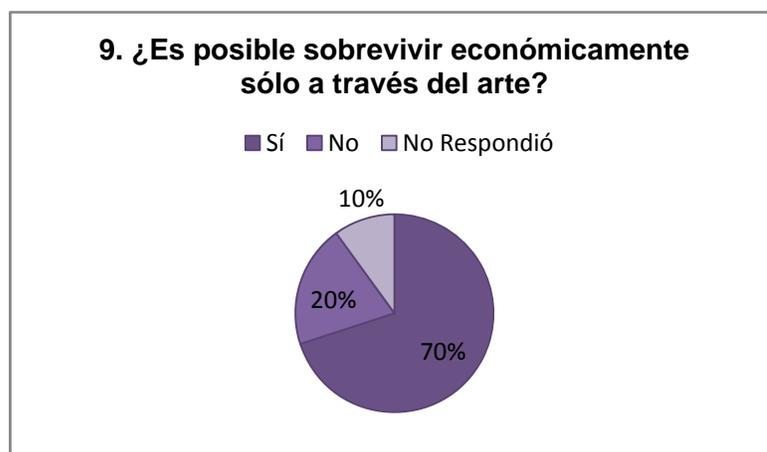
El 100% de la muestra confirmó que su lugar de procedencia, ya sea del interior o la capital, *SÍ* tiene un impacto directo en su obra artística. Ya que su contexto personal se ve plasmado en la obra, se abstrae la realidad del medio donde se vive.

Fuente: Datos obtenidos a través de la encuesta realizada a los artistas del Centro Cultural de España en Guatemala.

Interpretación:

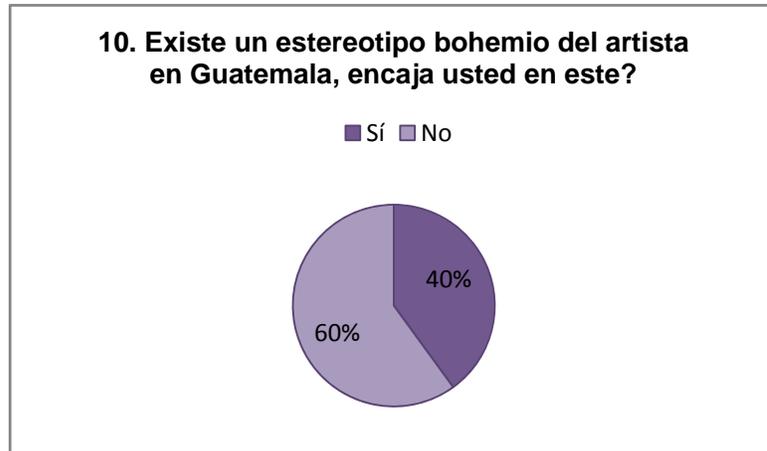
En esta pregunta del cuestionario, un 50% del total de la muestra expuso que la comprensión del arte *NO* era un proceso objetivo. El restante 40% dijo que *SÍ* era un proceso objetivo, y el último 10% se abstuvo de responder la pregunta pues no les quedaba claro que significaba lo objetivo.

Fuente: Datos obtenidos a través de la encuesta realizada a los artistas del Centro Cultural de España en Guatemala.

Interpretación:

El 70% de la muestra encuestada confirmó que *SÍ* era posible sobrevivir a través del arte, un 20% afirmó que *NO* era posible mantenerse económicamente a través del arte, y un 10% prefirió no responder pues dijo que no vendía mucha obra y no veía al arte como un mercado.

Fuente: Datos obtenidos a través de la encuesta realizada a los artistas del Centro Cultural de España en Guatemala.

