

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

**FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
CARRERA DE PSICOLOGÍA**

**PSICOLOGÍA DEL ARTE: FUNDAMENTOS A PARTIR
DE DIVERSAS PERSPECTIVAS TEÓRICAS**

**T E S I S I N A
QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADO EN PSICOLOGÍA
P R E S E N T A:
OLMAN ALVARO CALDERÓN TAPIA**

JURADO DE EXAMEN

**DIRECTOR: MTRO. RAFAEL PASCUAL AYALA
COMITÉ: MTRO. ALFONSO SERGIO CORREA REYES
MTRA. MARÍA ENRIQUETA FIGUEROA RUBIO
MTRO. CARLOS ALEJANDRO CAMPOS ROMÁN
MTRA. MARÍA MAGDALENA SALDAÑA MALDONADO**

MÉXICO, D.F.

NOVIEMBRE 2015

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

AGRADECIMIENTOS

A la Universidad Nacional Autónoma de México, por ser mi casa de estudios desde muy temprana edad.

A mi director de tesina Mtro. Rafael Pascual Ayala, por apoyarme en la elaboración de este trabajo, además de recibirme y despedirme en mi carrera universitaria.

Al Museo Universitario Arte Contemporáneo, por servirme de guía e inspiración para escoger el tema de este trabajo.

A mis sinodales Mtro. Alfonso Sergio Correa Reyes, Mtra. María Enriqueta Figueroa Rubio, Mtro. Carlos Alejandro Campos Román y Mtra. María Magdalena Saldaña Maldonado, por el tiempo e interés dedicado en el tema de este trabajo.

A mis padres y hermana, por apoyarme en todo momento en mi desarrollo personal, académico y profesional.

A todos mis amigos, por ser mi segunda familia y estar siempre que los necesito.

ÍNDICE

RESUMEN.	1
INTRODUCCIÓN.	2
HISTORIA DEL ARTE.	6
Surgimiento del Arte.	7
Prehistoria.	8
Edad Antigua.	9
Edad Media.	10
El Renacimiento.	12
Edad Contemporánea.	13
CÓMO LLEGAR A COMPRENDER EL ARTE.	16
Definición del Arte.	17
La obra de Arte.	21
Naturaleza y Función del Arte.	23

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA PSICOLOGÍA DEL ARTE.	29
La Filosofía de la antigua Grecia: El alma y la Estética.	30
El alma griega.	31
La Estética griega.	33
La Edad Media: Antecedentes de la Psicología y el concepto de belleza en la era cristiana.	35
Antecedentes de la Psicología en la Edad Media.	36
El concepto de belleza en la Edad Media.	38
El Renacimiento: ideas psicológicas y estéticas.	40
Las ideas psicológicas renacentistas.	41
La Estética renacentista.	43
Kant y la influencia del pensamiento alemán.	44
La Psicología de Kant y su “Crítica de la Razón Pura”.	45
La Estética según Kant.	47
LA PSICOLOGÍA DEL ARTE FORMAL.	49
Historia de la Psicología del Arte.	50
¿Qué es la Psicología del Arte?	54
Vygotsky y el Arte.	55
Psicoanálisis y Arte.	58
Freud en el Arte.	60
Simbolismo.	64
Fantasma o fantasía.	66

Sublimación.	67
Los sueños.	68
La Gestalt en el Arte.	69
El lenguaje visual.	74
LA NATURALEZA CREADORA DE LA OBRA DE ARTE.	77
La Inspiración.	78
La Imaginación.	79
La Vocación.	81
ARTETERAPIA.	83
El Arteterapia y la educación.	89
CONCLUSIONES.	91
BIBLIOGRAFÍA.	99

RESUMEN

La Psicología del Arte es una rama de la Psicología que se dedica a estudiar al Arte desde la perspectiva de las teorías psicológicas, en el presente trabajo es abordado principalmente desde el marco teórico del Psicoanálisis, seguido de la Psicología Gestalt y la Psicología Histórico-Cultural. Se enfoca tanto en el estudio del artista y las características que posee para crear, como en el lenguaje que tiene el arte para comunicarse con el espectador. Adicionalmente, se buscan las posibles vinculaciones con aplicaciones prácticas dentro del campo psicológico como el Arteterapia, el cual hace uso del Arte en el proceso psicoterapéutico.

Actualmente la Psicología del Arte no ha sido estudiada de manera amplia en México y no existen documentos que hablen de ésta de manera general, la mayoría suelen ser especializados o no son actuales, es por eso que se busca abarcar en el presente trabajo desde los antecedentes históricos del Arte, la Estética y la Psicología hasta llegar a los estudios formales de la Psicología del Arte.

Palabras clave: Arte, artista, Arteterapia, Historia del Arte, Estética, obra de Arte.

INTRODUCCIÓN

El actual campo de la Psicología académica, tanto en México como en el resto del mundo, ha logrado abarcar una gran cantidad de temas referentes a los fenómenos psicológicos a nivel individual y/o grupal, que ocurren en diferentes sociedades. Ésta ha llevado al vertiginoso avance de la Psicología como disciplina buscando consolidarse, por una parte para dentro de las ciencias sociales y por otra dentro de las ciencias exactas o bien de la salud. Ciertos temas han sido tomados con mayor preponderancia, tales como aquellos referentes a la salud pública, sin embargo pese a las diferentes posturas u opiniones existentes se coincide en algo, el objeto de estudio es el ser humano y todo lo que le es inherente.

Es justamente dentro de estas actividades humanas donde se da cabida a una de las más mitificadas e incomprendidas llegando incluso a ser considerada como excéntrica o extraordinaria: El Arte.

En el mundo de la Psicología, el Arte como objeto de estudio ha sido rezagado y menguado, por tanto se ha dado menor atención en la investigación y documentación sobre este tema, a pesar de ello se ha alcanzado la consolidación de la Psicología del Arte, de la cual se puede plantear que ha tenido vigencia aproximada de un siglo, siendo uno de los temas de interés entre los psicólogos pioneros desde diferentes enfoques y teorías.

Es posible apreciar las primeras apariciones de manera documental en el libro “Psicología del Arte”, escrito por Lev Vygotsky (1915/2006), donde se muestra el resultado de sus trabajos, realizados entre 1915 y 1922, o bien las diferentes interpretaciones, tanto del arte como del artista, las cuales son formuladas por Sigmund Freud, de quien su pensamiento ha influido en la práctica y crítica del arte en las últimas décadas, para Freud las obras de Arte son como las producciones psíquicas: simbólicas (Palencia, 2008).

En la primer parte de este trabajo se muestra la historia del Arte y la manera en que a través del tiempo se va concatenando a la Psicología, se detallan las etapas del arte con el objetivo de clarificar su evolución dentro de la historia y tener un panorama general de cómo ha cambiado a lo largo de sus diferentes etapas, además de entender de qué forma se ha modificado el concepto de Arte y su comprensión desde sus primeras manifestaciones por parte del ser humano.

La finalidad es entender la Psicología del Arte como una sola disciplina y es necesario hacer hincapié en que no todos son encuentros oficiales, como los del Psicoanálisis con el arte surrealista o la Gestalt y el fenómeno perceptual en las piezas del arte, sin embargo el arte siempre ha tenido injerencia en cuestiones que son de interés para la Psicología, como lo es su naturaleza comunicativa en situaciones con carga emocional, sentimental así como experiencias, sueños o anhelos, del mismo modo, procesos creativos, catárticos y terapéuticos.

Todo este desarrollo abre las puertas para llegar a construir un entendimiento personal del Arte a través de la reflexión en torno a los conceptos más básicos. Reflexionando en primera instancia en torno a las definiciones que

se han construido de Arte y cómo han generado diferentes contrastes unas con otras, por esta misma línea se toca una reflexión similar en torno a las obras de Arte, cuestionando lo que son y han sido para la sociedad.

Para entender cómo se da la Psicología del Arte es necesario conocer la unión entre estas disciplinas y profundizar en aquello sobre lo que versan, así como sus diferentes aplicaciones y finalidades en ámbitos como el académico, el educativo y/o el terapéutico; es de gran importancia comprender la forma en que se han desarrollado y para ello es necesario hacer un análisis de los momentos históricos (de cómo el arte se vincula con la Psicología, de cómo la Psicología se comienza a interesar en estudiar el arte y por último, de cómo se formaliza el estudio de la Psicología del Arte) así como de sus prácticas y teorías que se han dado cita a lo largo de su evolución.

Comenzando a partir de la antigua Grecia en la que el pensamiento lleva a los filósofos a reflexionar de manera paralela del alma humana, primer antecedente de la psicología formal y la estética, estos dos ejes se desarrollan hasta llegar a la conformación de la Psicología actual.

Posteriormente se aborda desde la Psicología formal, es aquí donde se hacen las distinciones entre la parte teórica y las aplicaciones de la Psicología del Arte y se desarrolla exclusivamente la primera, se da un recorrido por el camino de la Psicología del Arte principalmente en las tres corrientes que dieron vida a esta rama: la psicología Histórico-Cultural con Lev Vygotsky (1915/2006), el psicoanálisis principalmente con Sigmund Freud (1905/2000) y la psicología Gestalt con Rudolf Arnheim (2005).

Más adelante el trabajo se adentra en el análisis de un tema de gran relevancia e interés para los psicólogos del mundo del Arte: la naturaleza creadora de la obra. Centrando el interés en analizar y describir las intrigas alrededor de la forma en que los artistas desarrollan su trabajo creativo, tocando principalmente tres temas: la inspiración, la imaginación y la vocación artística.

Por último se aborda el Arteterapia que es uno de los temas más conocidos y difundidos dentro de las diferentes aplicaciones prácticas que tiene la Psicología del Arte, adentrándose por un lado en cómo se da su surgimiento y por otro en sus aplicaciones terapéuticas y educativas.

Es vital que se logre consolidar el acercamiento de las personas con el arte dado, que en la actualidad éste se ha convertido en un tema alejado del vulgo, el arte es un aspecto que fusiona la evolución biológica y cultural dándole al ser humano conciencia de sí mismo; su separación entre grupos se debe al mito que permea al mundo artístico, en el cual se convierte al Arte en un agente al cual solo tienen acceso aquellos capaces de comprenderlo y sentirlo. Esto ha hecho que se pierda la oportunidad de vivir el arte así como los beneficios que conlleva practicarlo y/o contemplarlo sin la necesidad de ser un profesional.

La Psicología del Arte busca entender el mundo del arte, la forma en cómo se crea, las motivaciones de los artistas, la comprensión de sus obras, es por ello que acercarse al estudio de la Psicología del Arte puede abrir un camino para entablar un acercamiento con el arte y de ese modo romper con los prejuicios que existen a su alrededor.

HISTORIA DEL ARTE

La Historia del Arte es una disciplina que por excelencia se ha encargado de realizar la documentación cronológica del arte, convirtiéndose en un estudio independiente de la Historia General, esta clase de historia busca conocer los momentos en los que surgieron por primera vez las manifestaciones artísticas, la forma en cómo ha evolucionado a lo largo de los años para llegar a convertirse en lo que hoy se observa en las calles, museos o en escenarios, esencialmente lo que se conoce como Arte.

La Psicología del Arte no trabaja de manera individual o independiente, por lo tanto es fundamental realizar una visita a la historia del Arte siendo ésta una de las disciplinas que le nutren, sustentando de este modo diversas ideas que le conforman; adicionalmente conoce diferentes culturas, artes, artistas y obras que se han realizado, ayuda a observar los encuentros que se han dado lugar a lo largo de la historia de la humanidad con fenómenos de índole psicológico entre el artista y su obra, así, se hace evidente lo fundamental que es y ha sido el Arte en la historia del ser humano, cómo es que éste nunca se ha desprendido de él y solo ha cambiado con el pasar del tiempo adquiriendo diferentes significados y valores.

Surgimiento del Arte

Las hipótesis sobre el origen del arte son variadas, mientras que unos lo vinculan al trabajo otros lo relacionan con la magia, entendiendo que el mito ha sido un gran impulsor del arte en las culturas primitivas, para terceros -seguidores de Sigmund Freud- sería la sexualidad el factor desencadenante (Marchán, 1981).

Por otra parte la Filosofía es una de las principales aportadoras en cuanto a materia de arte se refiere ya desde la Antigua Grecia el origen del arte ha sido objeto de discusión así como sus características, para Platón el arte es una simple imitación del mundo físico que tiende a incitar a una serie de emociones humanas nocivas, mientras que Aristóteles visualiza el Arte como una *mímesis* en la cual la melodía y el ritmo hacen alusión esencialmente a la emoción humana sin poner énfasis en los aspectos positivos o negativos de ésta, tal como hacen de un modo más palpable las artes que emplean las palabras, el mármol o la pintura ya que éstas tratan de absorber todos los detalles tanto físicos como emocionales de un momento (Dutton, 2010).

La Forma en que la filosofía ve al Arte es diferente a lo que se observa en la actualidad, si bien el pensamiento griego es de gran importancia y aporta un mapa de cómo es que se visualiza el origen y el porqué del Arte en la antigüedad, hoy día dista significativamente de cooperar en la construcción del esclarecimiento sobre esta misma temática.

La Historia del Arte se divide en etapas muy similares a las que se divide la Historia de la humanidad, y para poder comprender el arte actual así como la Psicología del Arte, es necesario saber cómo es concebido el arte en cada una de estas etapas.

Prehistoria

Conocer el primer antecedente del arte de manera exacta resulta ser una tarea compleja, ya que esta etapa está integrada por el Arte Paleolítico (40000-10000 ante de n.e.), el Arte Mesolítico (10000-8000 antes de n.e.) y el Arte Neolítico (8000-2000 antes de n.e.), por lo que es complicado acordar cuál fue el primer paso en la actividad humana hacia el ejercicio del Arte y en qué momento sucedió (Lasso, 2010).

Los libros de Historia del Arte y diversos autores llegan a coincidir en que es en éste periodo donde se da su origen (Lozano, 1999 y Gombrich, 2011) siendo entre todas las actividades del hombre, las pinturas rupestres consideradas como las primeras manifestaciones artísticas, o bien, la única evidencia que se tiene hoy en día dado que por uso de materiales como la madera o la arcilla, esta clase de piezas son efímeras.

La idea de que las pinturas rupestres o los trabajos de escultura sean considerados como las primeras obras de arte, es difícil de ser aceptada por completo, éstas solo dan constancia de manifestaciones que son similares a lo que en el mundo actual se considera como arte de la edad prehistórica.

El Homo Sapiens difícilmente realizó una pintura o alguna escultura pensando que tuviera como finalidad convertirse en una pieza artística de exhibición, él solo quería comunicar algo, transmitir un mensaje o relatar una historia; son estas similitudes las que llevan a los autores a considerarlas como las primeras obras de Arte en la historia, sin embargo es más adelante, en otra etapa del flujo histórico que se realizan obras de Arte y son asumidas como tales por quienes las producen.

Edad antigua

Este periodo está compuesto por el Arte producido en civilizaciones como la egipcia (5300-30 antes de n.e.), mesopotámica (4000-539 antes de n.e.) minoica (3000-1400 antes de n.e.), micénica (1500-1100 antes de n.e.), griega (1000-320 antes de n.e.), etrusca (800-100 antes de n.e.) y la romana (400 antes de n.e.-476 de n.e.) principalmente (Lasso, 2010)

El pensamiento antiguo apenas se preocupó por separar el arte propiamente dicho del oficio o la técnica de cualquier artesano. El Arte no ocupa un papel independiente dentro de las diferentes artesanías y oficios realizados por los individuos que constituyen la gran diversidad de civilizaciones antiguas.

En la cultura griega hereda ciertos matices artísticos que con las guerras quedan consagrados en Roma, por un lado en artes serviles, es decir, en las que interviene el trabajo físico y por otro las liberales que son consideradas intelectuales, apropiadas para personas pertenecientes a la aristocracia.

Aunque la categoría “artes serviles” no era rígida, en ellas estaban incluidas las artes verbales tales como la gramática, la retórica, la dialéctica y las artes matemáticas -aritmética, astronomía, geometría y música- en este sentido la música estaba incluida en este grupo debido a su función educativa y su naturaleza que, de acuerdo con la tradición pitagórica, se afirmaba la existencia de la armonía entre la octava, el alma y el cosmos; mientras que la poesía era considerada como subdivisión de la gramática o de la retórica. Algunos autores antiguos añaden al núcleo de las siete artes liberales la medicina, la agricultura, la mecánica, la navegación y la gimnasia, y ocasionalmente añadían la arquitectura y la pintura. Lo más habitual, en ese entonces, era que estas artes adicionales son colocadas como “artes mixtas” como si se diera en ello una combinación de elementos liberales y serviles (Marchán, 1981 y Shiner, 2004).

Edad Media

La Edad Media en sí misma es un periodo iconográfico y los estadios artísticos que surgen en este periodo son el Arte paleocristiano (Siglo I-IV), Arte visigodo (415-711 de n.e.), Arte bizantino (330-1453 de n.e.), Arte mozárabe (711-1000 de n.e.), Arte carolingio (780-900 de n.e.), Arte otoniano (950-1050 de n.e.), Arte románico (Siglo XI-XIII) y Arte gótico (Siglo XII-XVI) (Lasso, 2010).

Durante la Edad Media perduran criterios semejantes a los de la Edad Antigua al distinguir las artes liberales propias del ejercicio esencialmente mental de las mecánicas o lo que se conoce actualmente como artes plásticas; con fines

educativos se dividieron las artes liberales en dos ámbitos, el primero conocido como *Trivium* el cual está conformado por la lógica, gramática y retórica; el segundo nombrado *Quadrivium* a su vez integrado por la aritmética, geometría, astronomía y teoría musical (Shiner, 2004).

Es en esta etapa que el emperador Constantino establece la Iglesia como religión del estado en el año 323 de n.e. y desde este momento la actividad artística comienza a adquirir un carácter religioso, las primeras basílicas comienzan a ser adornadas con pinturas debido a que los cristianos devotos están en contra de las estatuas paganas las cuales recuerdan a los ídolos condenados por la Biblia. (Gombrich, 2011).

Durante esta etapa y aún en las posteriores, los motivos religiosos monopolizan de manera radical el arte en contraposición con los temas laicos, ya que el primero responde al papel jugado por el cristianismo, el nivel cultural de los clérigos, su poder real, el deseo de poder expresarse a través de las formas figurativas y en ciertas ocasiones el poder de influir sobre el fiel.

En esta misma línea religiosa que atraviesa toda obra de arte concebida durante este largo periodo histórico el artista está consagrado a los designios clericales ya que el arte como cualquier creación humana está concebida y dirigida por Dios, de este modo las producciones artísticas están en función de los periodos de evangelización.

