



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE PSICOLOGÍA

TALLER: EXPRESIÓN DE EMOCIONES A TRAVÉS DE LA PINTURA

TESINA
QUE PARA OBTENER EL TÍTULO
DE LICENCIADA EN PSICOLOGÍA
PRESENTA:

GABRIELA MENDOZA VIDAL

DIRECTOR:
MAESTRO MANUEL GONZÁLEZ OSCOY

SINODALES:
MTRA. PATRICIA PAZ DE BUEN RODRÍGUEZ
LIC. MARÍA DE LA CONCEPCIÓN CONDE ÁLVAREZ
MTRA. GABRIELA ROMERO GARCÍA
DR. OMAR TORREBLANCA NAVARRO



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

Agradezco a mi madre por su fuerza, su amor y confianza en mí. Por demostrarme que el amor rompe con todo y que es lo que nos hace lograr cualquier cosa.

A mi abuelita por estar siempre conmigo.

A mis compañeros y amigos de la vida por compartir momentos, por todo su apoyo, enseñanzas y cariño.

A mi familia por enseñarme a ser fuerte y saber ser una “Vidal”.

Gracias a mi tía Estela por haber tomado el rol de madre y apoyarnos en todo momento, a mi tía Mary, mi tía Ana y mi tío Gerardo por siempre estar.

A mi asesor Manuel González Osoy por acompañarme y mostrarme el camino correcto para elaborar mi trabajo.

A mis sinodales por sus observaciones y por todo el aprendizaje.

Finalmente, agradezco a cada persona que hizo esto posible.

Índice

Introducción	4
Capítulo .1. Emociones	6
1.1 Estructuras cerebrales encargadas de las emociones	11
1.2 Emociones Constructivas	12
1.3 Emociones Destructivas	14
1.4 Expresión de las emociones	17
1.4.1 Consecuencias positivas de la expresión de emociones	22
1.4.2 Consecuencias negativas de la expresión de emociones	22
1.5 Represión/Inhibición de las emociones	22
1.5.1 Consecuencias positivas de la represión/inhibición de emociones	23
1.5.2 Consecuencias negativas de la represión/inhibición de emociones	23
Capítulo .2. Adolescentes	25
2. 1. Arte que atrae a los adolescentes/ jóvenes	30
Capítulo .3. Psicología del Arte	34
3.1 Bellas artes	40
3.1.2. Pintura	44
3.1.3. Color	60
Capítulo .4. Taller	64
Capítulo .5. Conclusiones	107
Bibliografía	111
Anexos	115

Introducción

En la presente tesina se propone un taller llamado: “Expresión de emociones a través de la pintura”; el interés hacia el tema fue resultado de haber cursado mi servicio social en el Museo de Arte Moderno de México, en el cual fui participe de la realización e impartición de talleres de arte plástica a diferentes grupos sociales, entre ellos a grupos vulnerables y en su mayoría a grupos de adolescentes, es a partir de estas experiencias en las cuales crece mi interés en generar una herramienta para facilitar la expresión de las emociones a través de la pintura.

El taller permite abordar las emociones a partir de la conceptualización, identificación y clasificación para que estas puedan ser expresadas a través de diversas técnicas de pinturas mostradas en el taller, siendo este una herramienta enfocada y pensada para los adolescentes debido a que es una etapa compleja en la cual suceden cambios emocionales, físicos y mentales de una manera acelerada, la aplicación del taller tendría como consecuente la expresión de las emociones de una forma óptima, beneficiando la calidad de vida del participante a través del acercamiento a las emociones y al arte.

En el capítulo 1 se relatan algunos antecedentes de la conceptualización de emoción, las estructuras cerebrales encargadas de las emociones, la clasificación de estas de acuerdo con: emociones constructivas y destructivas, definiendo cada emoción de manera concreta, la expresión y represión/ inhibición de las emociones, así como las consecuencias positivas y negativas.

El capítulo 2 está enfocado en los adolescentes, es decir, se abordan los cambios y características que se viven en esta etapa, así como el arte que suele atraerles.