Interpretación:

Del total de la muestra encuestada, un 60% aseguró *NO* encajar dentro del estereotipo bohemio del artista que existe en Guatemala, un 40% mencionó *SÍ* encajar con este estereotipo, aunque enfatizaban que actualmente ese estereotipo ha ido enfocándose en otros aspectos más de personalidad.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Los resultados arrojados luego de la aplicación de las técnicas anteriores, dan un perfil más claro de los componentes y características que conforman a un artista visual en Guatemala. Son diferentes las situaciones que influyen desde el proceso creativo, el desarrollo de las obras, hasta llegar a plasmarlas formalmente. El artista llega a desarrollar la capacidad de abstraer la realidad de una forma sensible es en ese rehacer o reinterpretación de esa realidad que logra transmitirle al mundo su sentir respecto a las inquietudes personales. De alguna manera las situaciones personales que el artista viva influirán hasta cierto punto en su obra, pues ellos perciben la realidad desde su contexto y es éste el que los expone a situaciones que el artista va trabajando hasta encontrar la vía correcta para su expresión. No llevan un proceso único al momento de hacer arte, es según la circunstancia creadora con la que dejan fluir su creación y no se enfrascan en adaptarse a las técnicas establecidas. Para ellos las técnicas solo son un medio y no el fin mismo, eso les da de alguna manera la oportunidad de experimentar. Esto demuestra esas tendencias opositoristas por dejar a un lado y romper con los parámetros y reglas ya establecidas. Mantienen una constante lucha por encontrar nuevas vías de expresión, están conscientes de que la originalidad no existe, pero aun así pretenden renovar el arte hacia un momento socio histórico actual. Para muchos, los factores socioeconómicos no son determinantes al momento de la creación. Es desde algunas situaciones de precariedad que el ingenio y la creatividad surgen y muestran nuevos caminos para el desarrollo artístico.

Ciertos rasgos de personalidad se evidenciaron en el total de la muestra seleccionada, siendo la introversión uno de los factores más comunes. El artista vive la realidad exterior, pero se encierra en un mundo interno desde el cuál va sintetizando sus pensamientos y emociones. Ya lo evidencia la poca capacidad de establecer o mantener relaciones interpersonales, ese mundo exterior les asusta pues dejan de tener control en él. Pretenden en ocasiones disfrazar estos temores a través de conductas exageradas o excéntricas, eso les permite controlar la realidad por medio de la teatralidad.

Son la emocionalidad, el conocimiento, el contexto y la personalidad propia las que conforman el bagaje de cada artista, estos factores individuales llegan a hacerse evidentes en la producción artística final, aun cuando ellos no llegan a ser conscientes de esto.

CAPÍTULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 CONCLUSIONES

- Los artistas sienten la necesidad de resolver el arte, solventar un problema. Este problema surge desde sus inquietudes y logran solucionarlo a través de las obras. Es un proceso de catarsis.

- A través del arte, los artistas intentan crear símbolos o elementos que logren transmitir a un nivel universal.

- El contexto es un factor determinante al momento de la creación artística, pues es desde este lugar a partir del cual reconstruyen su realidad.

- Como técnica de investigación, la entrevista fue el medio por el cual se obtuvo información relevante sobre el proceso creativo individual.

- Esta investigación pretende ayudar a mejorar la comprensión de la creatividad desde el punto de vista psicológico, antropológico y sociológico, orientando de una manera integral el aprendizaje.

- Y principalmente, el conocimiento deviene del perseverante interés personal por aprender y comprender cada uno de los acontecimientos, no solo actuales, sino los de mayor impacto histórico.

4.2 RECOMENDACIONES

- Es de gran importancia dar seguimiento a los diferentes movimientos culturales que vayan surgiendo a través de los años venideros, estos pueden dar una muestra de cómo los grupos van modificando sus ideales, ideologías y preferencias en un momento histórico determinado.

- Al ser un tema que ha sido tan poco estudiado, es menester seguir con un constante y continuo estudio de esta temática, pues este trabajo de investigación intentó dejar abierta las puertas a una revisión para que más información pueda serle integrada, y poder así contar con un mejor entendimiento del arte y sus representantes en Guatemala.
- Investigar el arte desde una perspectiva psicológica puede brindar pequeñas pistas para una mejor comprensión de la sociedad. Es a través de la personalidad que ciertos rasgos y factores influyen en doble vía, el individuo influye a la sociedad y ésta lo influencia a él, y es luego de este intercambio e interacción que una cultura se desarrolla.
- Es preciso lograr una visión global de los elementos que influyen durante el proceso creativo, ya sean estos de carácter personal como socioeconómico; no únicamente dentro del ámbito del arte, sino dentro de los procesos creativos individuales en general. A través de un pensamiento expansivo, libre y abstracto, se podrá concebir el mundo desde otra perspectiva y logrará producir y concebir nuevas ideas.
- La psicología y sus diversas metodologías se ven beneficiadas cuando se integran de manera holística las distintas ciencias que se dedican al estudio del ser humano. Como lo es la antropología, específicamente su rama cultural, la sociología, la historia, la filosofía, entre otras.