El Renacimiento

Constituido entre los siglos XV y XVI, el arte que le dio vida fue el Manierismo (1530-1600 de n.e.), Barroco (1600-1750 de n.e.) y Rococó (1720-1740 de n.e.) y tuvo como sede principal Italia (Lasso, 2010).

Antes del Renacimiento el productor de bienes estéticos se autotitulaba por su oficio y se consideraba pintor o escultor, era un hombre de oficio que había adquirido por tradición familiar o por fatalidad de su clase social, más no por su libre elección. En el siglo XVI con el auge del Renacimiento se comienza a emplear la denominación *Bellas Artes* y el término *vocación* para explicar las actividades de los productores de las obras de Arte, es entonces cuando éstos prefieren tomar el eufemístico nombre de artistas y como tales dejaron de ser hombres que por tradición elegían su profesión u oficio, ahora ellos obedecían a una suerte de llamado, los empujaba una fuerza interna insobornable que se suponía natural o divina (Acha, 2002).

Los fines del arte eran suministrar cosas bellas a quien deseaba tenerlas y disfrutar con su posesión, como consecuencia existieron diversas escuelas de pensamiento que lucharon entre sí acerca del sentido de la *belleza* y si era suficiente poseer la habilidad de imitar la naturaleza o si la verdadera belleza dependía de la capacidad del artista para idealizar a la naturaleza (Gombrich, 2011).

Edad Moderna y Contemporánea

Es cierto que la Edad Contemporánea es el ícono del siglo XX, sin embargo éste no puede concebirse sin los principios del Modernismo ya que es aquí donde se consolidan las ideas de la libertad, el cambio social, los derechos universales, todo aquello que da pie a las revoluciones del pensamiento y permite el florecimiento de las sociedades; estas premisas así como su contexto quedan reflejadas en los movimientos artísticos de los cuales los de mayor relevancia son Neoclasicismo (1730-1820 de n.e.), Romanticismo (desde finales del Siglo XVIII hasta mediados del Siglo XIX), Realismo (Siglo XIX), Impresionismo (mediados Siglo XIX), Simbolismo (finales del Siglo XIX) Neoimpresionismo (finales del Siglo XIX), Postimpresionismo (finales del Siglo XIX y principios del Siglo XX), Art Nouveau (finales del Siglo XIX y principios del Siglo XX) (Lasso, 2010).

El inicio de la Revolución Francesa en 1789 dio fin a una era en la que el arte, principalmente la pintura, representaba temáticas de carácter religioso donde la mayoría hacían alusión a pasajes bíblicos así como a la vida y obra de Santos. Hacia finales del Siglo XVIII las coincidencias o diferencias a cerca de lo que era considerado como *bello* comenzó gradualmente a desaparecer dando paso a la Modernidad.

En este momento los artistas experimentan la libertad para elegir nuevos temas en el contenido de sus piezas, desde una escena shakespeariana hasta un suceso momentáneo, cualquier cosa que despertara su imaginación o fomentara su interés (Gombrich, 2011).

Con la llegada del Siglo XX y posterior a las guerras mundiales se marcó el inicio de una nueva concepción estética abriendo brecha a nuevas tendencias artísticas las cuales se definieron por su experimentación con diversos materiales desarrollando nuevas técnicas, tal es el caso del Art Decó (1920-1950), Fovismo (1905-1908), Cubismo (1907-1914), Futurismo (1909-1930), Expresionismo (1910-1945), Pintura metafísica (1911-1920), Rayonismo (a partir de 1911), Orfismo (1912-1913), Constructivismo (1914-1930), Suprematismo (1915-1925), Dadaísmo (1916-1924), Neoplasticismo (1917-1944), Surrealismo (1924-1966), Racionalismo (1925-1940), Tachismo (1940-1960), Expresionismo abstracto (1944-1964), Arte marginal / Art brut (a partir de 1945), Espacialismo (1947-1968), Op Art (a partir de 1964), Nuevo realismo (1960-1970), Pop Art (a partir de 1950), Happening (a partir de 1957), Minimalismo (a partir de 1960), Hiperrealismo (a partir de 1960), Arte conceptual (a partir de 1961), Land art (a partir de 1960), Abstracción pospictórica (a partir de 1964) y el Arte povera (a partir de 1967) (Lasso, 2010).

Hoy en día en vez de recurrir a Dios para justificar la supuesta excepcionalidad humana los artistas siguen conjeturando, por un lado, que ésta es innata y le atribuyen otras razones, hay quienes exageran la importancia de la subjetividad personal y, apoyados en voluntarismos, hacen de las obras de Arte una extensión de su personalidad o, lo que es igual, un espejo narcisista; otros echan mano del Darwinismo Artístico para afirmar que quienes triunfaron por naturaleza fueron más capaces o poseyeron facultades innatas superiores (Acha, 2002).

En la Edad Contemporánea llegar a una sola manera de comprender, definir o conocer el arte resulta complicado, esto se debe a que las diferentes corrientes toman múltiples elementos del contexto en el que nacen para poder dar explicación a dicha realidad buscando ya no solo la belleza que provoca placer y sentimientos de felicidad, sino también la emersión del dolor como eje de lo sublime en una obra de arte que no se limita a la observación, al contrario se extiende a los discursos que le justifican.

Con la llegada de la contemporaneidad se plantea la ruptura con los modelos tradicionales ya que cuestiona constantemente los convencionalismos que han sido socialmente aceptados, la propia personalidad del hombre es objeto de discusión, las posibilidades para el desarrollo del bienestar se ven mermadas por obstáculos sociales y políticos que cada vez tienen menos sentido o al menos se toleran cada vez con menos paciencia. El artista ha alcanzado una gran libertad y se equiparan literatos, actores, bailarines, arquitectos, pintores, etc., en el grupo de los intelectuales que trazarán el futuro sustentado en el conocimiento y la libre práctica de éste.

Los artistas han intensificado la desaparición del objeto como piedra angular de la obra de Arte para dar paso únicamente al concepto, intervenciones en el espacio, instalaciones de gran tamaño o bien al arte efímero; así, por mencionar algunas, la escultura se ha convertido en un objeto móvil y sus límites con la pintura han quedado difusos al experimentar con la cercanía entre la frontera de éstas dos y los diferentes soportes que pueden ser empleados.

CÓMO LLEGAR A COMPRENDER EL ARTE

Para acercarse al mundo del Arte es necesario comprender algunos conceptos claves que han de servir como medio que permita penetrar en el estudio de la Psicología del Arte, sin embargo no es necesario convertirse en un erudito del Arte o conocer a detalle su historia así como haber tenido la oportunidad de contemplar las obras más prominentes puesto que el objetivo es conocer el Arte, en primera instancia, desde la perspectiva del espectador y posteriormente desde el enfoque psicológico.

Tenemos en primera instancia la subjetividad de la pieza; aquello que es capaz de despertar en quien la admira un sentimiento de agrado o de repulsión, el objetivo es que el espectador experimente sensaciones que lo transporten a otros espacios, lugares o universos mentales para que así pueda contrastar la propia realidad en que habita. La comprensión del Arte no está sujeta explícitamente a conocer las técnicas o la amplia gama de colores o sus más exaltados representantes, va más allá de este límite y comienza con una simple sensación originada en la vibración de algún sentido para dar paso a la exploración de aquello que internamente se experimenta y poder expresarlo en palabras.

Sin embargo, la comprensión del Arte no puede simplemente generalizarse a la población total y afirmar que sucede de la misma forma en todas y cada una de las personas que conforman todas y cada una de las sociedades en distintas épocas, puesto que cada una ha adquirido su condición social dentro de la misma

sociedad y ha dado una interpretación propia a su realidad a partir de la historia de vida propia; por lo que es conveniente tomar en cuenta ambos aspectos, esto lleva a la contemplación del segundo aspecto (el psicológico) de la comprensión artística, en el cual es necesario echar mano del bagaje contenido en diversas teorías las cuales pretenden dar una explicación y justificación al fenómeno artístico.

Con los conceptos básicos del Arte, y algunos especializados que tengan cabida en el estudio de la Psicología es que se puede lograr tener una comprensión clara de la estructura de la Psicología del Arte, de este modo su manejo será accesible y se podrá dar seguimiento a la forma en que ésta se desarrolla.

Definición de Arte

Una de las principales premisas que plantearon las manifestaciones artísticas fue la de esclarecer la polémica alrededor de la Estética, así que a finales del siglo XVIII, Immanuel Kant, afirmaba que la primera condición necesaria para el juicio estético es que en esencia éste es subjetivo, es decir que la estética se basa en la sensación personal de placer o disgusto, de este modo la sensación sería irrepetible y única. Una sensación inmediata que opaca a la razón y que puede surgir de cualquier objeto y circunstancia, por lo que el tipo de Arte y el autor carecen de relevancia, no existe interpretación alguna y el objeto natural se torna en el objeto estético (Kant, trad. 1876); esta afirmación daba cuenta del

esclarecimiento individual de una realidad mediatizada exclusivamente por la recopilación de información llevada a cabo por los sentidos y sus órganos sensoriales correspondientes, dejando a la apreciación de la belleza y por tanto del Arte en un nivel básico. Sin embargo, durante la primera mitad del Siglo XX se observó que lo que da placer a los sentidos tiene características que abarcan épocas y culturas distintas, así se planteó la nueva premisa de que más allá de construcciones estéticas individuales, éstas pueden ser sociales o bien culturales.

La interrogante básica a través de la cual se desencadena una serie de incógnitas y reflexiones que han ocupado las mentes de los más destacados artistas, filósofos y científicos se ha convertido en motivo de grandes y enriquecedoras discusiones que durante siglos han ocupado un sitio central en el desarrollo de la vida humana; esta pregunta se ha articulado de forma sencilla y aun así su respuesta no ha sido definitiva ni constante, se habla de ¿Cuál es la definición de Arte?

Existe un considerable conflicto al intentar dar una definición objetiva del Arte ya que éste en esencia posee un carácter subjetivo, se convierte en toda una aventura intentar delimitarla y la mayoría de las definiciones que intentan ser más estrictas, por lo general terminan dejando fuera de su conceptualización un remanente; por estas razones es que al buscar una definición de Arte lo único que se logra es realizar un juicio restringido.

La esperanza de obtener una respuesta satisfactoria a las preguntas ¿Qué es el Arte? y/o ¿Qué es una obra de Arte? termina por desaparecer cuando se cae en cuenta de la cantidad de definiciones que existen sobre éste y más aún cuando

se observa cómo se han cristalizado las opiniones sobre el Arte y lo artístico a lo largo de la historia de la humanidad (Marchán, 1981).

Un ejemplo de ello es la definición que busca dar Lozano en el libro *“Historia del Arte”* donde sostiene que *“...se entiende por el Arte al conjunto de reglas para hacer algo bien; hablando en un sentido general el arte es toda actividad humana que, basándose en ciertos conocimientos, los aplica el artista para alcanzar un fin bello”* (1999).

El autor busca englobar todo el ejercicio que se da en el Arte, sin embargo termina siendo reduccionista en varios sentidos, en primera instancia si se lleva a cabo una revisión sobre la definición de *lo bello*, éste se entiende como algo que es agradable a los sentidos, sin embargo el problema es que se puede encontrar agrado o desagrado en el mismo objeto dependiendo del espectador que se encuentre frente a él, o de acuerdo al estado fisiológico de quien lo admira. En segunda instancia la concepción de lo bello está anclada al Arte Clásico y como su nombre lo dice, a las Bellas Artes, por tanto todo el Arte posterior a esta etapa queda excluido de esta idea y es así que en la actualidad ciertas piezas de Arte no merecen ser descalificadas simplemente por no engranar en aquel transmutado concepto.

Esta idea tiene su origen en el pensamiento científico, en donde es necesario y de gran importancia poder manejar el grueso de conceptos afines a la disciplina para poder operar a diferentes niveles y en diferentes procedimientos. Es difícil imaginar la Matemática sin el concepto de suma o la Física sin el concepto de gravedad o la Química sin el concepto de átomo; sin embargo para

poder operar en el mundo del Arte pareciera no ser necesario manejar el mismo concepto de Arte que todos los que confluyen en él.

Marchán (1981) opina que:

“El Arte a diferencia de la ciencia, no puede reducirse a un conocimiento claro y distinto de su objeto” y piensa que “la necesidad de definir el Arte deriva de la sociedad actual en la que vivimos, impregnada por los hábitos derivados de las ciencias exactas y de la tecnología e interesada por fines utilitarios o por las obras de arte como mercancías”.

A pesar de que no existe una conceptualización o definición única y objetiva de lo que se conoce como Arte, es posible acercarse a ella de manera subjetiva, un ejemplo de cómo hacerlo es Formaggio, que da una definición abierta de Arte, considerada como una de las más aceptadas y verificadas entre muchos investigadores e historiadores del Arte: “el arte es todo lo que los hombres en la historia han llamado y llaman Arte” (1976, p.7).

Formaggio apela una idea de Arte flexible que se adapta a las culturas y los artistas que han existido a lo largo de las etapas históricas del Arte desde su edad más primitiva, logrando integrar inclusive el Arte actual, el Contemporáneo, en el cual los límites artísticos son cada vez más homogéneos con otras disciplinas. El Arte es una manifestación sin fronteras concretas que limitan las posibilidades de creación, es por eso que no se puede dar una descripción exacta o una serie de características específicas que deba poseer la pieza artística.

El Arte siempre está abierto al cambio del tiempo y está mediatizado directamente por la sociedad y/o la política, es por esto que se debe acercarse a él y vivirlo para poder encontrar una comprensión personal, ya que su definición es tan cambiante como la misma sociedad.

La obra de Arte

Todo esto nos lleva a la segunda pregunta planteada al inicio, ¿Qué es una obra de Arte? y para dar respuesta a ésta cuestión es igual de difícil que dar una definición de Arte, ya que también nos encontramos con varias dificultades. Una obra de Arte puede ser considerada como tal dependiendo del contexto histórico en que fue creada así como el pensamiento que rige a la sociedad, ya que al ser realizadas las primeras pinturas que fueron las rupestres, éstas seguramente no eran consideradas obras de Arte por los autores, sin embargo para muchos historiadores de Arte son las primeras manifestaciones artísticas del hombre.

Posteriormente con la llegada de la época renacentista, se requería de una serie de características muy particulares e importantes para poder considerar algo una obra de Arte, de lo contrario no podía llegar al grado de Arte, ya sea una pintura, una escultura o una sinfonía.

En la actualidad, en el mundo del Arte Contemporáneo, existe un gran problema para diferenciar una obra de Arte de algo ordinario o de uso común, ya que los criterios tradicionales han dejado de tener validez, Danto (2005, p. 53) comenta al respecto:

“...ahora no es posible decidir si algo es una obra de Arte o no. Peor aún, algo puede ser una obra de Arte y otra cosa casi idéntica a esta no serlo, puesto que resulta imposible encontrar diferencia mediante algún dato visible para el ojo”

En el Arte Contemporáneo la manera de encontrar Arte en un objeto, depende de factores muy diferentes que en épocas anteriores y esto puede estribar de cosas muy simplistas, ya no es la técnica o la destreza del artista un factor preponderante. Un objeto puede convertirse en Arte por la persona que crea o selecciona la pieza—si lo pone un artista es Arte, si lo pone un individuo que no es artista no es Arte—, por el lugar en el que se encuentra el objeto —si está dentro de una galería, un museo o un lugar de expresión artística es Arte, si está fuera de estos es un objeto más- o bien, por la justificación de éste a través de la elaboración teórica de un discurso.

Naturaleza y Función del Arte

Otro punto de gran importancia para acercarse más al entendimiento del Arte es preguntarnos ¿cuál es la naturaleza del Arte? y ¿cuál es la necesidad y función del Arte para el ser humano? A pesar de que la existencia de éste no cumple ninguna de las necesidades básicas del ser humano, es considerado como algo más que simple entretenimiento y es una de las más grandes manifestaciones culturales del ser humano.

Por este mismo camino es que Jean Cocteau reflexiona: “La poesía es indispensable, pero me gustaría saber para qué” (citado en: Fischer, 1978), ésta es una paradoja puesto que se ve enredado cualquiera que reflexione cuál es la función del Arte, buscar una respuesta de manera directa y basada en el sentido común dista de encontrar una respuesta acertada, es por eso que pensar en cuál es la naturaleza del Arte podría servir como una mejor herramienta, ya que es más fácil dar respuesta a esta cuestión y da mayor comprensión de un punto de gran importancia para el Arte..

Uno de los primeros pensadores en opinar al respecto fue Aristóteles (citado en: Fischer, 1978) que considera que la función del Arte consiste en *“purificar las emociones, en vencer el terror y la piedad de modo que el espectador identificado con Orestes o Edipo, se libere de éstas y se eleve por encima del destino ciego.”*, esto se ocasiona ya que las ataduras de la vida son rotas porque el Arte “cautiva” de manera muy distinta a como lo hace la realidad, a pesar de

que este pensamiento es muy profundo y poético, hoy en día termina alejándose bastante de la naturaleza en la sociedad actual del Arte.

Hegel (1845/2002) nos marca tres puntos importantes para entender la naturaleza del Arte desde su punto de vista:

a) “El Arte no es un producto de la naturaleza, sino de la actividad humana “. Como tal el Arte, no existe dentro de la naturaleza, de los animales o de la vegetación, es algo particular del mundo de los hombres, éstos son los únicos creadores de Arte.

b) “Está esencialmente hecho para el hombre y se dirige a los sentidos, recurre más o menos a lo sensible”. El Arte está construido con el fin de ser percibido por el ser humano a través de los sentidos, principalmente la vista, sin excluir los demás.

c) “Tiene un fin en sí mismo”. El Arte es lo que se tiene frente a uno al observar una pieza, una obra, no va más allá de ser eso, la obra de Arte, es la melodía o la pintura, ahí comienza y ahí termina.

Otra de las ideas planteadas del Arte es que tenía la función de la reproducción, particularmente como puede verse en la pintura, la escultura o bien las Artes Plásticas, ya que en primera instancia parece que su objeto es hacer copias de la naturaleza, como el cuerpo humano o los paisajes, buscando que sean reproducciones cada vez más fieles, sin embargo esta idea también ha caído en el error y desuso, ya que si esto fuera así, las mejores copias serían consideradas las mejores obras de Arte y al contrario, encontramos entre artistas

de gran reconocimiento a los que salen de la realidad como lo son Pablo Picasso con la corriente Cubista o a Salvador Dalí con el Surrealismo, por dar algunos ejemplos.

