

5ta. Jornada de Lectura de Ensayos de los Alumnos del Programa de Psicología-
Funlam

DE LA SENSIBILIDAD Y LA CONEXIÓN SEMPITERNA INVEROSÍMIL

La pasión recorre su cuerpo en medio de sonidos relajantes de la naturaleza, entre pinceladas, sentimientos y percepción del tacto, está el artista que puede pintar desde su subjetividad, ¿pero cómo podemos saber lo que piensa, siente... en el momento de su obra?

Muchas veces se puede interpretar una obra desde nuestro mundo interno. Cada obra nos moviliza recuerdos y nos lleva a compararlas con otras ya vistas (o sea una exposición anterior, un libro, entre otros)

Centraré mi atención en la percepción y sensibilidad del observador, ¿pero cómo dejar atrás al artista?... El voyeurismo se sustituye por el concepto de sublimación [1] puede jugar un papel muy importante tanto para el observador como el artista, es sentirse en una realidad distinta.

El artista debe encontrar su belleza interna y no pintar por cumplir, sino rescatar su sensibilidad, esa es su belleza compartir su alma y conectarse con el observador, descubre su interior a esta realidad, le cuenta sus pecados, su vida privada al observador [2]. Es una gran empatía entre el artista y el observador aunque este le pueda dar la espalda a la obra, el observador puede no caer en esta ilusión. Algunos observadores se pueden identificar con un objeto o personaje de una obra. "No hay mejor modo de esquivar el mundo que el arte, ni manera más segura de unirse a él que mediante el arte" (Goethe).

¿Realmente se puede interpretar una obra de arte, en cuanto a lo general?

Creo que no, porque no se sabe en algunos, la intención del artista al plasmarla, en el caso de los fallecidos o es esto lo que hace una obra de arte. Se puede interpretar desde lo subjetivo, la crítica que le puede hacer el observador al dejarse asombrar por ella y convertir lo implícito en explícito. La expectativa no necesariamente tiene que coincidir con el observador.

Tenemos que ir a lo concreto, y analizar desde el inicio en términos psicológicos, lo que efectivamente se involucra en el proceso de la formación y lectura de las imágenes "la psicología ha adquirido conciencia de la inmensa complejidad de los procesos de percepción y nadie pretende ya entenderlos completamente" [3].

Surgen preguntas pero la psicología no da una explicación convincente sobre la percepción del arte. Depende del tipo de ciencia crear un interés por observar una obra de arte.

"El psicólogo dirigirá su atención a descubrir problemas en la génesis de la obra para escudriñar a través del acto creativo la personalidad recóndita de su autor, mientras el sociólogo quiere verla obra "desde afuera", el psicólogo desea verla "desde adentro" (Francisco Gil Tovar). El crítico de arte verá la perspectiva, colores, formas, estética entre otros".

El ver es en sí mismo un proceso de interacción y de integración tan complejo y milagroso que ni siquiera el arte podría enseñárnoslo; la idea de divulgar, según la cual miramos al mundo con pereza y fijándonos sólo en lo requerido por nuestras necesidades prácticas, mientras que el artista se desprende de su velo de hábitos, esta lejos de rendir justicia a la maravilla de la visión cotidiana. Creo que en este punto André Malraux se aproximó mucho a la verdad cuando recalcó "que toda visión es una actividad con propósito y que el propósito del pintor es pintar" [4].

El observador participa en la lectura de imágenes, colabora con el artista y transforma la tela pintada en un mundo visible, así el artista interpreta el mundo según sus esquemas que él conoce y elabora.

"Ver es ya percibir con todas las consecuencias los efectos de la mirada" [5] y saber usar sensiblemente nuestra visión, implica conocer, observar activamente con todos los sentidos.

El psicólogo se puede equivocar (falacia del psicólogo) y ver algo diferente a lo que plasme el artista, es necesario conocer el artista, su objetividad o, ver la obra desde la subjetividad del observador.

"No es el historiador el que asegura la vida, es el poder del artista sobre los sueños de los hombre" (André Malraux). El arte primitivo empieza como el de los niños por medio de un

Katherine Zuleta García
Estudiante de Psicología
FUNLAM

Débora Arango
La república.
Acuarela. 0.77 x 0.57 m.

simbolismo, de jeroglíficos, de líneas, círculos entre otros. El arte nace con el ser humano, desde los primitivos existía esa sensibilidad pura del alma. En el medioevo algunos artistas pintaban parecido a los niños

(de 5 - 6 años), como en relato de imágenes deformes como Sassetta. En el renacimiento ya las figuras eran más perfectas como las que pintaba Leonardo Davinci.