BIBLIOGRAFÍA

ARNHEIM, RUDOLF. **El pensamiento visual**. Barcelona, España. Editorial Paidós Ibérica, 1986. 357 Páginas.

CLIFFORD, MARGARET M. **Enciclopedia Práctica de la Pedagogía**. Barcelona, España. Ediciones Océano, 1982. Páginas 79 – 136.

ECO, UMBERTO. **Cómo se hace una tesis**. Barcelona, España. Gedisa Editorial, 2002. Cuarta Edición. 233 Páginas.

HERNÁNDEZ BELVER, MANUEL / ULLÁN DE LA FUENTE, ANA M. **Estudio del comportamiento artístico desde la perspectiva psicosocial. El enfoque de Vygotsky**. 1996. Descargado el 09 de Noviembre 2010.

<http://revistas.ucm.es/bba/11315598/articulos/ARIS9696110051A.PDF>.

JIMÉNEZ, ELÍAS; ROSAL, RAFAEL. **Arte Urbano**. Guatemala, Guatemala. Editorial Magna Terra, 2004. 62 Páginas.

LEBLANC, ELIZABETH. **Psicoanálisis Jungiano**. Madrid, España. Gaia Ediciones, 1998. 93 Páginas.

MARTÍN-BARÓ, IGNACIO. **Acción e ideología. Psicología Social desde Centroamérica**. San Salvador, El Salvador: UCA Editores, 1985. 459 Páginas.

McDOUGALL, JOYCE... [et al.]. **El arte y el Psicoanalista** (Compilaciones). Primera Edición. Buenos Aires, Argentina. Editorial Nueva Visión, 2010. 128 Páginas.

MELGAR, MARÍA... [et al.]. **Psicoanálisis y Arte: Del Método Psicoanalítico al encuentro con lo enigmático en las artes visuales**. Buenos Aires, Argentina. Editorial Lumen, 2003. 192 Páginas. Colección: Tercer Milenio.

PICHON-RIVIÈRE, ENRIQUE. **El proceso creador: Del psicoanálisis a la Psicología social (III)**. Primera Edición, 16ª reimpresión. Buenos Aires, Argentina. Editorial Nueva Visión, 2005. 99 Páginas.

READ, HERBERT E. **Imagen e Idea**. México, D.F. Fondo de Cultura Económica, 1957. Reimpresión, 2003. 239 Páginas.

ROMO, MANUELA. **Psicología de la Creatividad**. Barcelona, España. Ediciones Paidós Ibérica, 1997. 177 Páginas.

SINAY, SERGIO. **Gestalt para principiantes**. Buenos Aires, Argentina. Editorial Era Naciente, 2008. 176 Páginas.

TAMAYO Y TAMAYO, MARIO. **El proceso de la investigación Científica: Evaluación y Administración de proyectos de investigación**. 5ta edición. México, D.F. Ed. Limusa, 2009. 444 Páginas.

VYGOTSKY, LEV. **Psicología del arte**. Barcelona, España. Ediciones Paidós Ibérica, 2006. 364 Páginas.

WASSILY, KANDINSKY. **La Gramática de la Creación**. Barcelona, España. Ediciones Paidós Ibérica, 1987. 161 Páginas.

WHITE, SHIRA P. **Nuevas ideas sobre nuevas Ideas**. Bogotá, Colombia. Editorial Norma, 2004. 327 Páginas.