Es por esto que el Arte no tiene como función principal la de generar reproducciones exactas, sin embargo sí busca extraer de las cosas su naturaleza. Lo que nos interesa es un ser real, y lo que nosotros rogamos al artista que extraiga y reproduzca, es su lógica interior o exterior; en otros términos, su estructura, su composición y su disposición (Taine, 1969).

Pasando por la misma línea, Rodoslav (1997) reconoce dos funciones de la conciencia según Erns Cassirer, en su obra "*Logic of the Humanities*" las cuales son: representativa y expresiva.

Ligando esto, se da a entender que a partir de la función representativa se puede encontrar en el Arte una representación del mundo exterior, de lo circundante al ser humano y por otro lado en la función expresiva se tiene la imitación de los sentimientos, del mundo interior del ser humano.

La representación y la expresión no se limitan únicamente en procesos imitativos, como se vio anteriormente el proceso artístico va más allá y esto se logra cuando se conjuntan y relacionan estos dos conceptos y se elevan al punto de la creación, es imprescindible que una obra de Arte logre elevarse al grado de la creación, solo así es que pueden llevarnos a un universo nuevo.

Es interesante ver como en todas las culturas alrededor del mundo existen diferentes manifestaciones consideradas como artísticas, ya sea la Danza, la

Pintura, la Escultura, la Música o la Arquitectura; esto pasa en todas los diferentes pueblos de distintas épocas y espacios geográficos, los habitantes de ellos ya sean de diferentes razas, se encuentren completamente aislados, hayan existido hace 1 o 10 siglos y en muchos casos no exista determinados tipos de comunicación entre ellos.

Dutton (2010) habla acerca de la naturaleza de este fenómeno social y comenta: “Todas las culturas humanas exhiben algún modo de conducta expresiva que las tradiciones europeas identificarían como artísticas” y considera que la universalidad del Arte y las conductas artísticas se derivan de una misma fuente natural e innata, una “Psicología humana universal” y dado a que compartimos una misma psicología, cabe esperar que las artes sigan trayectorias parecidas, incluso en diferentes países. Se puede ver que estas diferentes actividades artísticas realizadas en los pueblos no son considerados por ellos mismos como Arte y pasan a ser parte de sus tradiciones culturales, por otro lado la concepción de un “mundo del Arte” nace de un pensamiento europeo, de igual forma la idea de nombrar un objeto como “obra de Arte” y a la persona que fue su autor de éste como “artista”.

Al remontarnos a las raíces de la palabra Arte, esta proviene del latín *ars* que es habilidad o profesión y del griego *technè* que es cualquier principio que le da vida a un objeto (Lozano, 1999), la palabra que con frecuencia traducimos por “Arte” era *technè*, lo cual a lo mismo que la *ars* romana, incluía muchas cosas que hoy se denomina como oficio. Sin embargo estos dos conceptos no eran precisamente una distinción del Arte de las demás actividades, de hecho los

antiguos griegos que tenían distinciones precisas para tantas cosas, carecían de una palabra de lo que nosotros denominamos Arte bello. *Technè/ars* abarcaba cosas tan diversas como la carpintería y la poesía, la fabricación de zapatos y la Medicina, la Escultura y la Hípica. La moderna categoría de Arte no tiene equivalente en el mundo antiguo como tampoco lo tiene “Literatura o “Música”. La única clasificación general de las artes en el mundo antiguo que se parece a modo significativo a las ideas modernas, es la división tardo-helenística y romana entre “Artes liberales” y “Artes vulgares” (o “serviles”) (Shiner, 2004) [más adelante se explicarán estas dos de manera más amplia].

En la actualidad todas las culturas occidentales y gran parte de la oriental, han adoptado al Arte como un pensamiento y un ejercicio intencionado que se desarrolla de manera independiente de los oficios y alcanza un estatus diferente. Concretamente, en los últimos dos siglos, junto a las sucesivas versiones y correcciones de la noción del Arte, como hacer y como imitación de la realidad circundante, el Arte ha sido también interpretado como juego, como expresión y como lenguaje (Marchan, 1981).

Fischer (1978) considera el Arte como “sustitutivo de la vida”, es decir, el Arte como medio de establecer un equilibrio entre el hombre y el mundo circundante, esta idea tiene un reconocimiento parcial de la naturaleza del Arte y de su necesidad y puesto que ni en la sociedad más desarrollada puede existir un equilibrio perpetuo entre el hombre y el mundo circundante, la idea sugiere también, que el Arte no ha sido necesario en el pasado, sino que siempre lo ha sido.

Una opinión muy similar es la de Gonzales y Nahoul (2008): “Desde el punto de vista de su función social, es necesario como una forma en la que el hombre aspira a alcanzar un equilibrio con el mundo que lo circunda. El ser humano quiere absorber el mundo, incorporarlo a su personalidad, extender su Yo, unirlo a una existencia comunitaria y convertir en social su individualidad [... ..] Sabe que sólo puede alcanzar plenitud y totalidad si toma posesión de aquellas experiencias de los demás que puedan ser potencialmente suyas. El Arte es el medio indispensable para que esta unión del individuo con el todo se dé...”. El hombre vive en un constante desequilibrio psíquico consecuencia de sus emociones y/o sentimientos, para poder encontrar armonía y paz ha ocupado al Arte como un catalizador, lo ha convertido en un método catártico para poder externar y compartir las cosas que lo perturban, que lo excitan, que lo motivan, que lo lastiman.

Ni en la sociedad más desarrollada existe el equilibrio entre el hombre y el mundo circundante, es por eso que siempre existirá la necesidad de crear y dar vida al Arte para poder dar estabilidad.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA PSICOLOGÍA DEL ARTE

La Psicología, al ser la encargada de estudiar la mente del ser humano y todo lo que pase en el mundo de éste, es imposible que no se encontrara con el Arte en algún momento, es por esto que existe un vínculo entre los dos, al ser el Arte una actividad humana que se da en todas las sociedades a través del pensamiento y la imaginación.

Históricamente, el surgimiento de la Filosofía comenzó en la antigua Grecia, en la que se plantearon diferentes hipótesis acerca de la existencia del alma, este pensamiento ha evolucionado a lo largo de la historia hasta empezar a formar las primeras ideas que llevaron a la formación de la Psicología a partir del siglo XX (Muller, 2007).

Muchos pensadores, entre ellos filósofo, científicos y psicólogos se preguntaron de manera paralela entre los grandes enigmas de la mente humana y por otro lado, los conceptos que dan pie al Arte, entre los cuales resaltan Aristóteles y Platón, hasta llegar a Vygotsky, Freud, Arnheim o Gombrich en la psicología actual.

Estos antecedentes pueden ser considerados como los primeros en la historia de la Psicología del Arte. Este apartado busca resumir y describir estos momentos históricos, en los que se dieron las primeras ideas acerca del estudio de la mente y el comportamiento humano, así como del estudio del Arte desde el marco de la teoría psicológica y no desde el punto de vista del artista.

La Filosofía de la antigua Grecia: El alma y la Estética

La cultura de Grecia y las ideas que nacen en ella, son fundamentales para la sociedad occidental ya que su filosofía es la cuna del pensamiento actual, es por eso que partir de este momento histórico es fundamental tanto en la Psicología como en la Estética. Los griegos fueron los primeros en dar orden a los pensamientos y las preguntas acerca de los temas que marcaron el devenir en la Ciencia y Arte.

Los estudiosos de la Filosofía formulan y responden preguntas fundamentales de la realidad, de la esencia y de las capacidades humanas para conocer esta misma. Entendida de esta manera, es comprensible que la Filosofía tenga temas en común con la Psicología, como son la conciencia, la percepción o la sensación que hoy son estudiados como procesos psicológicos básicos. Dicho de otra forma, ambas disciplinas buscan entender qué notan o saben las personas, y cómo esto mismo afecta sus razonamientos, emociones y acciones (Villareal y Avendaño, 2012).

Pero antes que los razonamientos fueron los mitos, y antes que los filósofos, los poetas, la poesía moldeó el alma y el pensamiento de Grecia, y los poemas homéricos jugaron en la educación del pueblo heleno un papel tan importante que justamente se ha comparado al de la Biblia en la primera Era Cristiana.

En la antigua Grecia se conformó el pensamiento acerca de dos temas de gran importancia para la Psicología del Arte, por un lado, se comenzó a hablar de la existencia del alma en los seres humanos, y por otro, se comienza con el estudio de la estética.

El alma griega

La idea de un alma como ente sustancial que reside en un cuerpo con capacidad de existencia independiente comenzó a ser considerada a partir de Pitágoras, al final del siglo V a.C. Por su parte Platón desarrolló esta concepción, distinguiendo en el alma las funciones nutritiva, sensitiva y racional, asignando el alma nutritiva a las plantas, la sensitiva a los animales y la racional a los hombres. Platón es el primero que plantea el carácter inmaterial del alma como garantía de su inmortalidad (Moya, 2011).

Sin embargo surge en Grecia una tendencia religiosa o mística, fundamentada en la creencia de un desacuerdo profundo entre el alma -investida de un valor sagrado- y el cuerpo; el alma, venida del más allá, conserva la nostalgia de ese mundo y el cuerpo le parece una prisión o una tumba, el pensamiento griego particularmente el de los jonios, se inclina cada vez más hacia un pensamiento de tipo racional y al parecer se debe a Tales la noción de “*physis*” en el sentido de un principio de unidad (Muller, 2007).

Razón e irracionalidad se contraponen como dos cualidades diametralmente opuestas de las psique humana, en este campo de fuerzas de la

conciencia clara e ilustrada y la impulsividad oscura, que lo mismo nutre el alma del individuo que amenaza con destruirla, el hombre encuentra ocasión para un creciente autoconocimiento e intenta indagar en las circunstancias que determinan la vida y la relación con la naturaleza y la muerte (Pochat, 2008).

La Psicología se constituye, como ciencia, por obra de Aristóteles ya que escribe una obra sistemática que versa sobre un tratado del alma, en la doctrina aristotélica el cuerpo tiene un *animus* o *spiritus*, que efectúa la integración del organismo mediante sus movimientos apropiados con el cuerpo.

Aristóteles parece haber creído que el *animus* mueve el cuerpo a través de los vasos sanguíneos, puesto que él no conocía el funcionamiento de los nervios. Según él si se observan las cosas concretamente, existe más bien una unión y colaboración entre el alma y el cuerpo. El alma no puede subsistir sin un cuerpo al que anime (Muller, 2007).

El alma, de acuerdo con Aristóteles es lo que da unidad a las distintas funciones del cuerpo. El énfasis en la unidad del alma con el cuerpo y la importancia de considerar el organismo como un todo para comprender la percepción y la acción es lo más característico de la concepción de Aristóteles. Es por esto que se ve así conducido a definir el alma como “la entelequia primera de un cuerpo natural que tiene la vida en potencia” y es por considerar el alma “causa y principio del cuerpo mismo”, la Psicología se encuentra ligada a Aristóteles, a la Biología y aun a la Botánica (Moya, 2011).

La Estética griega

El concepto de belleza debe mucho a las ideas y los modelos de la antigua Grecia, las obras de Arte, la poseía griega y posteriormente la romana son arquetipos de la perfección estética que vinieron a marcar de manera profunda las ideas universales de muchas sociedades occidentales.

La concepción griega de lo bello, según Pochat (2008) dice que: “Lo bello como cualidad se hallaba en el mismo plano que lo útil y lo entero. La ausencia de belleza era un defecto del objeto que quitaba valor a su existencia.” Para él, esta idea es parte de la concepción simbólica del Arte propia de las civilizaciones en sus fases más tempranas y de las épocas arcaicas. .

Más adelante, la teoría de lo bello de Platón se encuentra estrechamente ligada en primer término con la teoría de la atracción sexual, lo bello como una idea a lo cual se llega escalonadamente, subiendo poco a poco hasta llegar a su máximo esplendor. Platón plantea un concepto cosmológico y cuantitativo de lo bello: lo bello como armonía, simetría, tanto universal como individual (Bedoye, 2010).

Platón percibe el enorme atractivo natural que ejerce el Arte en el hombre, advierte del peligro que puede crear en la moral ya que un placer incontrolable crea un peligro incontrolable y puede causar un gran bien o un gran mal, dependiendo de la forma en que se use ésta (Plazola, 2007)

Escribe Platón (citado en: Pochat, 2008) que “el poder de la belleza sobre el alma humana y el camino que gradualmente conduce a través de la belleza y el amor terrenales, a la belleza del alma, su apetencia del conocimiento y la contemplación de lo divino”. Es así como alcanza el sabio el bello mundo de las ideas puras.

La doctrina aristotélica sobre la belleza se funda en la de Platón y no se aleja mucho de ella. La belleza para Aristóteles, tiene varios significados: físico, ético y ontológico. Esta distinción de formalidades hace de Aristóteles y su concepción de lo bello que sea más amplia y compleja que la de Platón (Pochat, 2008).

Para Aristóteles, la naturaleza al igual que el Arte supone la unidad de materia y forma, esta última es una especie de dobles de la naturaleza ya que la operación artística debe concebirse como una prolongación o consumación de la actividad natural. Dotando la conciencia de múltiples capacidades, el Arte humano imita a la naturaleza, es decir, actúa de la misma manera que ella en su actividad inconsciente y dirigida hacia un solo tipo.

En el resultados de muchas artes se encuentra que la obra es imitación de un modelo natural y lo constata, pero lo importante para Aristóteles es señalar la teleología de la acción humana que ha llegado a ese resultado, es decir la actividad artística o artesana no debe concebirse como un intento de copiar las formas aparentiales que vemos, sino como la imitación de un proceso natural (Muller, 2007).

La Edad Media: Antecedentes de la Psicología y el concepto de belleza en la Era Cristiana.

La Edad Media está caracterizada por ser una etapa de guerras y de gran represión por parte de la iglesia católica. En este periodo todo gira en torno a temas religiosos y tanto los aspectos intelectuales, como los académicos quedaron rezagados y olvidados, ya que todo era justificado a través de la Biblia y la teoría de la Creación.

Fueron pocos conocidos y difundidos los pensamientos de los filósofos de esta época entre los cuales destacan San Agustín de Hipona, San Isidoro de Sevilla, Boecio y Erígena; los escolásticos Santo Tomás de Aquino, Ramón Llull, Guillermo de Ockham, Anselmo de Canterbury, San Alberto Magno y Pedro Abelardo. La doctrina de la iglesia fue la que llevo el pensamiento del pueblo más allá que el de estos pensadores (Muller, 2007 y Tatarkiewicz, 2007)

El Cristianismo se basaba en la fe, en sus leyes morales, en el principio del amor y en la esperanza de la vida eterna, “La verdadera Filosofía es el amor a Dios”, dice Juan Damasceno, por su parte Isidoro de Sevilla añade que el primer objetivo de la ciencia es tratar de llegar a Dios y el segundo, conseguir una vida virtuosa (Tatarkiewicz, 2007).

Los padres de la iglesia primitiva mantuvieron cierto recelo en torno a la belleza y las artes, temían que un excesivo interés por las cosas de la tierra pudieran perjudicar el alma, cuya verdadera vocación está en otra parte; y se mostraron especialmente celosos porque la Literatura, el Drama y las Artes

Visuales tuvieran conocimientos que estaban estrechamente vinculados a las culturas paganas de Grecia y Roma.

Poco a poco la iglesia fue desplazando las expresiones artísticas paganas, así como gran parte del pensamiento filosófico, principalmente los referentes a la creación del universo y de la vida. Ocupando su lugar las ideas creacionistas y convirtiéndose en el tema principal del Arte.

Antecedentes de la Psicología en la Edad Media

En ésta etapa de la historia, la psicología estaba muy lejana a ser concebida, se caracterizó por la influencia de la Filosofía de Platón y Aristóteles, y la extensiva del Cristianismo a todas las esferas de la sociedad. Con el advenimiento del Cristianismo y su adopción como religión del estado romano, se comenzó el “Milenio Cristiano”, Edad Media, época en la cual los temas filosóficos se subordinaron a “conceptos teológicos”, tales como: el conocimiento de Dios, la salvación del alma y la justificación racional de la religión.

Durante la esta etapa el pensamiento mágico tiene el predominio social y desde él se explican los fenómenos naturales, psicológicos, sociales y políticos, en ese contexto, la demonología y la brujería se extienden por toda Europa de los siglos XII al XIX. Por su parte la historia de la Psiquiatría muestra los crueles tratamientos que se infringían a los enfermos mentales, considerados como poseídos. La fuerza de la demonología y la magia imperaba en los pueblos, la gran mayoría de los pobladores de la Edad Media acuden a magos, brujos,

herbolarios y chamanes para sanar el cuerpo y encontrar una explicación a los distintos males sociales o psicológicos. Si bien tales prácticas fueron perseguidas por la iglesia, eran una realidad social (Jáidar, Vargas, Baz, 2002).

Algunos aportes sobresalientes para la Psicología actual son los que da San Agustín (citado en Muller, 2007), preocupado por esclarecer las verdades reveladas, dirigió su concepción filosófica hacia el alma con la mira de su acceso a Dios, fundamentada en Plotino, corregido por los dogmas de la fe. Para Santo Tomás, al igual que para Aristóteles, la ciencia del alma es una sección de la Filosofía natural, en el sentido más amplio, el alma está caracterizada por la espontaneidad de la vida, si los vegetales germinan o crecen es por que poseen una alma vegetativa. Si los animales nacen, sienten y se desplazan, es en virtud de la energía eterna que les confiere el alma sensitiva. Todas estas almas son de naturaleza inferior, son corruptibles y mueren con el cuerpo al que están unidas.

Por otro lado el alma humana es de naturaleza diferente, ya que no es un cuerpo sino “el acto de un cuerpo”, el principio del que dependen sus movimientos y sus acciones, esta alma inmaterial, unida al cuerpo, sin intermediario, rige en el hombre la vida vegetativa, la sensitiva y la intelectual (Muller, 2007).

El concepto de belleza en la Edad Media

En su estética, los cristianos del Medievo asumen ideas filosóficas de los griegos y los romanos, siempre y cuando ellas fueran compatibles con su religión e ideología. De Platón asumen la idea de belleza espiritual; por su lado, de los estoicos adoptan la belleza moral y de Plotino toman la tesis de la belleza de la luz y el mundo. Coinciden con la interpretación pitagórica de la belleza como proporción, la concepción aristotélica del Arte, la ciceroniana de la Retórica, la horaciana de la Poesía y la vitruviana de la Arquitectura (Tatarkiewicz, 2007).