En el capítulo 3 se hace un breve estudio sobre la psicología del arte y las bellas artes de manera concreta, se aborda en particular el tema de la pintura, es decir, sus elementos, clasificación, antecedentes de forma resumida y las técnicas de pintura que se llevarán a cabo en el taller (pintura al óleo, al pastel, acuarela y

pintura acrílica), se toma en cuenta “el color” y su importancia en la pintura y en la humanidad.

De acuerdo con los capítulos anteriores se plantea el capítulo 4, siendo este la presentación del taller, en el cual se especifica su objetivo, justificación, población, duración, instructores, materiales, escenario, carta descriptiva y las sesiones desarrolladas y los anexos necesarios para la aplicación del taller.

Por último, en el capítulo 5 se presenta la conclusión de la presente tesina, a partir del análisis de los temas previos y el impacto que tendría el taller.

1. Emociones

A continuación, se plantearán algunos antecedentes sobre el tema emociones con el fin de conceptualizar y englobar las características de estas, así como su clasificación en emociones constructivas y emociones destructivas.

Para iniciar, la etimología de emoción proviene del verbo latino moveré, el cual significa: “moverse”, la letra [e] es igual a movimiento hacia, por lo tanto, toda emoción tiene implícitamente una tendencia a la acción (Goleman, 1996).

A través del tiempo los seres humanos han buscado definir y entender las emociones, por ejemplo, los estoicos decían que las emociones eran juicios errados sobre el mundo, como formas falsas y destructivas de ver la vida y sus infortunios, y se debían de remplazar las emociones con la razón y así ser indiferentes psíquicamente, a esto lo llamaron “apatheia”- apatía, tratando de negar y evitar las emociones (Solomon, 1996).

Aristóteles (citado en Elster (2002), planteaba que las emociones tienen dos antecedentes, es decir, primero las precondiciones cognitivas que son totalmente a partir del conocimiento del ser, y como segundo antecedente las no precondiciones cognitivas, las cuales el contexto provoca, ambas son expresadas mediante movimientos corporales, creencias y cambios fisiológicos siendo estos elementos inseparables de la emoción.

Solomon (1996), define a las emociones como “aquellas cosas que hacen que, al experimentar un cambio las personas acaben por deferir en sus juicios y que vienen acompañadas de dolor o placeres”, esto como consecuencia de la educación y los hábitos, los cuales pueden moldear las emociones teniendo una significativa creencia moral sobre cómo deben comportarse los humanos y como se deben expresar.

Para René Descartes (citado en Solomon (1996), las emociones eran las pasiones vividas entre la mente y el cuerpo del ser, es decir, las emociones son sentimientos

de agitación física y excitación, aunque con la voluntad (alma) se frena la acción de las emociones, la utilidad de las emociones es fortificar y perpetuar en el alma pensamientos que son buenos conservar, el daño que pueden ocasionar es a causa de fortificar y conservar pensamientos más de lo necesario u otros que no son buenos tenerlos. Las emociones están fundadas en alguna forma de pensamiento, sólo si el pensamiento es la causa de la emoción, estas son razonables cuando en vista de sus creencias, dudas o conjeturas, la forma en que está listo para hacer algo probablemente será eficaz y necesario, un tipo particular de pensamiento es una condición lógicamente necesaria de cada tipo de emoción que tiene un objeto (Irving Thalberg citado en Solomon (1996)).

Benedict Spinoza, afirma que el autocontrol es la negación a ser movido por la emoción, visto a través de las emociones con razón, las emociones son las modificaciones en el cuerpo, que aumentan o disminuyen nuestros poderes activos, existen tres tipos de emociones, las emociones definidas por el placer y el dolor, las emociones pasivas que se originan fuera de nosotros, representando los males de la vida, ya que causan dolor y bajan la vitalidad; y las emociones activas que son el resultado de nuestras naturalezas y de un sentido placentero de incremento en la actividad (Solomon, 1996).

El filósofo David Hume (citado en Solomon (1996)), manifiesta que la emoción tiene diversos grados de agitación física y posiblemente mental, debido a que las emociones calmadas tienen sentimientos morales y abarcan poca agitación, mientras que las emociones violentas abarcan mucha agitación, por lo tanto, una teoría de la emoción debe enumerar las causas de esta y cualquier otra cosa implicada en su surgimiento para poder estudiarlas de una forma óptima.