ANEXOS

GLOSARIO

1. ARTE: Actividad creativa del ser humano que consiste en transformar y combinar materiales, imágenes, sonidos, etc., para transmitir una idea o un sentimiento y producir un efecto estético, o para embellecer ciertos objetos o estructuras funcionales; conjunto de obras resultantes de esta actividad que pertenecen a un país, una época, un autor o una estética determinada.

2. COGNICIÓN:Facultad de los seres de procesar información a partir de la percepción, el conocimiento adquirido o experiencia y características subjetivas que permiten valorar la información.

3. CONTEXTO: El contexto es la agrupación de circunstancias específicas de lugar y tiempo, principalmente, en qué se produce el acto de la comunicación.

4. CREATIVIDAD: La creatividad, denominada también inventiva, pensamiento original, imaginación constructiva, pensamiento divergente o pensamiento creativo, es la generación de nuevas ideas o conceptos, o de nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que habitualmente producen soluciones originales.

5. CULTURA: La cultura es el conjunto de todas las formas, los modelos o los patrones, explícitos o implícitos, a través de los cuales una sociedad regula el comportamiento de las personas que la conforman. Como tal incluye costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas de la manera de ser, vestimenta, religión, rituales, normas de comportamiento y sistemas de creencias.

6. DISEÑO: Es el proceso previo de configuración mental, "pre-figuración", en la búsqueda de una solución en cualquier campo.

7. ESTATUS SOCIAL: Es un conjunto de características ya sea la ocupación laboral, la riqueza, el poder político, la raza, etc. estas características permite que los grupos de personas se interrelacionen con sus semejantes, agrupándose desde sus inicios en sectores

8. ESTÉTICA:La estética es la rama de la filosofía que tiene por objeto el estudio de la esencia y la percepción de la belleza. Formalmente se le ha definido también como ciencia que trata de la belleza de la teoría fundamental y filosófica del arte.

9. ESTILO: Un estilo es un modo de expresión básico y distintivo.

10. EXPRESIÓN:Manifestación de los deseos, pensamientos y emociones de una persona. Por extensión suele utilizarse para referirse a todo tipo de manifestación o fenómeno causado por otro.

11. GESTALT: Esta palabra se ha traducido como "forma" o "configuración", pero no posee un equivalente exacto en español por cuanto suele usarse sin traducirse. Como todo sustantivo en lengua alemana, siempre se escribe en mayúscula.

12. HISTORIA: La historia es la ciencia que tiene como objeto de estudio el pasado de la humanidad y como método el propio de las ciencias sociales. Se denomina también historia al periodo histórico que transcurre desde la aparición de la escritura hasta la actualidad

13. HUMANIDAD: Se define como el conjunto de todos los miembros de la especie homo sapiens, es un conjunto de las características que distinguen a los seres humanos.

14. IDEA: Es una imagen que existe o se halla en la mente.

15. IDEOLOGÍA: Una ideología es el conjunto de ideas sobre el sistema existente y que pretenden su conservación, su transformación o la restauración del sistema previamente existente.

16. IMAGINACIÓN: Facultad de la mente que nos permite representar en nuestras mentes las imágenes de las cosas reales como de las ideales. La imaginación consiste en un ejercicio de abstracción de la realidad actual y en ese supuesto es donde mayormente se darán las soluciones a necesidades, deseos, preferencias, entre otras cuestiones.

17. METODOLOGÍA: Una metodología es el conjunto de métodos por los cuales se regirá una investigación científica por ejemplo, en tanto, para aclarar mejor el concepto, vale aclarar que un método es el procedimiento que se llevará a cabo en orden a la consecución de determinados objetivos.

18. PENSAMIENTO: Actividad y creación de la mente; dicese de todo aquello que es traído a existencia mediante la actividad del intelecto. El término es comúnmente utilizado como forma genérica que define todos los productos que la mente puede generar incluyendo las actividades racionales del intelecto o las abstracciones de la imaginación; todo aquello que sea de naturaleza mental es considerado pensamiento, bien sean estos abstractos, racionales, creativos, artísticos, etc.