Durante la Edad Media, el concepto de belleza se encuentra presente de manera particular, tanto en la vida de los hombres como en su espiritualidad y cosmovisión, de manera que podemos considerarla como un “elemento fundante” de la cultura, es decir, que a partir de él, se elabora un conjunto de manifestaciones que tendrán relación con la preservación de lo bello (Rojas, 2011).

Santo Tomás de Aquino (1224-1274) (citado en: Eco, 1999, pp. 106-108) toma mucha importancia en éste pensamiento de belleza y estética, ya que es quien propone los parámetros para considerar bello un objeto dentro de la Edad Media:

- “La integridad o perfección que tiene relación con que el hombre debe ser considerado como un todo, no dividido en partes, no puede haber un objeto roto ni incompleto porque estos son considerados feos y alteran la divinidad que se propone crear el Arte Medieval”.

- “El cuerpo debe ser considerado como un todo para poder ser asociado dentro de la época como un objeto divino. Se pensaba que el cuerpo era el ser que reunía todo lo bello de la grandiosidad de Dios. La proporción dentro del Arte tiene que ver con el objeto y el espectador que percibe la obra, el objeto tiene que estar bien compuesto para que el espectador se sienta satisfecho y pueda sumergirse a la perfección dentro de la obra de Arte”.
- “Y por último, la luz dentro del cuadro es la encargada de dar el ambiente que necesita la obra, para lograr su objetivo de maravillar ante la grandiosidad de Dios”.

La atención hacia los aspectos concretos de las cosas va acompañada, sobre todo en el siglo XIII, por atentos estudios físico-fisiológicos sobre la Psicología de la visión, lo que lleva además el problema de una polaridad que ínsita al acto del deleite estético. La cosa bella requiere ser vista como tal y el producto artístico esta hecho en orden a una visión, es decir, presupone la experiencia visual subjetiva de un espectador potencial (Eco, 1999).

El Renacimiento: ideas psicológicas y estéticas

El Renacimiento se caracteriza por una nueva etapa fructífera en las cuestiones artísticas, científicas y filosóficas que siguieron construyendo poco a poco los antecedentes para conformar la Psicología. El Renacimiento es conocido como una de los periodos más importantes de la historia en la que se generan nuevos pensadores que sacan a la sociedad occidental del estancamiento cultural, artístico y científico en el que se encontraban sumidos tras los siglos de oscurantismo medieval.

En esta etapa se destaca el uso de la razón y la fe cristiana ya no es el eje del pensamiento en la sociedad, ya no es tan dominante como lo fue en la Edad Media, aun así la iglesia sigue cobrando gran importancia e influencia del pensamiento del pueblo, más allá de los pensadores y filósofos del momento.

Fue en este periodo donde se produjo un acusado cambio en los gustos y convicciones que habían predominado a lo largo de los siglos medios. Un solo país europeo, Italia, logró sobreponerse a otros gracias al Arte, Ciencia y el refinamiento de la vida. Al romper con la tradición medieval, Italia resucitó una tradición mucho más distante en el tiempo, la tradición antigua, a la que devolvió vida y actualidad (Tatarkiewicz, 2004).

La organización social estaba dirigida en general hacia un ideal humano, el mundo ahora era capaz de explicarse a través de la Ciencia y otorgar validez lógica a los fenómenos naturales. En el campo de la cultura llegaron a ocupar el primer puesto las Artes Plásticas con las que los artistas consiguieron una

posición que nunca antes habían disfrutado, al ser reconocidos aparte de los demás oficios y con un estatus social mayor a éstos.

Las ideas psicológicas renacentistas

El pensamiento europeo ya se había nutrido varios siglos atrás por las grandes culturas orientales y, a partir del siglo XV, se enriquece con el descubrimiento de América y sus culturas.

En el Renacimiento comienzan a plantearse divisiones fundamentales en las concepciones de la Psicología, la comprensión del ser humano comienza a diversificarse de la formada por la religión. Así están, por ejemplo, a la doctrina conocida como “Fenomélica” que considera por un lado, los fenómenos vitales como el sentimiento, los instintos y la voluntad, como hechos inmediatos por medio de la experiencia externa o interna, y por otro, la vida que se conoce a partir del razonamiento (Jáidar, Vargas y Baz, 2002).

Una gran personalidad en el Renacimiento fue Leonardo da Vinci, uno de los visionarios más grandes de toda la historia ya que sus aportes van desde la arquitectura hasta el Arte, de la Filosofía hasta la Psicología. Al comienzo de su carrera queda impresionado por las analogías que descubre entre el cuerpo humano y las estructuras del Cosmos, probablemente bajo la influencia del Timeo Platónico y predomina en él la idea del Microcosmos.

Parece ser, que el tono pesimista brota en Leonardo de una decepción ante el contraste entre su “ideal de hombre” y el hombre real, ya que siente un enorme entusiasmo por el poder que tiene éste de continuar sobre un nuevo plano con la acción creadora de la naturaleza, su aspiración a librar a la inteligencia de la sumisión al principio de autoridad, supone por fuerza una fe en el hombre y en el valor de las investigaciones fundadas en la experiencia (Muller, 2007).

Además de Leonardo, existieron varios pensadores en este periodo que dieron grandes aportes para la gestación de la Psicología, entre los cuales figura René Descartes, que constituye un punto de referencia imprescindible para la Psicología en el orden que coloca la cuestión del sujeto en el centro de sus postulaciones.

La postura de Descartes se define como una Psicología racional, en la medida en que la persona encuentra su definición en la capacidad de razonamiento. Los fenómenos del cuerpo quedan, de esta manera, fuera del campo de la Psicología y aparece con Descartes el “Yo racional”, el que conoce y duda, íntimamente relacionado con este planteamiento surge la pregunta de si se conoce la realidad exterior y aun interior o tan sólo una interpretación subjetiva de las mismas; cuestiones fundamentales referidas al sujeto y al conocimiento, que se desarrollan con Descartes y dos siglos más tarde con Kant (Jáidar, Vargas y Baz, 2002).

Descartes introduce el problema del psiquismo humano en el meollo de las preocupaciones, así como también establece que se puede dudar del cuerpo y

del mundo pero no del pensamiento. Saca a la luz el dualismo del espíritu y de la materia y la dualidad del hombre en cuanto es cuerpo y espíritu, de los cuales solo el primero está sometido a la necesidad y a la destrucción (Muller, 2007).

La Estética renacentista

El filósofo antiguo en que se inspiran es Platón, a pesar de que no asumen las tesis fundamentales de su doctrina y la Estética de Aristóteles llega un poco más tarde. Los poetas toman como fuente principal a Horacio, los estetas adoptan a los retóricos, como Quintiliano y sobre todo Cicerón. Y la obra más leída es “Los diez libros de Arquitectura” de Vitruvio, el único tratado sobre las Artes Plásticas que llega a la manos de los estudiosos y artistas del Renacimiento (Tatarkiewicz, 2004).

En el norte de Europa y también en la propia Italia, los filósofos eran los escolásticos y mostraban poco interés en la Estética, siendo la única excepción Nicolás de Cusa (1401-1464) quien en su filosofía presta gran atención a los problemas de lo bello del Arte sobre la base de la analogía entre el Arte absoluto de la creación y el Arte Plástico, intenta Nicolás de Cusa, explicar el carácter de la fuerza espiritual en el hombre, cuando un pintor se retrata a sí mismo, la imagen imperfecta podrá asemejarse indefinidamente al original (Tatarkiewicz, 2004; Pochat, 2008).

En el campo de la Estética también están las aportaciones de René Descartes, a pesar de que él no elabora una teoría estética ni escribe en torno a

las Artes; su método y conclusiones epistemológicas fueron decisivos en el desarrollo de la Estética neoclásica. Los elementos cartesianos y aristotélicos se combinan en los conceptos de razón y naturaleza, que resultan medulares en todas las teorías del Arte, el seguir la naturaleza y el seguir las normas de la razón, fueron identificados comúnmente por los artistas, y también en los juicios críticos (Beardsley, Hospers, 1997).

Kant y la influencia del pensamiento alemán

Immanuel Kant (1724-1804) nace en Prusia, hoy Kaliningrado, que pertenece políticamente a la actual Rusia, a pesar de esto es considerado uno de los más grandes e influyentes filósofos alemanes del siglo de las luces. Kant es de gran importancia en el pensamiento actual de la Psicología así como para la Filosofía contemporánea y la Estética, es por eso que resulta importante resaltar sus aportaciones teórica (Tedéa, 2004).

Kant está situado históricamente en un momento muy importante, esto debido a que se da por un lado la Revolución Francesa y posteriormente la Revolución Norteamericana, lo que concluye la Edad Moderna para dar paso a la Edad Contemporánea, convirtiéndose Kant en uno de los pilares del pensamiento germánico, a lo que Cruz (2007, p. 42) comenta:

“Si bien Francia cumple un protagonismo en la cultura del siglo XVIII, bien hay que remitirse a Inglaterra la paternidad primaria de muchas ideas de la cultura iluminista, y ver en Alemania la maduración

especulativa de las teorías ilustradas, aspecto en el que Kant asume el papel de mayor relevancia”.

Kant es formado en la cima del racionalismo Wolfiano y fuertemente influido por el pensamiento de Hume, encontró sus aspiraciones morales de Rousseau y en la controversia entre Locke y Leibniz acerca de los fundamentos del conocimiento humano que se convierten en los estimulantes de una reflexión que llevó su pensamiento a la formulación de las tesis de las tres críticas:

- Crítica de la razón pura (1781)
- Crítica de la razón práctica (1788)
- Crítica del juicio (1790)

La Psicología de Kant y su “Crítica de la Razón Pura”

Carpintero (2005) opina que la obra de Kant ha ejercido una gran influencia en la Psicología. Durante su período precrítico, profesó lecciones de una Psicología del alma, como las de Wolff y Baumgarten. Kant tenía una concepción moderna de la Ciencia, basada en Newton y por tanto el alma no se puede materializar. Su posterior Filosofía Crítica le llevó a negar la condición de Ciencia a la Psicología sustancialista, y a cuestionar la idea del alma desde la razón teórica, para luego reaparecer en la razón práctica.

En su obra “Crítica de la razón pura”, Kant trata de saber los límites de nuestra razón, para poder determinar si puede existir una metafísica como ciencia. Para esto distingue el conocimiento en dos tipos, por un lado el “empírico” que se da a través de la experiencia y lo define como conocimiento “*a posteriori*”, y por otro lado el conocimiento “*a priori*” que Kant (1781/2010, p. 43) define como aquello “*que es absolutamente independiente de toda experiencia, no el que es independiente de ésta o aquella experiencia*”.

Para Kant el objeto de la ciencia es determinar los conceptos *a priori* del conocimiento y de la acción, y formar con ellos un sistema coherente, la Filosofía es la Ciencia de las leyes de la actividad primitiva o espontánea de la razón, según las cuales se desenvuelve el conocimiento (Jáidar, Vargas y Baz, 2002)

Algunos conocimientos traspasan el mundo de los sentidos, extienden nuestros juicios más allá de los límites de la experiencia. Es aquí donde, como humanos, preferimos afrontarlo todo antes que dejar campos sin resolver “*Estos inevitables problemas de la misma razón pura son: Dios, la libertad y la inmortalidad.*” (Kant, 1781/2010, p. 45).

También Kant (1783/1999, p.41) realiza una división entre los tipos de juicios, que explica de manera clara “hay entre ellos una diferencia que se refiere a su contenido, en virtud de la cual, o bien son meramente explicativos y no agregan nada al contenido del conocimiento, o son amplificativos y aumentan el

conocimiento dado; los primeros podrán llamarse juicios analíticos, los segundos, sintéticos”

A pesar de que la naturaleza de “Crítica de la razón pura” es de carácter filosófico y es una obra que fue escrita antes de que la Psicología formal existiera, ésta aporta una visión nueva para las ideas psicológicas de cómo es que el hombre conoce su realidad, comenzando por dar límites al uso de la razón y sintetizando la diferencia entre los juicios que se pueden generar a través de ésta.

La Estética según Kant

Kant se replantea los problemas del pensamiento estético del siglo XVIII, en la forma característica de la Filosofía Crítica y se pregunta ¿cómo son posibles los juicios acerca de la belleza y lo sublime? Es por eso que Kant propone que los juicios de belleza se analicen en términos de los cuatro “momentos”: relación, cantidad, cualidad y modalidad (Beardsley, Hospers, 1997).

El fin del juicio de belleza se agota, según Kant, en la mera representación, en el placer que se refuerza y reproduce a sí mismo. En cambio, aquel gusto que, producto del encanto y la emoción, se manifiesta como mera sensación es calificado de “bárbaro” (Pochat, 2008).

Aunque no hay ninguna “regla objetiva del gusto”, se da la posibilidad y la necesidad de productos ejemplares para el gusto, esto es como ejemplo, las que

se encuentran en las “Obras clásicas” dentro de las Artes Plásticas ya que la imitación de las mismas requiere habilidad y, sobre todo, gusto (Pochat, 2008).

Es así como Beardsley y Hospers (1997) comentan que el análisis kantiano de lo sublime sigue muy distintos derroteros, esencialmente, en donde Kant explica esta especie de satisfacción como “un sentimiento de la nobleza de la razón misma y del destino moral del hombre”, que surge de dos formas:

- 1) Lo sublime matemático: cuando nos encontramos en la naturaleza con algo extremadamente vasto, nuestra imaginación desfallece en la tarea de abarcarlo y nos hacemos conscientes de la supremacía de la razón cuyas ideas alcanzan la totalidad infinita.
- 2) Lo sublime dinámico: cuando se enfrenta una fuerza abrumadora, la debilidad del yo empírico da conciencia de la dignidad como seres morales.

Es por eso que lo sublime debe separarse del libre juego de la imaginación y del acto reflexivo de la complacencia estética.

Si el hombre busca el origen de la belleza en las cosas exteriores y en la naturaleza, lo sublime tiene su origen exclusivamente en el sujeto. Ni el océano embravecido, ni las olas gigantes son sublimes o terribles, sino que son “las ideas que ellos concitan en el ánimo” las que despiertan esos sentimientos. Ante el desorden y el estrago o ante la inmensidad y el poder de la naturaleza, se forman en la conciencia del hombre las ideas correspondientes de la razón (Pochat, 2008).

LA PSICOLOGÍA DEL ARTE FORMAL

Para que la Psicología del Arte llegara a ser una de las ramas de la Psicología de manera formal, ha tenido que pasar por un largo camino, como ya se ha visto, la estética y la Psicología temprana fueron los temas que comprendidos de manera paralela pueden considerarse como los pilares en los que descansa esta rama.

A pesar de que la Psicología del Arte se encuentra limitada a ciertos autores o enfoques y además de que ha sido ignorada en la mayoría de los ámbitos académicos, dándole prioridad a las ramas más comunes con fines clínicos y médicos, que son de mayor importancia para la Psicología, ésta ha logrado desempeñar un papel importante en cuanto a aportes se refiere en el ámbito del Arte.

La Psicología del Arte podría dividirse en dos partes, primero en la teórica que es la que se ha encargado de conformar hipótesis a través de varios modelos psicológicos, dando una mejor explicación de los diferentes procesos que se dan en el Arte y la contemplación de la obra. Y la otra parte, la práctica, es la dedicada a implementar el Arte en procesos educativos y clínicos como lo son el Arteterapia que conjunta el proceso terapéutico con las diversas maneras de expresión artística, o bien la introducción de la apreciación artística a diferentes niveles académicos.

En esta sección se describirá únicamente la Psicología del Arte desde los aspectos históricos que se dieron paso a paso, formando esta rama de la Psicología pasando por los diferentes teóricos y sus aportaciones principalmente desde el Psicoanálisis, la Gestalt y la Histórico-Cultural.

Historia de la Psicología del Arte

Por otro lado como ya ha sido mencionado, la Psicología se conformó de manera oficial a principios del siglo XX. En el momento en que se consolidan las diferentes corrientes y enfoques, se dieron a la tarea de volcar su interés en diferentes temas de inquietud para el ser humano.

Al ser conformada la Psicología en su mayoría por médicos, fisiólogos y algunos filósofos, buscó siempre como principal objeto de estudio la salud mental del ser humano, estudiando las patologías de la mente que eran en ese momento el tema de interés, así como la manera de sanarlas, esto convirtió a la Psicología en una rama muy cercana y relativamente parecida a la Medicina.

En diferentes momentos, estas corrientes (Conductista, Psicoanalítica, Histórico-Cultural y Gestalt) volcaron su interés en la tarea de entender el Arte desde su respectivo punto de vista, ya que no pudo pasar desapercibido al ser una de las actividades milenarias y más presentes en la historia de la humanidad. Así como ser un ejercicio que involucrara una gran cantidad de emociones, sentimientos y otros procesos psicológicos básicos.

El primer antecedente histórico registrado por la historia de la Psicología en interesarse por el mundo del Arte fue a manos del ruso y responsable del enfoque Histórico-Cultural, Lev Vygotsky (1915/2006) Su interés por el Arte nació a temprana edad, dirigiendo su atención principalmente al análisis y entendimiento de las obras literarias, en el año 1915 escribe el ensayo titulado “La tragedia de Hamlet”, que posteriormente evoluciona hasta convertirse en “Psicología del Arte” considerada en la actualidad como una de las obras pilares de la Psicología: que es concluida en 1925 y presentada como su tesis doctoral.

A pesar de que Vygotsky fue el primero en sembrar la semilla para dar el primer paso en la consolidación del Arte, sus trabajos posteriores fueron apuntando hacia otras direcciones dejando de lado este tema, es por ello que se le vincula con la Educación y la Pedagogía.

Durante esta primera etapa de la Psicología, Sigmund Freud (citado en Palacios, 2007) no tardó mucho en abordar los temas referentes al Arte a través del Psicoanálisis, reconoce que el acceso a experiencias artísticas está restringido a un grupo de privilegio, entre los que se encuentran la gente letrada y/o de clase alta, del cual quedan apartados grandes grupos humanos caracterizados por pertenecer a una clase baja y/o sin educación académica artística. El Arte, nos dice Freud, es una actividad que se propone el apaciguamiento de deseos no tramitados así mismos, nos habla del Arte como un objeto de placer, a través del cual los humanos que la perciben, pueden obtener una dosis de gozo.

Freud (1914/2000) no escribió ningún tema con la intención de conformar la Psicología del Arte, su preocupación principal en todos sus escritos es la de dar una explicación lógica dentro de un marco médico a los fenómenos no somáticos que había observado en los pacientes, lo que terminó dando origen al Psicoanálisis y su aplicación clínica. A pesar de esto, Freud siempre manifiesta una fascinación por el Arte a lo largo de su obra, Freud llega a escribir varios artículos en los cuales analiza las obras o las experiencias de los artistas, entre los cuales destacan “Un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci” publicado en 1910, “El Moisés de Miguel Ángel” publicado en 1914, “Un recuerdo infantil de Goethe en “Poesía y verdad” de 1914, y por último “Dostoievsky y el parricidio” de 1928.