Se han concebido a las emociones como formas de experimentar el mundo, que están dirigidas hacia cosas del ambiente que poseen cualidades emocionales, estas emociones incluyen sentimientos, conductas deliberadas y objetos que tienen cualidades emocionales, toda la experiencia emocional siempre tiene su objeto o contenido intelectual, ya que siempre se siente “por” algo o “acerca de algo”, “se

refiere”, “se debe” a algo, por lo tanto es una forma de conducta que tiene un propósito, o tiene un contenido intelectual, y que también se refleja en el sentimiento o afecto. La connotación de emoción es principalmente ética y secundariamente psíquica, estas emociones pueden ser patológicas cuando la emoción no tiene un objeto y es controlada por las actitudes activas asumidas hacia los objetos, es decir, es un caso de conciencia mórbida de uno mismo (John Dewey, citado en Solomon, (1996).

Franz Brentano (citado en Solomon (1996), decía que muchas emociones no son racionales ni subjetivas, ya que las personas se pueden dirigir intencionalmente hacia los objetos teniendo algo en mente, aceptarlo o rechazarlo (juicio) o adoptar una actitud emocional en pro o en contra, las emociones llevan consigo un grado mucho mayor de complejidad y diversidad que el juicio, por otra parte, Max Scheler decía que algunas emociones están a la par con la razón, siendo una especie de intuición o percepción de lo que es o no es valioso, esas emociones son el único acceso a los valores, ya que las emociones son cognoscitivas en un sentido estricto, a través de estas vemos los valores, obteniendo emociones con actos genuinamente informativos o emociones con sensibilidades y organizaciones psicofísicas.

En los estudios de William James (1842-1910), una emoción es la percepción de cambios en el organismo como reacción a un “hecho excitante”.

La teoría de James-Lange plantea que la emoción es la percepción de cambios fisiológicos, y la experiencia emocional es consecuencia de estos cambios; al contrario de la teoría anterior, la teoría de Cannon-Bard se planteaba que el estímulo emocional originaba impulsos que, a través del tálamo llegaban a la corteza cerebral, al mismo tiempo que el tálamo enviaba impulsos a las vísceras y músculos, los cuales producían cambios comportamentales (Bisquerra, 2001).

Las emociones tienen dos elementos, el componente psicológico de la excitación y el componente cognoscitivo, “un individuo reaccionará emocionalmente sólo en la medida en que experimenta un estado de excitación fisiológica”, es decir, dado un

estado de excitación fisiológica el sujeto clasificará este estado y describirá sus sentimientos en términos de las cogniciones con que cuenta, por lo tanto los factores cognoscitivos determinan los estados emocionales (Stanley Schachter, Jerome E. Singer, citados en Solomon (1996).

Para Sigmund Freud, la causa fundamental de la emoción es la energía psíquica (libido), y sus componentes son el instinto que son los impulsos innatos inconscientes, la idea y el afecto o sentimientos (Solomon, 1996).

Para Jean-Paul Sartre, las emociones son transformaciones mágicas del mundo, ya que son formas voluntarias en que los humanos modifican su conciencia de los sucesos y cosas para tener una visión más agradable del mundo, estas transformaciones son una forma de conducta escapista para evitar un reconocimiento, es decir, son una estrategia para no enfrentarse a sí mismo, la verdadera emoción va acompañada de la creencia (Solomon, 1996).

El ser tiene dos tipos de mentes las cuales son la mente racional, que se encarga de la comprensión de la que se tiene una conciencia y la mente emocional en donde se presentan por impulso y algunas veces de manera ilógica e inconsciente (Goleman, 1996).

Las emociones pueden ser en sí mismas el objeto de la cognición, debido al impacto que tienen sobre la conducta, es importante mencionar que esta depende de las normas sociales a las que se adscriben las personas como ciudadanos, a causa de que las normas sociales varían de una sociedad a otra, debido a esto resulta complicado generalizar, ya que el ser humano es cambiante, teniendo como consecuencia un cambio constante en la manera de vivir y expresar sus emociones (Elster, 2002).

Por parte del conductismo y el positivismo lógico consideraron que las emociones no podían ser objeto de investigación científica por no ser controlables y replicables (Bisquerra, 2001).