19. PERCEPCIÓN: Acción y efecto de percibir a través de los sentidos.

20. PSICOANÁLISIS: El Psicoanálisis es la teoría de Sigmund Freud que abarca tres ámbitos de conocimiento: la investigación, el tratamiento terapéutico y el conjunto de teorías psicológicas y psicopatológicas derivadas de la investigación y el tratamiento, que dieron lugar a una nueva disciplina científica.

21. PSICOLOGÍA: Es el estudio de los procesos psíquicos, incluyendo procesos cognitivos internos de los individuos, así como los procesos sociocognitivos que se producen en el entorno social, lo cual involucra la cultura. El campo de los procesos mentales incluye los diversos fenómenos cognitivos, emotivos y conativos, así como las estructuras de razonamiento y racionalidad cultural.

22. SOCIEDAD: La Sociedad es el conjunto de individuos que comparten una cultura, y que se relacionan juntas de la mano con la productividad nacional tecnológica de valores destinados interactuando entre sí, cooperativamente, para formar un grupo o una comunidad.

23. SOCIOLOGÍA: La sociología es una ciencia social que estudia, describe y analiza los procesos de la vida en la sociedad; busca comprender las relaciones de los hechos sociales por medio de la historia; mediante el empleo de métodos de investigación, quiere saber dónde están los problemas en la sociedad y sus relaciones con los individuos. Compara a la sociedad con la cultura y la política.

24. SUBJETIVIDAD: Es todo aquello perteneciente o relativo al sujeto, tomado en oposición al mundo exterior. Hace referencia al modo personal de pensar o sentir.

25. TRADICIÓN: Tradición es el conjunto de bienes culturales que una generación hereda de las anteriores y, por estimarlo valioso, trasmite a las siguientes. Se llama también tradición a cualquiera de estos bienes.

CARTA DE CONSENTIMIENTO

Ciudad de Guatemala, año 2011.

A quién interese,

Por este medio, quiero hacer del conocimiento de todo aquel que lo considere, que en mi calidad de artista integrante de los proyectos del Centro Cultural de España Guatemala (CCE), apruebo mi participación como sujeto de estudio en el proyecto de investigación "Proceso del Desarrollo Creativo de un Artista Contemporáneo, Arte Visual" que realiza la estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Analiessa Del Aguila Castellanos previo a optar al título universitario de Licenciatura en Psicología y autorizo que los resultados obtenidos de éste estudio, sean utilizados con los fines académicos pertinentes. Al mismo tiempo declaro estar al tanto de la calidad de anonimato de los mismos resultados. Habiendo especificado esto, procedo a firmar mostrando mi consentimiento.

Atentamente,

ENCUESTA

Proceso del Desarrollo Creativo

Datos: _____ Sexo: _____ Edad: _____ Fecha: _____

1. ¿Tiene un método específico al momento de dar el primer paso en la creación artística?

Sí No

2. La originalidad, ¿existe?

Sí No

3. La influencia de otros artistas, se hace evidente en su obra?

Sí No

4. ¿Cree usted que su estatus social interfiere en la oportunidad de crear arte?

Sí No

5. ¿El consumo de sustancias como el alcohol o drogas, le ayuda a mejorar su concepción artística?

Sí No

6. ¿Sus problemas personales afectan el proceso de su obra artística?

Sí No

7. ¿El ser de la ciudad o del interior del país, tiene un impacto directo en la obra de arte?

Sí No

8. Para usted como artista, ¿la comprensión del arte es un proceso objetivo sí o no?

Sí No

9. ¿Es posible sobrevivir económicamente sólo a través del arte?