En estos títulos Freud toma a los artistas como sujetos de estudio clínico a través de sus obras, sus escritos o sus autobiografías, realiza un análisis de la vida de ellos, utilizando la obra de Arte como reveladoras de sus conflictos internos y su historia psicológica, teniendo en cuenta que son hombres de diferentes disciplinas artísticas, estudiándolos de manera indistinta como si fueran cualquier sujeto sometido al Psicoanálisis. A pesar de esto, se ha creado a lo largo de los años por parte de diferentes autores afines al Psicoanálisis como Jacques Lacan o Carl Jung en el estudio del Arte a través de la teoría psicoanalítica.

Es de esta manera que a lo largo de los años se ha logrado consolidar de forma oficial el Psicoanálisis del Arte, donde se propone a las piezas de Arte como proyecciones del aparato psíquico del artista, y a partir de las cuales se desprenden diferentes características de personalidad que posee el creador.

Por otro lado, la Psicología Gestalt es reconocida por excelencia cuando se trata del estudio del fenómeno de Percepción en el ser humano (ya que es dentro de todas las corrientes psicológicas la que más se ha detenido a estudiar este proceso). Cuando se habla de la experiencia artística y la apreciación artística se puede ver que existe un vínculo con la Psicología Gestalt, que se da casi de manera natural.

En este caso el encargado de formalizar este vínculo fue Rudolf Arnheim (1986) quien plantea que existe otra forma diferente de aprender del mundo y esto es a través de los sentidos, haciendo énfasis en la vista, ya que existen cosas que percibimos en las cuales el lenguaje no es un medio suficiente para expresar lo que se está presenciando. La vista es un sentido esencial en el proceso de aprendizaje del ser humano ya que con ella recogemos información de todo lo que nos rodea, los demás sentidos también intervienen en este proceso de recuperación, pero es la vista la que tiene un mayor alcance y peso en la forma de comunicarse de la sociedad.

La obra de Arnheim en la Psicología del Arte fue mucho más amplia que la de Vygotsky o la de Freud ya que muestra un mayor interés en realizar más aportes a ésta, publicando diversos temas alusivos al tema como “El pensamiento visual”, “Entropía y Arte” o “Nuevos ensayos sobre Psicología del Arte”, entre los cuales destaca su obra “Arte y Percepción Visual” publicada en 1954 en la que describe las diferentes características que se dan en el fenómeno de percepción como lo son la forma, el espacio, el color, la dinámica, entre otras (Arnheim, 2005).

¿Qué es la Psicología del Arte?

La capacidad de la creación y la comprensión del Arte forman parte de la naturaleza humana y su sociedad, la capacidad de expresión y de interpretación en las artes tales como Dibujo, Pintura, Poesía o Literatura, entran en la Psicología del Arte.

En la actualidad la Psicología del Arte ayuda a analizar los procesos estudiando las semejanzas y contrastes que presentan en su comportamiento creativo los seres humanos y explorar las claves del aprendizaje del Arte y del deleite estético, especializándose en mostrar los diferentes métodos de expresión e interpretación del hombre y la sociedad.

La Psicología y la Historia del Arte comparten algunos objetivos como el estudio de la creatividad en sus productos o procesos y objetos tales como las imágenes artísticas, que se dan a consecuencia de la imaginación, o bien son construcciones oníricas que se generan en los sueños. Es esta coyuntura la que llevó de manera muy temprana a la Psicología a incluir en sus tesis e incursionar en el estudio del Arte y el artista.

Existen dentro del Arte diferentes ramas que se encargan de su estudio, es importante conocer cuáles son éstas y cuál es su objeto de estudio para poder tener de manera clara a qué se enfoca la Psicología del Arte y cuál es su distinción con las demás. Weber (2005) hace la distinción entre las siguientes:

- “Estética: tiene por objeto el juicio de “apreciación aplicado a la distinción de lo bello y lo feo”. Por tanto, estudia los juicios de valor: el espectador, el

artista, la obra, no le interesa sino en cuanto aprecian y cuanto son apreciados.”

- “Filosofía del Arte: esta expresión designa toda reflexión filosófica sobre el Arte; de donde se sigue que deja fuera de su apreciación inmediata el objeto de esa reflexión en cuanto tal y, en particular, sus bases psicológicas.”
- Ciencia del Arte: se puede entender en efecto, ya la enunciación de reglas que presiden la elaboración de la obra de Arte, reglas variables según la civilización y las épocas.
- “Crítica de Arte: aplica el examen de las obras dadas, principios tomados de alguna estética particular.”

Por último Jean-Paul Weber (2005, p.7) define la Psicología del Arte como: “el estudio de los estados de conciencia y de los fenómenos inconscientes, correlativos de la creación y la contemplación de la Obra de Arte”.

Vygotsky y el Arte

Vygotsky fue de los psicólogos pioneros en la incursión de la Psicología en el mundo del Arte, como ha sido mencionado anteriormente, desde joven siempre estuvo muy vinculado con este mundo, principalmente con la Literatura y el Teatro. Su interés por la Psicología emergió de sus esfuerzos por clarificar los mecanismos que hacen que una obra de Arte sea precisamente una obra de Arte, respecto a esto Jové (2012, p. 1) comenta: “*Su interés de partida apuntaba a*

descubrir cómo funcionan las obras de Arte: cómo están construidas; qué procedimientos usa el escritor al producir obras que merezcan el calificativo de artísticas. Asimismo, intentó caracterizar los procesos mentales que tienen lugar en el lector de obras de Arte”.

La Literatura es un ámbito cultural de extraordinaria complejidad en el que caben mil posibilidades de análisis psicológico, pero sin duda, parece incuestionable pensar que siendo las obras literarias fruto de la actividad mental de sus autores, tienen un interés prioritario, indagar qué hace la mente cuando las produce. Naturalmente, los análisis de Vygotsky partían y se apoyaban en la cultura viva del análisis y de la crítica literaria. El contexto histórico en que transcurrió su juventud, el enfoque propio de la escuela formalista, auge en la Rusia de principios del siglo XX. (Jové, 2002).

En su obra “Psicología del Arte” (1915/2006), resalta la importancia que existe en el pensamiento artístico y creativo, presta especial atención al análisis de diversas obras, fundamentalmente, diversas fábulas de Krilov, así como un cuento de Bunin titulado “Aliento apacible” y principalmente en la obra de Shakespeare: Hamlet. Cada obra es desmenuzada desde una perspectiva procedimentalista. Influenciado por la escuela formalista rusa de principios del siglo XX, considera que cada obra es una entidad autónoma que debe ser comprendida en sí misma. La idea de la Psicología del Arte para Vygotsky no era inferir la Psicología del autor o sus lectores a partir de una obra de Arte, porque consideraba que es imposible hacerlo sobre la base de una interpretación de los símbolos.

Reparaba en que quizá la Psicología pudiera contribuir y enriquecer la comprensión de la naturaleza de las obras de Arte, así como la comprensión de los procesos mentales implicados en su generación y disfrute. No solo se preocupó por los procedimientos objetivos, sino también intentaba develar la naturaleza de los procesos mentales implicados tanto en la producción de la obra como en la lectura y disfrute de éstas.

Consideraba que en los estudios sobre Arte hay cada vez más la necesidad de disponer de una base psicológica y también pensaba que de manera consciente o inconsciente los estudios sobre Arte siempre estaban basados de alguna u otra manera en presupuestos psicológicos, la idea central de la Psicología del Arte es para Vygotsky “el reconocimiento de la preponderancia del material sobre la forma artística o lo que es lo mismo, el reconocimiento en el Arte de las técnicas sociales de las emociones” (Vygotsky, 1915/2006).

Jové (2002, p.25) considera que “Psicología del Arte” es una obra inmadura, comenta: *“Con todo, el espectro de contenidos abarcados y el caudal de senderos analítico-discursivo desplegados, es de extraordinaria amplitud y riqueza. Pero resulta difícil extraer de ella un sistema teórico compactado que ilumine todo el conjunto de cuestiones abordadas”*.

Aparte de “Psicología del Arte”, el interés de Vygotsky por el Arte fue cada vez menos frecuente en sus escritos, posteriormente publica pocos títulos como lo son “La Imaginación y el Arte en el niño” (2004) a manera de divulgación científica se examina en él uno de los más complejos problemas: el carácter y la

imaginación artística en el niño. Vygotsky siempre se interesó en desarrollar el Arte en los niños, en llevar a los maestros a trabajar el Arte en las escuelas y a través de éste, estudiar las diferentes manifestaciones culturales. Esta es una de los principales objetivos actuales de la Psicología del Arte, ya que al llevar la educación artística a las aulas a tempranas edades, se logra fomentar un espacio cada vez más estrecho entre la sociedad y la apreciación artística, haciendo que el Arte se vea cada vez más como algo cotidiano en la vida de las personas.

Después de escribir “Psicología del Arte”, Vygotsky queda por completo sumergido en el mundo de la Psicología, y dedica su obra principalmente a la creación de un nuevo marco que fuera capaz de superar las limitaciones que existían en los otros que predominaban en la época, como el Conductismo o el Psicoanálisis.

Psicoanálisis y Arte

El trabajo que el Psicoanálisis ha realizado con el tema del Arte ha sido cada vez más extenso, los psicoanalistas no han dejado en el olvido al Arte y han estudiado los diferentes fenómenos que ocurren entre los artistas y el mundo que los rodea. Para entender un poco de la manera en que hacen esto McDougall (2010, p15) comenta: “Los psicoanalistas no pretendemos poseer la clave de la actividad artística sino que esperamos, por el contrario, que sean los propios artistas, como sus obras, quienes nos ayuden a descubrir la clave de la naturaleza humana”.

La doctora Melgar junto con un equipo integrado por Rascovsky, López, Ortega, Wais y O'Donnell (2003, p. 13) de la Asociación Psicoanalítica de Argentina, ha estudiado y trabajado el Psicoanálisis del Arte por más de una década, en su ensayo "Experiencia estética experiencia psicoanalítica" habla acerca de lo que es el Psicoanálisis del Arte para ella:

"El Psicoanálisis del Arte es una experiencia estética. Si, por definición, experiencia es intento, ensayo, experimentación, en el Psicoanálisis del Arte asume la condición de abrir el horizonte psíquico a lo vivido y sentido que conmueve y conmociona, a algo nuevo para el sensorio que puede transformarse en pensamiento. La idea de experiencia va más allá del gusto por el Arte y desborda los conocidos placeres que este evoca. Distanciándose de las nociones más restringidas de aplicación e ilustración de los descubrimientos analíticos, recupera para la práctica con el Arte, para el método, la técnica y las teorizaciones psicoanalíticas, el valor explícito o implícito en los trabajos de Freud, de ser una experiencia psicoanalítica".

El Psicoanálisis considera que más allá de la fuerza y la intensidad del proceso creador en sí mismo, los artistas son seres violentos puesto que buscan ejercer su poder sobre el mundo exterior, es decir, imponer sus pensamientos, sus imágenes, sus sueños o pesadillas, de este modo, es posible entender que el acto creador está a menudo acompañado por angustias y conflictos psíquicos (McDougall, 2010). Si la relación psicoanalítica transcurre por un lado entre el paciente y el analista, por otro ocurre entre artista y espectador, por tanto, se

puede postular para ambos una relación transferencial donde un saber es supuesto al otro, en ella es donde el paciente da cuenta de los efectos de la interpretación del analista.

Freud en el Arte

Aún en la actualidad, es imposible hablar de Psicoanálisis o cualquier tema estudiado por éste sin remontarnos a los postulados desarrollados por Sigmund Freud, el Psicoanálisis evolucionó gracias al aporte teórico por diversos autores como pueden ser Jung o Lacan, sin embargo las ideas y los conceptos que da Freud para algunos siguen siendo completamente vigentes.

Así que para hablar de la incursión del Psicoanálisis en el Arte y del estado actual en que se encuentra su estudio se debe partir del pensamiento de Freud y es que desde el desarrollo de su teoría psicoanalítica, la Historia del Arte es que se planteó develar las razones más profundas del comportamiento de algunos artistas.

Arnold Hauser (citado en: Del Conde, 2002, p.13) comenta que ya desde las primeras obras importantes de Freud como “La interpretación de los sueños”, son continuas las alusiones al Arte, cosa que explica al menos en parte la influencia que tuvo en el Psicoanálisis la Literatura y la Pintura de su tiempo y resalta que: “Las teorías de Freud son fundamentales e indispensables para la neutra comprensión del Arte, especialmente del Arte Romántico, Posromántico, y Moderno” y se da cuenta que las hipótesis psicoanalíticas se generan

principalmente en el Arte del siglo XX, especialmente en el Surrealismo y el Expresionismo Abstracto.

Freud (1914/2000) señala en el escrito “*el Moisés*” de Miguel Ángel” dentro de la obra *Psicoanálisis del Arte*, sentir más atracción por el contenido de una obra de Arte que por su forma, (aunque entendió que para el artista era esta última la que tenía una preocupación predominante) lo que interesaba de manera preponderante era la evocación de los conflictos y los fantasmas inconscientes encarnados en una obra de Arte.

Su obra emerge en una época dominada por la corriente Simbolista, a pesar de esto nunca mostro un particular interés por este tipo de Arte, ya que su gusto se inclinaba más hacia lo victoriano, aun así se fue aliando poco a poco a ésta en la medida en que su psicología profunda se apartaba del valor manifiesto de las cosas, fueran actos, conductas, imágenes o sueños (Del Conde, 2002).

Segal (1991) comenta que para Freud, los deseos expresados en la obra de Arte son deseos reprimidos, inaceptables para la consciencia. ¿Qué hace que aceptemos la expresión del artista? Freud da una triple respuesta.

- Primera, la fantasía del escritor debe perder su carácter puramente egocéntrico y referirse a algo universal.
- Segunda, el deseo está parcialmente disfrazado. Es posible que este alivianado, y se disfraza de una manera similar a los disfraces del sueño.
- Tercera, el artista nos da un placer estético que nos desvía del pensamiento oculto, un placer que nos soborna para que aceptemos este

pensamiento oculto. Compara el placer estético con el placer previo en el sexo.

De esta manera es que concluye que la forma artística es un precipitado de un contenido más antiguo, para entender éste es crucial la noción del simbolismo inconsciente, en otras palabras, el Arte encarna, simboliza y evoca en el receptor cierta clase de emoción arcaica de carácter preverbal, en esto el artista difiere esencialmente del soñador diurno, donde éste evita el conflicto mediante un fantasma de realización omnipotente de deseos, el artista procura ubicar su conflicto y resolverlo en su creación.

Gonzáles (2012) también habla de la explicación freudiana del Arte y al respecto comenta que esta abarca dos vertientes:

- El análisis biográfico-psicoanalítico: se centra en los mecanismos psíquicos del artista y del contemplador, y considera los conflictos inconscientes del artista como la verdadera fuente del Arte.
- El Arte, como proceso de simbolización que se enmarca dentro de la producción de la cultura en general.

El Psicoanálisis del Arte tiende a realizar el estudio de los contenidos psíquicos de las obras de Arte, aquí se considera como expresión formalizada de manera simbólica de un inconsciente humano que puede ser colectivo, de clase, de grupo o individual. Freud toma como evidencia clínica la obra de varios artistas, como Miguel Ángel o Leonardo da Vinci, realiza un ejercicio de psicoanálisis para

tratar de conocer y develar rasgos importantes de la vida psíquica de estos personajes.

Del Conde (2002) resalta que “la Literatura se resiste menos a la interpretación psicoanalítica que los problemas inherentes a las Artes Visuales”, esta observación se confirma a través de la lectura de textos psicoanalíticos sobre la historia del Arte, que se afirman en mayor medida con escritos de los artistas, que mediante el análisis directo de sus obras. Resalta el trabajo de Ernst Kris (citado en Del Conde, 2002), en el cual nos comenta que la apertura de este campo del Psicoanálisis no clínico se concertó en torno a tres problemas:

- “La ubicuidad en la tradición mitológica y literaria de ciertos temas conocidos a través del examen de las fantasías y los sueños.”
- “La estrecha relación entre la biografía del artista, en el sentido psicoanalítico y su obra.”
- “La relación entre el funcionamiento de la imaginación creadora, la capacidad creativa del hombre y los procesos de pensamiento observados en el estudio clínico.”

El descubrimiento de Freud del fantasma inconsciente y el simbolismo, dio una perspectiva y nueva profundidad a la comprensión de la expresión simbólica del fantasma que es el Arte, son estos dos conceptos los principales y más importantes para entender al Arte desde el Psicoanálisis, es por eso que se hará hincapié en ellos y otros no menos importantes como la sublimación.

Simbolismo

Para entender el impacto de la obra de Arte y su relación con su autor, se debe tener en cuenta lo que es el simbolismo para Freud y el Psicoanálisis. Freud había descubierto que los síntomas histéricos tenían un significado, que residía en el hecho de ser una expresión simbólica de fantasmas reprimidos subyacentes, es a través del simbolismo como se expresa el fantasma, ya sea en síntomas, sueños o relaciones así como actividades humanas corrientes (Segal, 1991).

Según Jones en la Teoría del Simbolismo de 1916 (citado en Segal, 1991) basado en la obra de Freud, comienza por diferenciar entre el simbolismo inconsciente y el simbolismo consciente:

- Un símbolo representa lo que ha sido reprimido en la conciencia, y todo el proceso de simbolización se realiza inconscientemente.
- Todos los símbolos representan ideas del “self” y relaciones consanguíneas inmediatas y de los fenómenos del nacimiento, la vida y la muerte.
- “Un símbolo tiene un significado constante”. Pueden utilizarse muchos símbolos para representar la misma idea reprimida, pero un símbolo dado tiene un significado constante que es universal.
- El simbolismo aparece como resultado de conflictos intrapsíquicos entre las “tendencias represivas y lo reprimido”. Más: “Solo lo que está reprimido se simboliza, solo lo reprimido necesita ser simbolizado”.

Carl G. Jung, también desarrolla el concepto del simbolismo y aporta varios puntos importantes, la historia del simbolismo muestra que todo puede asumir significancia simbólica como los objetos naturales o cosas hechas por el hombre o incluso formas abstractas como los números.