Es importante mencionar que el acceso a la propia vida emocional, la evaluación de la propia gama de emociones y sentimientos, la capacidad de discriminar entre las emociones y ponerles nombre, la capacidad de recurrir a las emociones como medio para interpretar y dirigir la propia conducta se le llama “inteligencia intrapersonal”, y permite al individuo comprenderse y trabajar consigo mismo (Bisquerra, 2001).

Investigaciones más recientes han demostrado el papel preponderante de la amígdala, sin embargo, la emoción ha sido descrita y explicada de forma diferente por diversos estudios y autores, pero en general se trata de “un estado complejo del organismo caracterizado por una excitación o perturbación que predispone a una respuesta organizada. Las emociones se generan habitualmente como respuestas a un acontecimiento externo o interno” (Bisquerra, 2001).

Para Elster (2002), las emociones engloban la idea de los sentimientos, ya que pueden hacerse visibles mediante acciones o movimientos, es decir, se expresan a través del cuerpo, mediante expresiones fisiológicas específicas. Siendo estas necesarias para vivir, teniendo su origen desde un bagaje emocional heredado a través de la genética, lo cual se le llama temperamento, que es modelado por las experiencias vitales y por el medio cultural (Damásio, 2005).

Bisquerra (2001), aportó que debido al momento en el cual se produce una emoción la persona evalúa la relevancia de éste respecto a un objetivo personal, que es valorado como importante, y es entonces cuando la emoción es positiva si el evento supone un avance hacia el objetivo o si es negativa si se supone un obstáculo, en ambos predispone a actuar, por lo tanto la emoción tiende a ir acompañada de reacciones voluntarias e involuntarias y sus componentes son: neurofisiológicos, los cuales son las respuestas involuntarias como lo son el sudor, taquicardia, etc.; comportamentales, es decir, expresiones faciales, tono de voz, etc.; y el componente cognitivo, el cual es sobre la vivencia subjetiva/ sentimientos, los cuales permiten etiquetar una emoción.

Por consiguiente, las principales funciones de las emociones son motivar la conducta, permite adaptarse al entorno, informar al individuo y a otros, ya que

comunica a los demás e incluso influye en su comportamiento la manera en que se perciben las emociones (Bisquerra, 2001).

1.1. Estructuras cerebrales encargadas de las emociones:

En el capítulo anterior se mencionó que investigaciones recientes han resaltado la importancia de las estructuras cerebrales encargadas en la emoción, y es por esto que a continuación se plantean las estructuras cerebrales:

El neocórtex, es la estructura del cerebro en donde se presenta el asiento del pensamiento y de los centros que integran y procesan los datos registrados por los sentidos, esto hace que se tengan sentimientos sobre las ideas, el arte, los símbolos y las imágenes (Goleman, 1996).

Así mismo, la amígdala, se ha relacionado de un modo más consistente con la emoción, ya que está considerada como una estructura esencial para el procesamiento emocional de las señales sensoriales debido a que recibe proyecciones de todas las áreas de asociación sensorial (Román, 2004). En ésta se encuentra el depósito de memoria emocional (Goleman, 1996).

En el lóbulo prefrontal derecho se encuentra la sede de los sentimientos negativos como lo son el miedo, la agresividad, etc. (Goleman, 1996).

El hipotálamo es una estructura que clásicamente se ha relacionado con la emoción, es responsable de los cambios vegetativos que acompañan a la emoción (Román, 2004).

Por último, la corteza prefrontal está relacionada tanto con la experiencia como con la expresión emocional, la región prefrontal se encuentra en la parte anterior a la corteza motora y premotora, ocupa la porción más grande de los lóbulos frontales (Román, 2004).

1.2. Emociones constructivas

Algunos autores han intentado realizar una tipología de las emociones tomando en cuenta varios aspectos, sin embargo, las emociones están en un eje que va del placer a displacer. Por lo tanto, se pueden distinguir entre agradables y desagradables, positivas y negativas, constructivas y destructivas, como en este trabajo se plantean, cabe mencionar que la clasificación no se refiere a bueno o malo.

De acuerdo con el taller que se propone en la presente tesina es importante la clasificación de las emociones para saber identificarlas, en este apartado se definen las emociones constructivas, las cuales son aquellas que causan sensación de satisfacción y/o placer.