Sí No

10. Existe un estereotipo bohemio del artista en Guatemala, encaja usted en este?

Sí No

ADAPTACIÓN HUTT DEL TEST GESTÁLTICO DE BENDER

La adaptación Hutt del Test Gestáltico Bender es un intento de utilizar este procedimiento como un artificio proyectivo, según el mismo autor. Va más allá de las clásicas leyes gestálticas de percepción, cierre, proximidad, similaridad, fondo y figura. Trata de entender el proceso de respuesta y el producto final, quiere lograr comprender el comportamiento del individuo, su estilo idiosincrásico de personalidad, sus necesidades, conflictos y defensas, su nivel de maduración, sus métodos de lucha y fuerza del ego. Como parte de sus axiomas toma en consideración para su interpretación, todo comportamiento, desde el más simple al más complejo, pues este es una resultante del interjuego de los factores conscientes e inconscientes. Los factores motivacionales inconscientes representan un papel significativo en el estilo general de ajuste. Involucra la condición física del organismo, su estado de expectación inmediata al momento del comportamiento emergente. Dentro de sus usos más frecuentes se utiliza como un test amortiguador, para crear rapport, como una evaluación simple y no atemorizante, como indicio suplementario para completar los procedimientos de estimación de modo tal que el comportamiento verbal no sea sobreestimado en la evaluación total. Tiene cualidades especiales para estimar a los analfabetos, a los no educados y a los culturalmente disminuidos. Es útil para aquellos pacientes cuya conducta verbal proporciona una pantalla que oculta aspectos del funcionamiento de la personalidad. Es eficaz para diferenciar los fenómenos de procesos psicóticos que a veces permanecen ocultos para los test proyectivos

verbales, puede delinear aspectos de áreas de conflictos y estilos de defensa. Puede definir el grado de regresión psicológica y desajuste intelectual de la persona, de gran beneficio en el estudio de las diferencias interculturales. Es útil en estudios de investigación que involucren la relación entre el comportamiento percepto-motriz y las varias dimensiones de la personalidad. Los materiales que se utilizan en esta prueba son varios lápices #2, varios papeles en blanco, sin líneas, tamaño carta, goma de borrar y las tarjetas Bender. El test no tiene tiempo límite, debe registrarse el tiempo empleado, ya que si es muy corto o largo tiene valor diagnóstico.

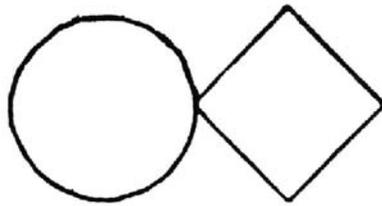
Esta adaptación del test se compone de 3 fases que consisten en: la *Fase de Copia*, en donde se le muestra al evaluado las 9 tarjetas y se le pide que copie las figuras tal y como se muestran en cada una de las tarjetas, y si este tiene alguna duda se le contesta parafraseando lo dicho y no se le aporta ninguna sugerencia. Se le da una sola hoja de papel y lo coloca directamente enfrente del sujeto, verticalmente en ángulo recto con su cuerpo. Durante esta fase se examina la conducta del evaluado, se toma nota de cualquier comentario espontáneo, si hay planeación, impulsividad, si cuenta el número de puntos, curvas o lados de la figura, si borra, que dibuja primero, la dirección de copiado, el tiempo.

Le sigue a esta etapa, la *Fase de Elaboración*, la cual ayuda a elevar al máximo aquellas reacciones proyectivas del test que puedan capacitar al examinador para ofrecer hipótesis aclaratorias sobre el examinado. Se le provee otra página en blanco y se le pide que modifique o cambie a su gusto las figuras para que sean más agradables para él. Y por último, la *Fase de Asociación*, en donde después de que la fase de elaboración ha sido completada, el examinador presenta la

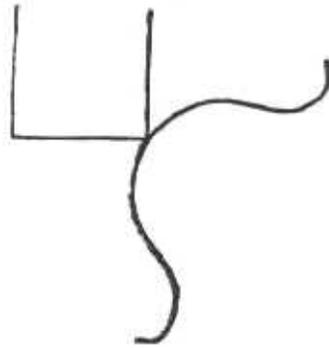
tarjeta A estímulo, junto con la elaboración que el examinado ha hecho de ella y se le pide que haga alguna asociación con ella, que mencione si le recuerda algo, a que se le parece o que le sugiere. Se anotan todas las asociaciones que indica el sujeto. Siempre se presentan la tarjeta estímulo junto con la elaboración.