El hombre, con su propensión a crear símbolos, transforma inconscientemente los objetos o formas en símbolos, dotándolos de gran importancia psicológica y los expresa ya sea en religión o en Arte visual. La historia entrelazada de la religión y del Arte, remontándose a los tiempos prehistóricos, es el relato que antepasados dejaron de los símbolos que para ellos eran significativos y emotivos, aún hoy en día, como muestra la Pintura y la Escultura modernas, todavía sigue viva la interacción de la religión y el Arte (Jung, 2002).

Jung (citado en: Del Conde, pp. 21-22) también afirma que “nadie puede tomar un pensamiento más o menos racional, alcanzado como deducción lógica o con deliberada intención y luego darle forma simbólica”. De aquí que el artista pueda crear íconos cuya connotación no siempre es interpretable, existen dentro del Arte muchas obras que son simplemente forma, lo que se observa, sin un significado intrínseco o escondido detrás, reproducción de algo imaginario y que no es concreto.

El artista ha sido en todos los tiempos el instrumento y portavoz del espíritu de su época, su obra solo puede ser entendida en función de su psicología personal. Consciente o inconscientemente, el artista da forma a la naturaleza y los valores de su tiempo que, a su vez, le dan forma a él.

Fantasma o Fantasía

Freud muestra de qué manera los conflictos, las pulsiones y las defensas son expresadas y están contenidos en un fantasma inconsciente. Un fantasma consiste en un deseo inconsciente afectado por la capacidad de pensamiento lógico de modo tal que da origen a una expresión disfrazada y una relación imaginaria del deseo pulsional.

He aquí uno de los fenómenos más sorprendentes de la vida psíquica, el de la fantasía o fantasma (fantasme). Lacan realiza una gran aportación al concepto, es así que Nasio (2007, p.27) desde la perspectiva de éste autor define este concepto de la siguiente manera:

“El fantasma es una pequeña novela en edición de bolsillo que uno lleva siempre encima y que puede abrir en cualquier lugar sin que nadie lo advierta. A veces puede ocurrir que esta fábula interior se vuelva omnipresente y que, sin que nos demos cuenta, interfiera en las relaciones que mantenemos con quien nos rodea. Así es como muchas personas viven, aman, sufren y mueren sin saber que siempre hubo un velo que deformó la realidad de sus vínculos afectivos.”

El fantasma es un teatro mental que tiene una finalidad catártica que pone en acción la satisfacción del deseo y así descarga la tensión. Un fantasma es la puesta en escena en la psique, de la satisfacción de un deseo imperioso que no puede cumplirse en la realidad. El fantasma inconsciente es la figuración plástica de un deseo consciente.

Sublimación

El ser humano puede renunciar a un cierto número de sus pulsiones al trasladar la meta a otros fines gracias a un proceso psíquico inconsciente llamado Sublimación, por medio del cual el objeto original del impulso se sustituye por otro culturalmente más aceptable. La Sublimación de las pulsiones, dice Freud (citado en Palacios, 2007, p.7) “es un rasgo particularmente destacado del desarrollo cultural; posibilita que actividades psíquicas superiores —científicas, artísticas, ideológicas— desempeñen un papel tan sustantivo en la vida cultural.”

También comenta Freud (1905/1993, pp. 91-93) del proceso de Sublimación que se da en el caso de los artistas:

“En el proceso de la sublimación a las excitaciones hiperintensas que vienen de las diversas fuentes de la sexualidad se les procura drenaje y empleo en otros campos, de suerte que el resultado de la disposición en sí peligrosa es un incremento no desdeñable de la capacidad de rendimiento psíquico. Aquí ha de discernirse una de las fuentes de la actividad artística; y según que esa sublimación haya sido completa o incompleta, el análisis del carácter de personas altamente dotadas, en particular las de disposición artística, revelará la mezcla en distintas proporciones de capacidad de rendimiento, perversión y neurosis”.

Es así que el proceso de Sublimación existe en el aparato psíquico de toda persona y éste tiene diferente manera de operar, una de ellas es a través del Arte

en la cual se encuentra un camino diferente para manifestar los deseos reprimidos.

Los Sueños

En los sueños los acontecimientos se traducen en imágenes visuales, se asiste a ellos en la lucha entre dos fuerzas: una que aspira a decirlo todo y otra que tiende a evitar que los significados sean exteriorizados; la primera tendrá su raíz en las pulsiones, la otra es la expresión del superyó y ejerce la censura sobre el sueño (Del Conde, 2002).

En el sueño hay un contenido latente que se torna manifiesto mediante un proceso que Freud denomina “elaboración onírica”, el resultado del proceso onírico es el lenguaje del sueño, este proceso o elaboración consiste en un tratamiento singular del material preconsciente, es decir los elementos de éste son condensados, los acentos psíquicos se desplazan, lo visual se altera y el conjunto es traducido en imágenes visuales dramatizadas y complementadas por una elaboración secundaria (ídem).

Un historiador del Arte tan ilustrado en cuestiones psicológicas como lo es Ernst H. Gombrich (citado en: Del Conde, 2002, p.19) comprendió la analogía entre la obra de Arte y el modelo del sueño al afirmar en 1953, que: “...Verdad es que hay pinturas como las de Goya, Blake o Fuseli, que son como sueños”... “...”Pero los elementos convencionales de la tradición superan a los elementos personales, incluso en muchas de las grandes obras de Arte del pasado”.

Dentro de los sueños muchos artistas han encontrado materia prima para realizar sus obras, las cosas que pasan dentro de ellos han tratado de ser plasmadas en esculturas y pinturas de Remedios Varó, Leonora Carrington o Salvador Dalí, por ejemplo, todos artistas pertenecientes a la corriente conocida como Surrealismo, con temáticas fantásticas que no existen en la realidad y solo podrían ocurrir en la imaginación de los sueños.

La Gestalt en el Arte

La teoría de la Gestalt es una corriente de pensamiento dentro de la Psicología moderna surgida a principios del siglo XX en Alemania, cuyos máximos representantes son Max Wertheimer, Wolfgang Köhler y Kurt Koffka. El principio de este siglo estuvo tildado por una atmósfera de conmoción creativa en todos los campos del saber y en aquel clima del conocimiento y de las artes. Se dedica fundamentalmente al estudio de la percepción, para los psicólogos de la Gestalt ver o escuchar es comprender y sostienen que los sujetos perciben en primera instancia directamente configuraciones complejas en una totalidad y que el análisis de los elementos es posterior a esa aprehensión global.

La Psicología Gestalt se ha propuesto desde sus inicios explorar cómo es que los seres humanos perciben el mundo que les rodea a través de sus sentidos, principalmente de la vista, es por eso que es la experta en el estudio del proceso de percepción y todo lo que conlleva, así como otras características de gran

importancia que se presentan en la obra de Arte como pueden ser: el color, la forma, el movimiento y la expresión en las Artes Visuales.

Una experiencia artística es la suma de dos procesos distintos: el del creador que da lugar a la obra de Arte y el del espectador que la contempla, lo que hace en este último, un proceso perceptivo y ahí parece encontrarse un punto de partida lo suficientemente sólido para un psicólogo: la experiencia artística del espectador es antes que nada, percepción, área clásica de la Psicología (Marty, 1999).

En la Psicología Gestalt se tiene el aporte de un gran teórico que es Rudolf Arnheim (1904-2007), que es el psicólogo que más se preocupó en estudiar y escribir acerca del vínculo que existe entre el Arte y la Psicología, su obra representa un gran aporte en el vínculo que es la Psicología del Arte y nos brinda una visión de ésta más madura y elaborada que la de las otras corrientes como el Psicoanálisis o el Histórico-Cultural las cuales no dan una bibliografía tan rica como la de él.

Este enfoque estipula que nuestra percepción está organizada según patrones estructurados y significantes, que la percepción de un objeto en su totalidad no puede reducirse a la suma de los estímulos parciales de las partes que lo componen, siendo que el todo es diferente a la suma de sus partes. De igual forma entiende que una parte en un todo es diferente a esa misma parte aislada o incluida en otro todo. Con base a estos axiomas propuestos por la Psicología de la Gestalt, Arnheim llegó a reinterpretar la Historia del Arte en base

a los principios psicológicos que explican los fenómenos visuales. Su obra en torno al Arte fue desarrollada por poco más de 40 años de investigación y es durante este tiempo que ha logrado dar una visión única de lo que hacen los seres humanos para crear Arte y de lo que hace el Arte para crear seres humanos.

Arnheim (1986, p.36) en su libro “El Pensamiento Visual” parte del supuesto de que “...el Arte, al igual que cualquier otra actividad de la mente, puede ser tema de estudio para la Psicología, es susceptible de ser comprendido, y es necesario para el estudio del conjunto del funcionamiento de la mente.” Su opinión de la percepción la expresa de manera amplia comentando que:

“la percepción no puede limitarse a lo que los ojos registran del mundo exterior. Un acto perceptual no se da nunca aislado, es solo la fase más reciente de una corriente de innumerables actos similares, se ha llevado a cabo en el pasado y pervive en la memoria. De modo semejante, las experiencias del presente, almacenadas y amalgamadas con el producto del pasado, condicionan los preceptos del futuro. Por tanto, la percepción en el más amplio sentido debe incluir la imaginería mental y su relación con la observación sensorial directa” (Marty, 1999, p.p. 159-160).

Con un rico carácter cognitivo, la Psicología de Arnheim reconoce las funciones de la mente en cuestión de percepción, de igual forma admite la inventiva mediante la cual los niños transforman lo que ven en su equivalente estructural en un dibujo o en una escultura, valora la conexión entre la forma que

adopta una obra y como resuena nuestro sistema nervioso con esta forma. En resumen, Arnheim nos ha dado una visión del Arte y de la mente que sitúa el Arte en el corazón del proceso educativo.

La postura de que el Arte debía realizar reproducciones había sido sostenida teóricamente durante mucho tiempo, cuando Leonardo da Vinci y sus colegas discuten acerca de su oficio, su tema eran las pinturas, herramientas, materiales y centenares de trucos que les permitían representar a los seres animados e inanimados de una manera estrictamente realista.

Fue en la época de Leonardo da Vinci cuando el don natural de la forma comenzó a sufrir un extraño trastorno, dice Arnheim (1995, p.136) en “Hacia una Psicología del Arte: Arte y Entropía” que después del siglo XIX convertirse en artista resultaba más sencillo de lo que fue antes de éste, y consideraba que “aun cuando normalmente una de las tareas más difíciles para un ser humano es hacer un objeto feo, una epidemia de fealdad infectaba todo cuanto estaba al alcance de la nueva civilización.”

Para Arnheim (1993, citado en: Palacios, 2006) “El Arte se ha degradado al menos desde el Renacimiento” sin embargo, la contundente frase podría ser precisada, porque no es el Arte el que se ha degradado, el Arte conserva su valor, es la sociedad industrial y posindustrial la que ha degradado al Arte. Las causas de este proceso degradatorio son de diversa índole ya sean económicas, históricas o sociales. Lo cierto es que el Arte en la sociedad y en las

representaciones que los sujetos se hacen de él sufren un gran desprestigio, el Arte no constituye un objeto valorado y legitimado socialmente para muchos.

Los sentidos desempeñan un papel crucial en nuestra vida cognitiva, el sistema sensorial es uno de los principales recursos, por lo que señala que aprender a usarlos inteligentemente debería ser un importante compromiso de la agenda educativa y concibe a las artes como los medios privilegiados para proporcionar estímulos sensitivos, las considera materias centrales para el desarrollo de las sensibilidades y para la imaginación.

La obra de Arnheim (1993) se interesa en demostrar cómo la propia percepción es un hecho cognitivo, “El ojo es una parte de la mente y para que la mente crezca necesitamos contenido sobre el que reflexionar y los sentidos, como parte de un todo cognitivo inseparable”, recordándonos que la creación de imágenes en cualquier medio, visual, auditivo, verbal, etc., requiere de la invención y la imaginación, entiende a la visión no como un registro mecánico de estímulos físicos, sino “... ligada inseparablemente a los recursos mentales de la memoria y la formación de conceptos...” La abstracción se apoya en “el único universo mental de que disponemos, en el mundo de los sentidos”, en consecuencia “ver implica pensar”.

Otra idea de Arnheim (1993) trata sobre la relación de la intuición con el intelecto, por un lado la intuición la define como “una habilidad mental reservada a la percepción sensorial -especialmente la visión- y distinta de lo que llama intelecto” y considera que “la intuición perceptiva es la principal forma que tiene la

mente de explorar y comprender el mundo”, el intelecto, la otra cara de la moneda cognitiva, es el “proceso mediante el cual se identifican los componentes y se hacen las inferencias”. El desarrollo óptimo de la mente requiere atención no solo en los procesos intelectuales sino también en los intuitivos por lo que se debe alentar a ver el todo, no sólo las partes, ya que la atención al todo y sus partes constituyentes es una de las lecciones más importantes que pueden enseñar las artes.

El Lenguaje Visual

El lenguaje se ha definido como un “conjunto de expresiones simbólicas, un sistema organizado de signos, un producto cultural que proporciona un código para la traducción del pensamiento”. Así, el lenguaje es la condición de la cultura que contribuye a crearla y permite que se pueda establecer una comunicación entre todos los hombres (Tamayo, 2002).

De esta manera, al igual que una lengua se aprende en una comunidad lingüística, la lectura de las imágenes se aprende en el contexto de una cultura, de igual forma hay una relación entre ésta y el intercambio recíproco en el lenguaje literario y el lenguaje artístico. A su vez, el Arte es quizá el modo más sublime de expresar los sentimientos, por lo cual el lenguaje del Arte es un diálogo y una comunicación directa y profunda entre aquellos que lo practican, aunque se hablen diferentes lenguas. Un recorrido por la Historia del Arte, permite evidenciar la profunda relación entre Arte, Estética y Lenguaje Visual (Tamayo, 2002).

Al usar el lenguaje de las imágenes realizamos inferencias de diversos tipos, gracias a las cuales podemos expresar e interpretar mucho más de lo que está en las palabras. “Al usar un lenguaje icónico activamos, además, una serie de conocimientos que las palabras evocan y no necesitan ser explícitos” (Conesa, 1998, p.171).

Ernst Gombrich (1997) comenta que la lectura correcta de la imagen se rige por tres variables: el código, el texto y el contexto. El código facilita y permite la interpretación; el texto es el relato que se refiere al contenido mismo de la obra, por último el contexto es la historia, el entorno y las características que complementan el lenguaje a través de las imágenes. Existe un apoyo mutuo entre el lenguaje y las imágenes para facilitar el aprendizaje y la memorización.

Arnheim (2000) opina que el lenguaje no es una esfera mental en sí mismo, no tiene otra sustancia que los significados de las imágenes a las que se refieren las palabras, éstas así como los dibujos y las pinturas reproducen ópticamente percepciones, además el verdadero valor de las imágenes estriba en la capacidad para transmitir una información que no pueda codificarse de ninguna otra forma.

Dice Tamayo (2002) que en el lenguaje del Arte hay tres niveles de percepción: el primero es en el que se capta la atención, se puede describir e informar sobre la obra. El segundo es en el que hay una observación reflexiva, se establecen analogías. El tercer nivel es en el que hay una contemplación de la obra. En la contemplación se ve la obra con los ojos pero se la entiende con la mente, se la reconoce y analiza y se establece una relación directa y profunda entre el artista y quien la observa.

LA NATURALEZA CREADORA DE LA OBRA DE ARTE

“Llamamos tarea creadora a toda actividad humana generadora de algo nuevo, ya se trate de reflejos o algún objeto del mundo exterior, y de determinadas construcciones del cerebro o de los sentimientos que viven y se manifiestan únicamente en el ser humano”

(Vygotsky, 2004).

La forma en que se crea una obra de Arte, los procesos, el individuo que le da vida, así como las características que éste posee, son piezas claves en el entendimiento de la Psicología del Arte. Aquí se verán tres características principales en el mundo del Arte que un individuo debe tener para poder convertirse en un artista: la inspiración, es la capacidad momentánea para poder crear una obra; la imaginación, entendida como un proceso psicológico humano necesario en la creación de nuevos objetos, en este caso las piezas de Arte, por último está la vocación, que es la capacidad de una persona de poder desempeñar una labor con destreza y capacidad.

Se le ha dado peso e importancia a estos tres puntos, ya que en el mundo del Arte y el artista son fundamentales, pues su estudio hace realizar una reflexión acerca de la idea que se ha generado en la sociedad de cómo debe de ser un artista en el mundo actual. Esta idea se ha alimentado través de las diferentes edades del Arte y la Historia, quedando marcados con gran peso las ideas que se generaron en el Renacimiento.

La Inspiración

Un gran punto de interés para las personas que rodean los círculos del Arte y su estudio, es comprender la inspiración que nace detrás de los artistas, saber la forma en que encuentran el momento de crear una pieza ya sea plástica, literaria o sinfónica, para poder desmitificar un poco este tópico, se debe estudiar esta naturaleza desde varios puntos de partida, entre los cuales Taine (1969) señala la distinción de tres, en primera instancia se entiende que las obras de Arte son como hijos del autor y esto es ya que siempre va a existir similitudes entre su creador y éstas, de igual manera que al comparar una con otra. En segunda instancia, se puede observar que el trabajo de un artista no es aislado ya que siempre va a estar bajo la influencia de una familia de artistas o una escuela. Por último, en tercer instancia, la época que vive cada generación y cada artista va estar regido siempre por una ideología, por una manera de ver la vida, se observa Arte que busca la perfección del cuerpo en la antigua Grecia, Arte Clásico rodeado siempre de motivos religiosos o cuestiones más abstractas y distópicas en el mundo del Arte Contemporáneo.

Lo cual resume que más allá de las escuelas o familias, estas van a ser motivadas por las creencias, ideologías predominantes en su comunidad, en el pensamiento occidental u oriental, que divide al mundo del Arte en dos.

La Imaginación

La imaginación es una facultad humana, por tanto todos la poseen, pero para los artistas ésta es la base de su trabajo, en diferentes profesiones no es indispensable la imaginación para poder laborar, sin embargo un artista que no tiene imaginación es como un avión que no tiene alas. Es por esto que es importante hacer hincapié en esta facultad particularmente.

Al hablar de imaginación, están vinculados dos procesos que dan pie a ésta, que son la sensación y la percepción. La sensación proviene de los estímulos ambientales que son registrados de manera pasiva, como son los visuales, auditivos, térmicos, gustativos y olfativos. Estos estímulos son organizados y toman un sentido, convirtiéndose en percepción.

Percepción e imaginación constituyen el punto de partida que posee el artista para jugar con las imágenes, reelaborarlas y elevarlas a una dimensión estética. La manifestación artística se basa no tanto en lo que se ve, sino en lo que una persona, incluyendo sus procesos imaginativos, es y sabe.