Para comenzar, la definición de admiración es estimar o sobrevalorar a una persona o cosa, es decir, cuando el primer encuentro con una persona, acción u objeto es sorprendente, y se juzga como nuevo o muy diferente a lo conocido, por lo tanto, es una súbita sorpresa del alma que hace a esta considerar con atención los objetos que parecen raros y extraordinarios (Descartes, 2016).

El agradecimiento es una especie de amor provocado por alguna acción, y con la cual se cree que se ha hecho un bien, o ha tenido la intención (Descartes, 2016).

Para Itziar Fernández (2000), la alegría está asociada con el éxito de tareas, objetivos y elementos, a nivel físico se asocia a la activación agradable, relajación, en cuanto a las reacciones mentales, se olvidan los conflictos y esto a causa de una actitud positiva que se expresa mediante palabras positivas con buenos sentimientos. Otra emoción positiva es el alivio, el cual es la acción y efecto de calma que aligera o aminora las situaciones de la vida diaria.

Según Anaya (2010) el amor es la gama de sentimientos como la ternura y satisfacción sexual que activan el sistema nervioso parasimpático, las reacciones

se presentan en todo el cuerpo y dan lugar a un estado de calma y satisfacción, además de ser el sentimiento afectivo intenso que se experimenta hacia otra persona, a sí mismo o a un objeto.

El asombro es la sorpresa repentina hacia los objetos que parecen raros y extraordinarios (Solomon, 1996).

Para Spinoza (citado en Solomon, (1996) la benevolencia es el deseo de hacer bien a aquel por quien se siente conmiseración, mientras que el cariño es el sentimiento de amor o aprecio hacia algo o alguien.

Según Anaya (2010) el deseo es la tendencia, el anhelo, la necesidad, la avidez, el apetito, es decir, toda forma en movimiento en dirección a un objeto cuya atracción espiritual, biológica o sexual es experimentada por la mente y/o el cuerpo. El deseo se refiere al futuro, es decir, es la agitación que se dispone a querer algo para el futuro por conveniencia, no solo se desea la presencia del bien ausente, sino también la conservación del presente, y además la ausencia del mal (Descartes, 2016).

La devoción es el amor hacia aquel que se admira, es una actitud de reverencia hacia ideas o personajes sagrados, y exteriorización de ella, por lo tanto, es el amor respetuoso y entregado hacia algo o alguien (Spinoza citado en Solomon, (1996).

La esperanza como emoción consiste en temer lo peor, pero ansiar mejorar (Bisquerra, 2001).

Para Descartes (1649) es el pensamiento de conseguir lo que se desea, la disposición a creer que eso que se desea va a ocurrir.

Cuando una sensación de tranquilidad, que proporciona al cuerpo un reposo, un entusiasmo y disponibilidad para afrontar cualquier cosa, esa presencia de actividad

de un centro cerebral, el cual inhibe los sentimientos negativos y controla los estados que generan preocupación, se le llama “felicidad” (Solomon, 1996).

Según Spinoza (citado en Solomon (1996), la gloria es la alegría acompañada por la idea de alguna acción que se cree que otros alaban. Es el contenido fundado en el amor a sí mismo que nace de pensar o de esperar que otros han de admirar (Descartes, 2016).

El gozo nace de la satisfacción y júbilo que se experimentan por la contemplación de algo o su posesión sensorial, es decir, disfrutar (Solomon, 1996).

Por último, la misericordia como emoción, representa el amor, en cuanto afecta al hombre de tal manera que se goza en el bien del otro y se entristece en el mal de otro (Spinoza citado en Solomon, (1996).

1.3. Emociones destructivas

En contrario al apartado anterior las emociones destructivas son las causas del sufrimiento, malestar y desagrado de los seres, ya que estas causan daño individual y social.

Spinoza (citado en Solomon, (1996) habla de la abyección como la estimación por tristeza en menos de lo justo; y del arrepentimiento como la tristeza acompañada por la idea de algo que se cree haber hecho mal, esta tristeza es muy amarga, debido a que su causa es interna.