Los mismos observadores decidían (en) si aceptar los estilos pictóricos cómo pasó con Manet: Generó un escándalo por pintar en una sola obra, mezclar un paisaje con un bodegón y una mujer desnuda, esto le dio surgimiento al impresionismo como protesta ante el arte elitista de la época.

Un paradigma nuevo cambió a uno viejo. Los observadores y críticos son los que hacen famosos a los artistas. ¡Ay aquel renacimiento, hoy existen las instalaciones y el arte abstracto!

"Toda observación, según ha destacado Karl Popper, es resultado de una pregunta que planteamos a la naturaleza y toda pregunta presupone una hipótesis" (Gombrich).

¿Será el artista psicólogo?

No, sólo es el artista, su alma transformada, expresando su deseo, es el observador depositando el alma en su obra, es un goce dual entre el artista y el observador, ambos enlazan sus recuerdos y el presente.

"La actividad del público en general ante la pintura realista difiere mucho de esa visión primaria "plana". Los psicoanalistas se preocupan por el significado libidinoso de la pintura, seleccionar los objetos familiares de entre las desconcertantes distorsiones de su forma, su tono, su color, reprimirá una vez más desde su percepción superficial todas estas distorsiones objetuales libres y hará que las diversas constancias le ayuden a restaurar las propiedades "reales" forma, tono y color -de las cosas-. Como recompensa por este esfuerzo, la pintura saltará a la vida con una intensa ilusión plástica. Estas aquí ante un proceso secundario de refinación que invierte la destrucción del objeto y copia del proceso original de represión inherente a la percepción objetual a un nivel distinto" (Ehrenzweig) como la perfección del desaparecido Rodrigo Arenas Betancur.

El observador se deja envolver y juntos exploran sensaciones desconocidas, viajan a otros espacios pasionales, es el deleite humano, un gran deseo, todos los sentidos al servicio del arte imaginario y real, tomando un objeto de la realidad pero si fuera por la mente era absurdo, como los egipcios que pintaban por lo que sabían, sin embargo existe la distorsión... descubriendo y curiosos ante lo sempiterno inverosímil.

NOTAS:

1. FREUD, Sigmund. "Cambia a la vez la finalidad y el objeto de pulsión de tal modo que lo que era originalmente una pulsión sexual, encuentra alguna realización que ya no es sexual encuentra alguna realización que ya no es sexual sino que tiene un valor ético o social, es una salida sin implicar la represión y así da un placer que se gana de una realidad hostil".
2. KRIST, Ernest. "Si nos volvemos del artista hacia su público, descubrimos que gracias a la identificación inconsciente del artista, nace un proceso psicológico afín al experimentado por este en la creación. Como el artista, ocurren desplazamientos en los planos psíquicos, pero el proceso es invertido en su orden. En el público va la conciencia de la percepción de la obra de arte, a la elaboración preconscious y a las repercusiones sobre el ello... parece que el núcleo del proceso reside en el desplazamiento de la catexia entre las pulsiones psíquicas y en la función del yo durante tales desplazamientos. En una primera fase el yo relaja su control, esto es, abre camino a una acción recíproca con el ello. Esta fase es predominante pasiva: La obra de arte domina al público. En una fase posterior el yo afirma su posición en la recreación. Al hacerlo no solo rechaza el temor a las exigencias del ello y a la presión del súper yo, sino que domina también el flujo de la energía mental. El grado de la actividad en la respuesta a la obra varía no sólo con los individuos, sino con la estructura de la propia obra de arte y con los medios artísticos. Existen estilos de arte en que la respuesta está más rigurosamente prescrita, en lo que se necesita o es posible al menos elasticidad en la relación que en otros.
3. GOMBRICH, EH. Arte e ilusión, estudio de la psicología en la representación pictórica. 1998
4. Ibid.
5. Ibid.

BIBLIOGRAFÍA.

- ENCICLOPEDIA PRÁCTICA PLANETA. Barcelona: Editorial Planeta de Agostini S. A., tomo # 7. 1993
- EHRENZWEIG, A. Psicoanálisis de la percepción artística. Barcelona: Editorial Gustavo Gili S.A., 1976. p. 328
- FREUD, Sigmund. Psicoanálisis del arte. Madrid: Editorial Cast Alianza Editorial, 1985. p. 231
- GOMBRICH, E. Arte e ilusión, estudio sobre la psicología de la representación pictórica. Madrid: Editorial Deba S.A., 1997. p. 369
- GIL TOVAR, Francisco. Introducción al arte.
- KRIST, Ernest. Psicoanálisis del arte y del artista. 1964. p. 202
- TEISSING, Karel. Técnicas del dibujo. Madrid: Editorial Libsa, 1981.