Rodoslav (1997) distingue tres tipos de imaginación:

- Imaginación Reproductora: ésta tiene por objeto reproducir imágenes del pasado, evocadas a partir de actos anteriores de percepción, son pues, una copia más o menos fiel de los actos, pero sin la presencia del estímulo sensorial. Si el Arte se basara solamente en la Imaginación Reproductora tendríamos una imitación, una copia de la realidad, pero no una creación.

- **Imaginación Tipificadora:** simplifica cosas, esquematiza imágenes, dejando solo sus rasgos concretos más distintivos, a manera de ejemplo están las señales de tránsito, anuncios comerciales, las caricaturas, los comics y el dibujo animado. La Imaginación Tipificadora también interviene en los procesos estéticos, pero, al igual que la Imaginación Reproductora, suministra la materia prima con que trabaja el artista, en sus múltiples manifestaciones.
- **Imaginación Combinadora:** tal como su nombre lo indica, esta clase de imaginación une características pertenecientes a distintos seres, para combinarlos con el objeto de formar una especie de ser “híbrido”, dentro de las manifestaciones más notables de este tipo de imaginación esta la Mitología. Parece interesante, reparar en cómo el proceso creativo del artista incluye los mitos, desde los orígenes mismos del Arte y los eleva a formas artísticas.

El Arte se vale de los distintos tipos de Imaginación: Reproductora, Tipificadora y Combinadora. Sin embargo, ninguna de estas modalidades basta como tal, para crear Arte se necesita de la Imaginación Creadora para que ello ocurra; ésta da el último salto necesario para que las imágenes se relacionen de una manera creativa y se concreten, en ésta el artista revela los sentimientos, ofreciendo un conocimiento de los mismos, que no puede ser suplido por otro tipo de aprehensión cognoscitiva.

La Imaginación Creadora utiliza la Imaginación Reproductora, buscando nuevos espacios, nuevas relaciones entre las imágenes, a su vez, al buscar la

tipificación abstrae, separa de los seres aquello que no tiene directa relación con el proceso artístico, dejando solo lo que es significativo. Por último, la Imaginación Combinadora no consiste, en el Arte, en una relación híbrida de seres, ni en una simple comparación, sino en una nueva imaginación sintetizadora, indisoluble, capaz de crear un nuevo ser, una nueva forma (Rodoslav, 1997).

La Vocación

La Vocación es de gran interés en cualquier persona que desempeña una labor, alguien que ejerce su trabajo con habilidad y destreza es considerada una persona que posee Vocación en lo que ha escogido dedicarse. En el mundo del Arte, ésta es algo que ocupa un lugar aún más importante o central, ya que se da mucho énfasis a un artista que es diestro en su hacer, y se deja de lado y discrimina al que no la posee, considerando su obra de menor calidad.

La Vocación como concepto es algo que, como se vio en el apartado de historia, nace como idea en el Renacimiento, es por esto que aún muchas de las definiciones hacen alusiones teístas, justificando que es de esta manera que un individuo es escogido para desempeñar su papel en una labor específica. Se puede ver el ejemplo de la Real Academia Española que la define en primera instancia como “Inspiración con que Dios llama a algún estado, especialmente al de religión” y después da una definición más apta *“Inclinación a cualquier estado, profesión o carrera”*.

Saber de dónde vienen las capacidades de los artistas para crear con facilidad, es algo que simboliza un gran enigma en el mundo de los que se dedican a la investigación del Arte. Acha (2002) comenta que como las definiciones lo muestran, las primeras ideas de la naturaleza de la Vocación eran teístas, se creía que la Vocación se daba en el artista como la voluntad de Dios y se creía que el artista era un mediador entre Dios y los hombres, con el paso del tiempo las ideas evolucionaron y se comenzó a adoptar un modelo que busca justificarse a través de la ciencia, el “Darwinismo Artístico”, como su nombre lo dice se apoya en la Teoría Evolutiva de Charles Darwin y de la misma forma que en la selección natural, en el Arte triunfan siempre quienes por naturaleza son más capaces y poseen facultades innatas superiores.

Para cerrar, la conclusión de Acha (2002, p. 26) es: “La vocación no viene como una profesión, aparece como una aptitud o facultad humana aislada y predominante que se considera básica para tal o cual profesión... ..La vocación, en suma es una aptitud profesinoalizable y, como ya manifestamos, la educación paterna suele inculcarle al niño la idea de tener tal o cual vocación profesional”.

Y también se concluye que el ser humano en general, nace y desarrolla diferentes aptitudes y capacidades las cuales se van puliendo con la práctica, estas pueden ser tempranas, normales o tardías, o bien excepcionales, regulares o débiles. Y pueden ir orientadas hacia las Matemáticas, la Ciencia, el Deporte, igual que hacia el Arte y sus diferentes disciplinas.

ARTETERAPIA

El Arteterapia es un método psicoterapéutico alternativo en el que se ocupa al Arte como mediador y resulta joven, ya que Según Maturana (2011, p. 5) data de la década de 1940 y al respecto menciona:

“El término arte terapia fue usado por primera vez por Adrian Hill en los años 40’s. Hill era un artista que sufrió tuberculosis. Durante su enfermedad, Hill se dedicó a pintar y se recuperó. Convencido de que esta actividad de pintar lo ayudaba a recuperarse, se le ocurrió la idea de animar a otros pacientes a hacerlo. La actividad de pintar y también de contemplar el Arte era terapéutica en el sentido más amplio. Según Hill, la ventilación y la expresión de los sentimientos internos eran en sí mismos intrínsecamente terapéuticos”.

De forma histórica, Hill es precursor en el planteamiento del Arte como un instrumento terapéutico, posterior a él surge un interés en desarrollar ésta idea con mayores bases psicológicas.

En 1969 al fundarse la *American Art Therapy Association*, define al Arteterapia como:

“...una profesión del área de la salud mental que utiliza el proceso creativo para mejorar y realzar el bienestar físico, mental y emocional de individuos de todas las edades a nivel grupal como individual. Se basa

en la creencia de que el proceso creativo implicado en la expresión artística, ayuda a resolver conflictos y problemas, desarrolla habilidades interpersonales, favorece el manejo de la conducta, reduce el estrés, incrementa la autoestima y la autoconciencia, y facilita la introspección.”
(2010. Citado en Araujo & Gabelán, 2010; Maturana, 2011).

Se ha hecho uso del Arteterapia desde la década de los cincuentas, en donde las pioneras de ésta rama Edith Kramer y Margaret Naumburg, una desde el Arte y la otra desde el Psicoanálisis respectivamente, apuntaron que las técnicas basadas en el Arte contienen propiedades curativas del proceso creativo que no requieren de verbalización, porque se utiliza el Arte como mediador para la expresión, lo que facilita el flujo espontáneo de emociones y experiencias que no pueden ser fácilmente verbalizadas y que necesitan representarse a través de los productos obtenidos mediante las diversas artes (González, Reyna & Cano, 2009).

Para entender de qué trata el Arteterapia se debe realizar una distinción de lo que es y de lo que no es, ya que se puede prestar a diferentes ideas erróneas, confundiendo sus medios y fines terapéuticos y es que a pesar de que su nombre resulta explícito se puede desviar fácilmente la dirección de éstos, es por eso que Klein (2006, p.12) explica acerca del Arteterapia:

“El Arteterapia no se reduce a un objetivo preciso como la reducción del síntoma, o simplemente la distracción, la socialización o una intención profesional. No es reeducación, ni terapia ocupacional, ni ergoterapia, ni socioterapia. - El Arteterapia no es un test proyectivo. No

sirve para elaborar un diagnóstico. Tampoco para develar las problemáticas de la persona...” “...Va más allá en su puesta en escena, su figuración compleja en una producción artística. No revela lo que es, no señala lo que ya está allí, sino que atrae un movimiento hacia lo que puede ser, aquello que puede representarse en lo simbólico y entrar en proceso de una creación a la otra...”.

Posteriormente Klein (2006, p.13) resalta la importancia y el rol que tiene el terapeuta y el Arte en el proceso psicoterapéutico del Arteterapia, comenta:

“El Arteterapia no concierne sólo a la persona, es una negociación con la materia: pintura, pasta de modelaje, barro, collage, escultura, marionetas, invención oral o escrita, voz, música, gestualidad, cuerpo en movimiento. Y la persona no opera principalmente en el /yo/ de la introspección...” “...El Arteterapia es una manera de hablar de sí sin decir “yo”. La materia no es un mediador sino un interlocutor que tiene su carácter, que se defiende, que exige. Es el terapeuta, el mediador entre el/los pacientes y la materia. - El Arteterapia es un proyecto que intenta responder al desafío de la transformación, al menos parcial, de la enfermedad física o mental, del malestar, de la marginalidad dolorosa, en enriquecimiento personal. El dolor, el mal, el trauma, se convierten en pruebas que la persona debe superar, ir más allá de ellas para convertirlas en una etapa en su caminar. - El Arteterapia, como toda verdadera terapia es un acompañamiento del trabajo de un sujeto sobre sí mismo, de una “autoterapia”, con la

particularidad de que la hace a través de sus producciones sostenida por el arteterapeuta. Lo que permite que dichas producciones nacidas de la persona tracen un recorrido simbólico hacia un “ser más” que comprende forzosamente un “estar mejor”.

Por su parte la Doctora en Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, Noemí Martínez (2006) considera que el Arteterapia capacita principalmente para la ayuda humana utilizando los medios artísticos, las imágenes, el proceso creativo y las respuestas de las personas a esos productos creados; es una combinación entre Arte y psicoterapia, en donde cada una de las partes se estimula en su unión con la otra, en donde lo más importante es la persona y su proceso.

Con las definiciones y consideraciones anteriores respecto al Arteterapia, se puede entender que ésta es una amalgama que fusiona el proceso artístico, poniendo al sujeto en el papel creador de un artista con la psicoterapia, para así poder generar un puente verbal con el propósito de alcanzar el bienestar mental de los pacientes.

El trabajo de Arteterapia tiene una gran preocupación en la percepción simbólica y la atención se centra más en los procesos individuales. Las emociones y las dificultades de cada sujeto son prioritarias y lo que se busca es encontrar recursos personales con los que puedan esclarecer sus dificultades, en función de poner a prueba y reemplazar situaciones de la realidad mediante sustitutos simbólicos (Maturana, 2011).

El trabajo con las artes ayuda al desarrollo personal y emocional, Duncan (2007, p. 43) nos comenta que:

“Hemos visto que el inconsciente funciona más con símbolos que con palabras razonadas. Por eso, el uso de las artes facilita el proceso de reflexión y su desarrollo. Se puede comunicar mucho más a través de las artes, sobre todo inconscientemente, ya que las imágenes transmiten más que las palabras y ofrecen un medio seguro para explorar temas difíciles.”

De esta manera es posible apreciar la importancia entre el Arte y su estrecha relación con las emociones humanas, así como la forma en que éstas quedan plasmadas en el proceso creativo, sin embargo no sólo se esclarece su importancia sino también el porqué del Arte como herramienta terapéutica, ya que permite el acceso a varios elementos internos del sujeto.

Según Arcuri (2004) la gran flexibilidad que posee el Arteterapia permite diversos abordajes teóricos, como el de Jung, el Gestalt, el Conductista, el Cognitivista, el Humanista, el Psicoanalítico y el Constructivista. Independientemente del abordaje adoptado, todas las líneas tienen en común la suposición de que el proceso creativo es el instrumento esencial para la reconciliación de conflictos emocionales, la creatividad es el principio común y básico de todas las metodologías de Arteterapia existentes.

La intención de que el sujeto genere Arte haciendo uso de distintas maneras de expresión artística, es que precisamente a través de ellas se puedan

resolver o entender asuntos personales de diversa índole. Bassols (2006) deja en claro la forma en cómo ayuda cada tipo de expresión artística en el trabajo terapéutico, por ejemplo, el trabajo teatral habla del paciente mismo, en la producción en barro se establece un dialogo con la materia y se realiza un reencuentro con ésta, en la pintura se puede dar el primer paso a un desbloqueo de las emociones, en la danza se realiza conciencia acerca del movimiento mismo para poder escucharlo y escucharse, y de esta manera se hace posible postular una solución, desde la perspectiva artística, a la resolución y superación de problemas de naturaleza emocional.

Es de gran importancia mencionar, que dentro de las finalidades del Arte-terapia no se encuentra la de formar artistas ni la de enseñar Arte, no tiene como finalidad llegar a crear obras de gran estética, sino que versa sobre la calidad terapéutica, educativa y perceptiva del proceso terapéutico vivido por los pacientes.

El Arte socorre al especialista, que es el psicólogo, para poder desarrollar el proceso, cabe resaltar que a pesar de que el desarrollo de la terapia es a través del Arte, el Arteterapia no puede ser dirigida por un artista, un músico o un bailarín a partir de clases comunes de sus diferentes disciplinas, el Arteterapia es un proceso que busca un fin específico y éste tiene que estar bien direccionado a través del acompañamiento terapéutico del psicólogo.

En el Arteterapia, el terapeuta realiza un acompañamiento muy sutil y no invasivo en el sujeto, desde una perspectiva activa, acompañándole en el proceso creativo de manera discreta. En las sesiones se busca profundizar en las

situaciones presentes, se hace menester que los sujetos lleguen a conocerse y comprenderse a sí mismos, por otra parte es indispensable que el terapeuta evite interpretar las obras producidas, en cambio sí es posible que brinde su ayuda con el fin de que el sujeto emprenda dichas metas por sí mismo (Bassols, 2006).

Las herramientas con las que cuenta el terapeuta son técnicas y materiales plásticos así como visuales, ya que son los mediadores entre el sujeto y el terapeuta, a diferencia de las terapias convencionales en las cuales el único mediador que existe es el intercambio verbal. El Arteterapia ha sabido adaptar tradición e innovación poniendo a disposición múltiples técnicas, materiales y recursos en sus intervenciones: desde las clásicas como el Dibujo, Pintura, Escultura o Estampación; hasta las más modernas y actuales: Assemblage, Collage, Fotografía, Video, Hibridaciones y Poéticas de Intervención como Land-Art, Body-Art, Instalaciones, Performances, Acciones, Happening, etc. (López, 2011).

El Arteterapia y la Educación

El Arteterapia es categorizada por la Organización Mundial de la Salud como un área en la intersección de las artes, la salud y la educación, el Arteterapia ha sido aplicado en psicoterapia, en educación, en rehabilitación, prevención de salud mental, en terapia ocupacional, en la clínica médica y en las casas de apoyo y movimientos sociales en todo el mundo (Philippini, 2004. Citado en Araujo & Gabelán, 2010).

El Arteterapia busca de forma ferviente vincularse con la educación, defendiendo la importancia que tiene el papel del Arte dentro del desarrollo educativo desde la infancia hasta la edad adulta, con la intención de fomentar la autoestima y favorecer la convivencia mediante las Artes Plásticas, la Música y la Danza.

De acuerdo con el Ministerio de Educación del Gobierno de España (2006, citado en Araujo & Gabelán, 2010) la Educación Primaria debe, además de atender a las metas educativas básicas, buscar el desarrollo de la personalidad, de la creatividad y de la iniciativa personal de los alumnos, siendo la finalidad de la Educación Infantil “contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños y las niñas”. Así se puede afirmar que el Arteterapia trabaja con una visión global del desarrollo y de la Educación Infantil.

A modo de conclusión, el Arteterapia no sólo es un medio terapéutico, sino también una herramienta educativa de gran interés para los gobiernos que tienen una visión global de la educación.

CONCLUSIONES

La Psicología y el Arte son mundos que convergen de una u otra manera, la Psicología estudia a la mente humana y uno de los procesos más importantes que se da en ésta es la imaginación, principal responsable del ejercicio de creación en el ser humano, además de ser principal motor del artista, es por esto que es lógico deducir que en algún momento estas dos disciplinas se vinculan de manera formal para ser estudiadas, eso es lo que antecede a la generación de una Psicología del Arte, sin embargo, estudiar la Psicología del Arte conlleva varias dificultades sobre todo cuando se relaciona con las diferentes ramas de la Psicología, resulta complicado justamente cuando ésta vertiente es poco estudiada en las Academias a las que se tiene acceso, o aún peor, cuando es una rama poco atendida en el país al que se pertenece, ya que si se desean conocer los principios básicos, los antecedentes y la forma en que es estructurada es notorio el rezago al que ha sido expuesta, ejemplo de ello es el caso de México, ya que no se le ha prestado suficiente atención por parte de la educación formal.

Dentro de las facultades y escuelas en las que se imparte la carrera de Psicología, los planes de estudio se encargan de abarcar una rica cantidad de temas generales dejando una idea muy vaga de las diferentes especialidades que se desprenden de ésta. Los planes de estudio hablan poco de la riqueza que existe en los temas especializados y se centran en mostrar un esquema general de lo que es la Psicología, el cual es necesario, sin embargo la labor se centra a

delimitar lo particular, es decir, se habla de los temas más comunes de la Psicología como el área clínica o educativa desde sus aplicaciones y métodos tradicionales.

Existen docentes que conocen acerca de la existencia de la Psicología del Arte, pero son pocos los que dedican tiempo a la investigación de ésta, por lo tanto se entiende que en el alumnado esta información sea aún vaga; es fundamental resaltar la existencia de ésta temática ya sea dentro de una materia o en el mejor de los casos como una materia en sí misma.

El poco acceso a la Psicología del Arte no se limita solamente a lo ya mencionado; cuando una persona interesada en el tema busca acercarse a éste por medio de una biblioteca los resultados suelen ser escasos, las bibliotecas de la UNAM -FES Zaragoza, Biblioteca Central, Facultad de Psicología, Facultad de Filosofía- arrojan muy poca información en cuanto a dicho tema refiere, otras como la Biblioteca Vasconcelos, Biblioteca México, Biblioteca del Centro Nacional de las Artes, tienen algunos títulos de Psicología del Arte, pero se dirigen más hacia los de Arte e Historia del Arte y es que la mayoría de los documentos recabados son realizados y dirigidos principalmente por artistas, historiadores, críticos del Arte y/o filósofos, son una minoría aquellos realizados por psicólogos; en universidades donde se imparte la carrera de Psicología con un enfoque social o humanista tal como es el caso de la UAM-Xochimilco o el Claustro de Sor Juana respectivamente, se encuentra un acervo bibliográfico más amplio y especializado, aunque no todas poseen estos como la UAM-Iztapalapa a pesar de pertenecer a la misma casa de estudios. El problema principal es que la información no es

suficiente para poder crear un panorama que ayude a la generación de nuevas investigaciones.