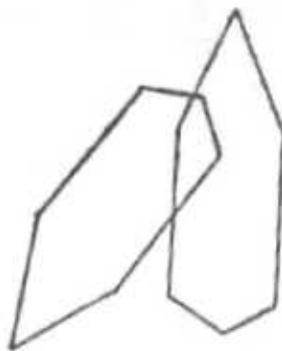
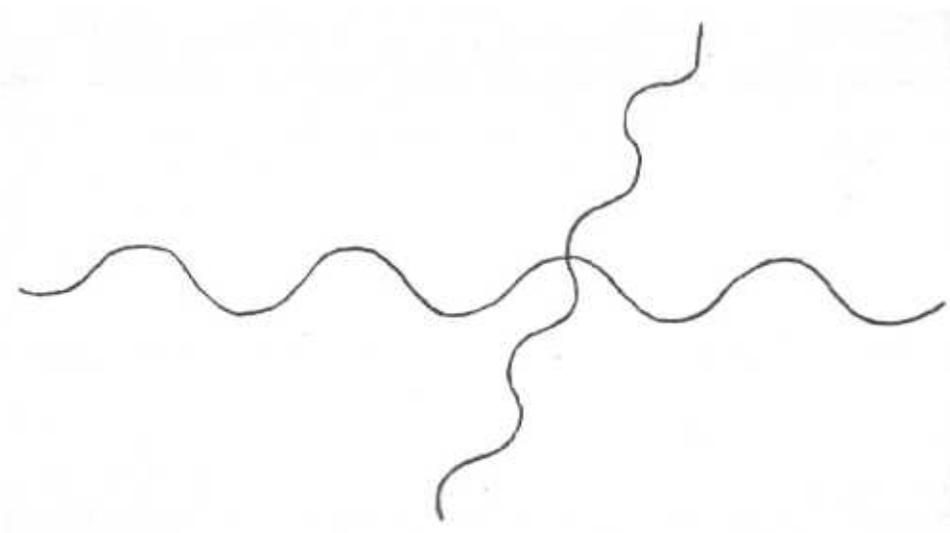
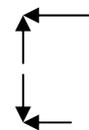
Wertheimer explicó el significado de cada una de las figuras en las tarjetas que integran el test, y que utilizó para demostrar los principios de la Psicología de la Gestalt en la percepción. La figura A fue elegida como introductoria, en razón de que es evidente que se la experimenta rápidamente como figuras cerradas sobre un fondo. La Fig. 1 debería percibirse como una serie de pares determinados por la distancia menor, con un punto suelto en cada extremo. La Fig. 2, según Wertheimer, se percibe generalmente como una serie de líneas oblicuas compuestas por tres unidades dispuestas de manera que las líneas están inclinadas desde arriba a la izquierda hacia abajo a la derecha. Esta Gestalt está determinada por el principio de proximidad de las partes, que es el mismo que determina la Fig. 3. La Fig. 4 se percibe como dos unidades determinadas por el principio de la continuidad de la organización geométrica o interna; el cuadrado abierto y la línea en forma de campana en el ángulo inferior derecho del primero. Para la figura A rige el mismo principio que para la Fig. 5, visualizada como un círculo incompleto con un trazo recto inclinado, constituido por líneas de puntos. La Fig. 6 está formada por dos líneas sinusoidales de diferente longitud de onda que se cortan oblicuamente. Las Fig. 7 y 8 son dos configuraciones compuestas por las mismas unidades pero raramente se las percibe como tales, porque en la Fig. 8 prevalece el principio de la continuidad de las formas geométricas –que en este caso es una línea recta en la parte superior e inferior de la figura.

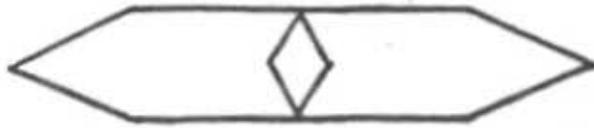
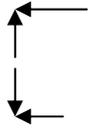
TARJETAS DEL TEST GESTÁLTICO BENDER

FOTOS

(Ex) Céntrico, Zona1.

Sede 4 Grados Norte.

(Ex) Céntrico, Zona1.