La mayor parte de la información recabada para la presente investigación, ha sido extraída de artículos publicados en revistas electrónicas, donde la información es de mayor amplitud, siendo España y Chile los países que destacan en torno a esta temática, ejemplo de ello son la Universidad de Santiago de Chile y la Universidad Complutense de Madrid, las cuales se enfocan en la Psicología del Arte de manera más amplia.

En la actualidad, se carece considerablemente del establecimiento de contacto entre el Arte y el estudiante de psicología, ya que son pocos los que prestan atención a las investigaciones relacionadas con los temas artísticos y es que éstos son motivados en su mayoría por temas clínicos, médicos o de orden social. Todo esto se origina por diversos factores, entre los que destacan la costumbre de dedicarse a la Psicología Clínica, siendo la más reconocida en una sociedad que acota a esta carrera dentro de las áreas de la salud, la Psicología del Trabajo donde se encuentra la mayor oferta laboral, o bien debido a que aún en la actualidad es enaltecido y considerado de mayor estatus especializarse en los temas médico-científicos de la Psicología.

Se duda mucho de las capacidades y los alcances que puede tener un psicólogo en ámbitos nuevos, diferentes y aparentemente ajenos como pueden ser aquellos que se insertan en museos, estando éstos espacios repletos de artistas, curadores, arquitectos, museógrafos y pedagogos. Son pocos los

psicólogos aventureros en estos sitios, ya que no queda del todo claro que la Psicología del Arte y el Arteterapia son herramientas sumamente útiles para la Psicología. Es aquí donde se vuelve esencial tocar un punto importante, a pesar de que la Psicología del Arte se originó antes que el Arteterapia y tuvo grandes avances teóricos dentro de diferentes corrientes, se sigue considerando el Arteterapia como la única aplicación del Arte dentro de la Psicología, al caer en este grave error se limita la visión sobre los logros que se han conquistado y sobre los alcances que se podrían generar frente al encuentro Psicología-Arte, es necesario ver al Arte y al Arteterapia como partes de una misma estructura que buscan generar un vínculo.

Entender cuál es el objeto de estudio de la Psicología del Arte requiere saber qué se describe como Arte, es por eso que en ésta investigación se hace un extensivo desarrollo de este punto, por lo que es importante mencionar la distinción entre el artista del Arte institucionalizado, que es aquel que llega a formarse en universidades o a través del encuentro con el Arte y trabaja explotando diferentes soportes a través de los que se pueden crear obras pictóricas, musicales, esculturales, literarias, etc., en general es el que trabaja para desarrollar técnica y creatividad a la par. Por otro lado está el llamado “artista” perteneciente a la farándula, dedicado al entretenimiento en medios ligados a la industria televisiva y musical, el cual ocupa su cuerpo en la actuación y llega a incursionar en la música pero para uso exclusivo de estos medios. La Psicología del Arte presta atención al primer tipo de artistas, estudiando los diferentes procesos y analizando las obras de éstos desde un punto de vista

psicológico, el cual es muy diferente al análisis que se ha dado anteriormente desde otras disciplinas, generando información diferente para la comprensión de lo humano y el Arte.

Por otro lado, la Psicología del Arte no ha mostrado interés en favorecer la Mediación Artística, ya que éste tema no es tocado en ninguno de los textos que se encontraron de esta investigación, dado que los diferentes procesos emocionales pueden ser estudiados más a fondo en el contexto del Arte por psicólogos. La Mediación Artística consiste en generar un contacto con la pieza de Arte haciendo uso de la reflexión, descripción y vinculación de ésta con la experiencia del espectador, para ello es necesario propiciar que éste cuestione el contexto y la propia percepción del mismo, este tipo de actividades se realizan en museos de México como el MUAC y el Chopo; podrían desarrollarse y mejorarse estas técnicas en la población mexicana atendiendo sus necesidades y limitaciones.

Aunado a esto, la Psicología del Arte se puede convertir en una forma diferente de estudiar a los individuos y sus sociedades, desde Sigmund Freud se pudo observar que las obras eran suficiente evidencia para realizar el análisis de diferentes artistas a lo largo de la historia, sin tener la necesidad de un contacto directo con el individuo, este ejercicio se puede reproducir en el análisis a nivel grupal, el Arte que va cambiando a lo largo del tiempo en las diferentes civilizaciones habla de la psicología que rige cada momento y cada lugar, así se puede ver como en el Renacimiento la perfección y lo bello era lo más importante, este pensamiento se ve reflejado en las tendencias de la época.

Toda la obra construida de la Psicología del Arte ha demostrado la importancia que tiene en la sociedad el pensamiento artístico, además de que no es algo ajeno a ésta, es por eso que este tema debe ser difundido por diferentes medios, pero para que tenga un mayor impacto en niveles académicos, educativos o terapéuticos es necesario hacer crecer el conocimiento y cubrir cada vez más los huecos de conocimiento, los cuales son cuantiosos hasta hoy.

Es de suma importancia el desarrollo y la difusión de la Psicología del Arte para la sociedad ya que ésta favorece a la creación de una vinculación con el Arte de una forma igualitaria, pues en la actualidad ésta sigue estando restringida a ciertos grupos sociales, un punto difícil aquí es determinar qué características poseen, ya que en la sociedad existen grupos con ingresos económicos altos pero sin acceso al arte y otros con ingresos económicos bajos, que sin embargo buscan tener contacto con el mismo. Una de las diferentes hipótesis podría ser correlacionar la falta de acceso al Arte con la educación, el estilo de vida o las costumbres, sin embargo para desarrollar este tema es necesario realizar un análisis más profundo del mismo tema.

La educación no se encarga de resaltar las ventajas que tienen los estudiantes al acercarse al Arte, a pesar de que no vayan a dedicarse por completo a ser artistas, en la Psicología del Arte se encuentra un medio para relucir estos beneficios desde etapas básicas. La implementación del estudio de la Psicología del Arte como una materia dentro de las universidades, como una serie de temáticas dentro de otras materias generales o a través de talleres generarían un papel óptimo en el desarrollo profesional de los estudiantes, ya que las

personas que estudian Arte como parte de su formación académica básica, poseen una serie de capacidades y habilidades diferentes a los que no lo hacen, puesto que despierta en el humano una percepción diferente del mundo centrado en una mayor sensibilidad y mayor conciencia de los diferentes estímulos del medio ambiente, llevando a mejores capacidades cognoscitivas, psicomotrices y percepto-espaciales. Todas estas hipótesis necesitan apoyarse de forma sólida en investigaciones, para que de esta manera se puedan justificar los beneficios del Arte a todos y no solamente a alguien que quiera dedicarse a ello como un profesional.

Por otro lado el Arteterapia, donde una de sus diversas ventajas es que se enclava como método terapéutico pues maneja principios básicos similares a los de la psicoterapia, ésta emplea al Arte como eje principal y herramienta terapéutica, la idea de emplearlo en psicoterapia se debe a que lleva consigo diversos elementos que sirven para canalizar y expresar emociones internas que no son de fácil comunicación oral o escrita; a través del proceso creativo se realiza un ejercicio de introspección en el que se puede llegar a un conocimiento mayor de sí mismo, ya que para poder crear es necesario hacer uso de las experiencias, emociones y sentimientos. Todos estos elementos son de gran utilidad para mejorar y facilitar el contacto con el paciente.

El Arteterapia no intenta formar artistas, su objetivo principal es dar beneficios como la superación de problemas emocionales a lo largo de diferentes etapas o la rehabilitación de éstas, en la mayor medida que sea posible, además

de traer como consecuencia secundaria una mayor apreciación o sensibilidad del medio que lo rodea.

Por último es importante resaltar que no existe ningún documento que abarque la Psicología del Arte desde sus antecedentes históricos, así como su desarrollo y sus diferentes vertientes, además de que en la actualidad no se le ha vinculado con el Arteterapia a pesar de que los dos ligan a la Psicología con el Arte, es por eso que nace el interés de generar este texto en el que se le dé orden a todo ello, tratando de abarcar de forma más amplia los diferentes temas de la Psicología del Arte.

BIBLIOGRAFÍA

1. Acha, J (2002). *Introducción a la creatividad artística*. México: Ed. Trillas.
2. Araujo, G. & Gabelán, G. (2010). *Psicomotricidad y Arteterapia*. Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, Pp. 307-319.
Recuperado de:
http://www.aufop.com/aufop/uploaded_files/articulos/1291993952.pdf.
Fecha de consulta: 8 de marzo de 2015.
3. Arcuri, I. (2004). *Arteterapia de corpo e alma*. São Paulo: Casa do Psicólogo.
4. Arnheim, R. (1993). *Consideraciones sobre la educación artística*. Barcelona: Paidós.
5. Arnheim, R. (2005). *Arte y Percepción visual*. Madrid: Alianza Editorial.
6. Arnheim, R. (1986). *El pensamiento visual*. Barcelona: Paidós.
7. Arnheim, R. (1995). *Hacia una Psicología del arte, Arte y Entropía*. Madrid: Alianza.
8. Bassols, M. (2006). *El Arteterapia, un acompañamiento en la creación y la transformación*. Universidad Complutense Madrid. (1) P.p. 19-25
Recuperado de:
<http://revistas.ucm.es/edu/18866190/articulos/ARTE0606110019A.PDF>.
Fecha de consulta: 20 de marzo de 2014.
9. Beardsley, M. Hospers, J. (1997). *Estética: historia y fundamentos*. Madrid: Catedra colección teorema.

10. Bedoye, E. (2010). *Aproximación a lo bello en Platón*. Colombia: Universidad de Antioquia. Recuperado de:
http://arielenlinea.files.wordpress.com/2011/12/54_platon.pdf. Fecha de consulta: 25 de enero de 2015.
11. Carpintero H. (2005). *Kant y su impacto sobre la Psicología*. Revista de filosofía y didáctica filosófica (26, 72) P.p. 165-182.
12. Conesa, F. (1998). *Filosofía del Lenguaje*. Barcelona: Herder.
13. Cruz, J. (2007). *Kant: Pensador Ilustrado*. Colombia: Universidad de Caldas. P.p. 41-54. recuperado de:
<http://www.redalyc.org/pdf/1290/129016869003.pdf>. Fecha de consulta: 20 de julio de 2015.
14. Danto, A. (2005). *El abuso de la belleza: la estética y el concepto de arte*. Barcelona: Paidós Ibérica.
15. Del Conde, T. (2002). *Arte y psique*. Barcelona: Plaza y Janès.
16. Duncan, N. (2006). *Trabajar con las Emociones en Arteterapia*. Universidad Complutense Madrid. (2) P.p. 39-49. Recuperado de:
<http://revistas.ucm.es/index.php/ARTE/article/view/ARTE0707110039A/891>
1. Fecha de consulta: 4 de diciembre de 2014.
17. Dutton, D. (2010). *El instinto del Arte: Belleza, Placer y Evolución Humana*. Barcelona: Paidós Ibérica.
18. Eco, U. (1999). *Arte y belleza en la estética medieval*. Barcelona: Lumen
19. Fischer, F. (1978). *La necesidad del arte*. Barcelona: Ediciones de bolsillo.
20. Formaggio, D. (1976). *Arte*. Barcelona: Labor.

21. Freud, S (1993). *“La metamorfosis de la pubertad*, Obras completas, vol. VII, Buenos Aires: Amorrortu Editores. (Obra original publicada en 1905).
22. Freud, S. (2000). *Psicoanálisis de Arte*. Madrid: Alianza. (Obra original publicada en 1914).
23. González, R., Reyna, M. & Cano, C. (Enero- Junio, 2009). *Los colores que hay en mí: una experiencia de arte-terapia en pacientes oncológicos infantiles y cuidadores primarios*. ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA. Pp. 77-93. Recuperado de:
<http://www.redalyc.org/pdf/292/29214106.pdf>. Fecha de consulta: 6 de octubre de 2014.
24. Gombrich, E. (2011). *Historia del Arte*. España: Argos.
25. Gombrich, E. (1997). *Textos Escogidos sobre Arte y Cultura*. Madrid: Debate.
26. Hegel, G. (2002). *Lecciones de estética*. México: Capacan. (obra original publicada en 1845).
27. González, J. Nahoul, V. (2008). *Psicología psicoanalítica del Arte*. México: Manual Moderno.
28. Jáidar, I., Vargas, L., Baz, M. (2002). *La psicología: un largo sendero, una breve historia*. Universidad Metropolitana, Unidad Xochimilco, división de ciencias sociales y humanidades.
29. Jové, J. (2002). *Arte, Psicología y Educación*. Madrid: Machada Libros.
30. Jové, J. (2012). *Vygotsky y la Educación Artística*. Universidad de Valencia
Recuperado de: <http://www.uv.es/~valors/Jove,J.pdf>. Fecha de consulta: 7 de junio de 2014.

31. Jung, C. (2002). *El hombre y sus símbolos*. España: Caralt.
32. Kant, I (2010). *Crítica de la Razón Pura*. Madrid: Taurus (obra original publicada en 1781).
33. Kant, I (1999). *Prolegómenos a toda metafísica futura que haya de poder presentarse como ciencia*. Madrid: Itsmo (obra original publicada en 1783).
34. Kant, I. (1876). *Crítica del juicio seguida de las observaciones del asentamiento de lo bello y lo sublime*. (Alejo García moreno y Juan Ruvira, trads.) Madrid: librerías de Francisco Iravedra, Antonio Novo (obra original publicada en 1790).
35. Klein, J. (2006). *La creación como proceso de transformación*. Universidad Complutense Madrid. Pp. 11-18. Recuperado de:
<http://revistas.ucm.es/index.php/ARTE/article/view/ARTE0606110011A/9020>. Fecha de consulta: 25 de julio de 2015.
36. Lasso, S. (2010). Resumen de la Historia del Arte-Cronología de movimientos artísticos. Universidad Pública del País Vasco. Disponible en:
<http://arte.about.com/od/Historia-del-arte/a/Resumen-Historia-Del-Arte-Cronologia-Movimientos-Artisticos.htm>. Fecha de consulta 24 de julio de 2015.
37. López, M. (2011). *Técnicas, materiales y recursos utilizados en los procesos arteterapéuticos*. Universidad Complutense Madrid. (6) P.p. 183-191. Recuperado de:

<http://revistas.ucm.es/index.php/ARTE/article/view/37092>. Fecha de consulta: 4 de noviembre de 2014.

38. Lozano, J. (1999). *Historia del arte*. México: Continental.
39. Marchà, S. (1981). *El universo del arte*. Barcelona: Ed. Salvat.
40. Marty, G (1999). *Psicología del Arte*. Madrid: Pirámide.

Maturana, M. (2011). *Arte terapia y resiliencia “El arte como terapia de apoyo en un paciente con enfermedad degenerativa”*. (Tesis Monográfica de Maestría, Universidad de Chile). Recuperado de:
http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2011/ar-maturana_m/pdfAmont/ar-maturana_m.pdf. Fecha de consulta: 4 de octubre de 2014.
41. Martínez, N. (2006). *Nuevas herramientas para la intervención terapéutica con menores con trastornos de conducta: Arteterapia*. Universidad Complutense de Madrid. Recuperado de:

<https://www.obelen.es/upload/232G.pdf>. Fecha de consulta: 7 de noviembre de 2014.
42. McDougall, J. (2010). *El artista y el psicoanalista*. Buenos Aires: Buena Visión.
43. Melgar, M., Rascovsky, R., López, E., Ortega, R., Wais, S., O`Donnell, P. (2003). *Psicoanálisis y arte: del método psicoanalítico al encuentro con lo enigmático en las artes visuales*. Buenos Aires-México: Lumen.
44. Moya, J. (2011). *Historia de la psicología: antecedentes filosóficos de la psicología*. Tecnicatura Universitaria en Administración de la Salud.

Recuperado de:

http://www.campusvirtuales.com.ar/campusvirtuales/comun/mensajes/213411/1/Clase_1/Historia%20de%20la%20Psicolog%C3%ADa.pdf. Fecha de consulta: 6 de diciembre de 2013.

45. Muller, F. (2007). *Historia de la Psicología*. México: CFE
46. Nasio, J. (2007). *El placer de leer a Lacan: El Fantasma*. España: Gedisa.
47. Palacios, L. (julio-diciembre, 2007). *Sublimación, arte y educación en la obra de Freud*. Revista Intercontinental de Psicología y Educación. Pp. 14-24.
48. Palacios, L. (2006). *El valor del arte en el proceso educativo*. REENCUENTRO, (46) Recuperado de:
<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=34004607>. Fecha de consulta: 18 de diciembre de 2015.
49. Palencia, L. (julio-diciembre, 2008). *Las estructuras formales del arte y del psicoanálisis. ¿Se puede tumbar el arte en el diván?* Aletheia. Pp. 21-31.
50. Plazola, J (2005). *Introducción a la estética*. Bilbao: universidad de Deusto.
51. Pochat, G. (2008). *Historia de la estética y teoría del arte*. Madrid: Ediciones Akal.
52. Radoslav, I. (1997). *Fundamentos para la comprensión del arte*. Chile: Universidad Católica de Chile.
53. Rojas, C. (2011). *“De forma et virtute” una aproximación al concepto de belleza en la doncella medieval durante el siglo XII* Historias del Orbis Terrarum, (06), Santiago. Recuperado de:
dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3645001.pdf. Fecha de consulta: 6 de enero de 2014.

54. Segal, H (1991). Sueño, fantasma y arte. Buenos Aires: Nueva Visión.
55. Shiner, L. (2004). La invención del Arte. Barcelona: Paidós Ibérica.
56. Taine, H. (1969). La Naturaleza del Arte. México: Ed. Grijalbo.
57. Tamayo, C. (2002). La estética, el arte y el lenguaje visual. Colombia: Universidad de la Sabana. Recuperado de:
<http://palabraclave.unisabana.edu.co/index.php/palabraclave/article/viewFile/404/542>. Fecha de consulta: 6 de enero de 2014.
58. Tatarkiewicz, W. (2004). Historia de la estética: La estética moderna. Madrid: Akal.
59. Tatarkiewicz, W. (2007). Historia de la estética: Estética medieval. Madrid: Akal.
60. Tedéa, G. (2004). *Pequeña biografía filosófica de Kant*. Prisma Jurídico, (3) 59-67. Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=93400304>. Fecha de consulta: 20 de julio de 2015.
61. Villareal, M., Avendaño, A. (2012). Historia de la Psicología. México: Red tercer milenio S.C.
62. Vygotsky, L. (2004). La imaginación y el arte en la infancia. México: ediciones Coyoacán.
63. Vygotsky, L. (2006). Psicología del Arte: Barcelona: Paidós. (obra original publicada en 1915).
64. Weber, J. (2005). La Psicología del Arte. Buenos Aires: Ed. Paidós.