La arrogancia como emoción destructiva, es la altanería, soberbia o sentimiento de superioridad ante los demás, menospreciando las habilidades o actitudes de otros. Por otra parte, los celos son el mecanismo de defensa por medio del cual las personas garantizan la permanencia y protegen sus relaciones, percepción, sensación o fantasía de una amenaza hacia la persona (Anaya, 2010).

Según Descartes (2016) los celos son el temor relacionado con el deseo que se tiene de conservar la posesión de algún bien, y más que de la fuerza de las razones que hacen pensar que se puede perder, proviene de lo mucho que se estima ese objeto, lo cual hace considerar hasta los menores motivos de sospecha.

La cólera es una gran frustración, una amargura aversión, rabia, odio y rencor hacia alguien; mientras que la conmiseración es la tristeza acompañada por la idea de un mal que ha sucedido a otro a quien se imagina como semejante, sin embargo, la crueldad es el deseo por el cual alguien es incitado a hacerle mal a alguien quien ama o por quien se tiene consideración (Spinoza citado en Solomon, (1996).

Para Anaya (2010), la culpa es la responsabilidad de una acción o suceso relativo a una falta más o menos grave, cometida a sabiendas o voluntariamente.

La desesperación es la tristeza nacida de la idea de una cosa o pretérita acerca de la cual ha desaparecido toda causa de duda.

El sentimiento de desencanto, de desilusión y defraudar, se le llama decepción; por otra parte, el disgusto es esa sensación desagradable que causa incomodidad, enojo, fastidio y mal humor (Spinoza citado en Solomon, (1996).

Según Itziar Fernández (2000) el enojo se presenta mediante el levantamiento de voz, expresión de malas palabras, llanto y discusiones, cuando algo es negativo y causa un malestar hacia la persona, siendo la emoción más persistente y difícil de controlar.

Descartes (2016) consideraba que la envidia era la perversidad por la cual a algunas personas les enoja el bien que les ocurre a los demás, menciona que es una especie de tristeza, acompañada de odio, que proviene de ver el bien que les ocurre a quienes se juzga indigno él.

Concretamente es la incapacidad de disfrutar la felicidad ajena (Prado, 2003).

La indignación es una especie de odio o de aversión que se siente contra los que hacen algún mal, muchas veces va mezclada con la envidia o con la piedad (Descartes, 2016).

El resultado de una provocación por un insulto o un menos precio inmerecido que desencadena un deseo de venganza o la causa de una frustración sobre un deseo, es la emoción destructiva llamada “ira” (Elster, 2002).

Para Anaya (2010) la ira es el sentimiento de desagrado que una persona tiene ante una circunstancia determinada que le impide actuar de forma serena produciendo alteraciones de conducta que llegan a ser extremas.

La emoción destructiva originada del sentimiento compasivo frente a las desgracias de alguien, por cualquier motivo, aunque sea leve, se le llama “lastima”.

El miedo es aquel que se siente cuando se presenta un exceso de cobardía, de pasmo y de temor hacia una persona o suceso (Descartes, 2016).

El deseo o apetito de poseer un objeto o una persona, sustentado por el recuerdo de ésta y al mismo tiempo reprimido por el recuerdo de otras cosas que excluyen la existencia de lo apetecido se le denomina “nostalgia” (Spinoza citado en Solomon (1996).

Cuando se presenta una cosa como mala o nociva, es decir, como inconveniente, esto produce la emoción destructiva de odio, y es ese deseo profundo de dañar, está relacionado con el resentimiento, la enemistad, el desprecio y la aversión (Descartes, 2016).

El orgullo es cuando no se reconocen las cualidades positivas de los demás y se tiene una alta estima de uno mismo, así como una sobrevaloración y una falta de reconocimiento de defectos personales, es una emoción irrazonable y absurda (Prado, 2003).

Según Spinoza (citado en Solomon, (1996) el remordimiento es la tristeza acompañada por la idea de una cosa que sucedió sin que se esperase; la soberbia es estimarse, por amor de sí más de lo justo; y el temor es el deseo de evitar un daño.

Una de las emociones destructivas más latentes, es la tristeza, la cual es una languidez desagradable que consiste en la incomodidad que se siente a causa de un mal o de la falta de algo, se presenta con una disminución de energía y entusiasmo, se asocia a antecedentes de pérdida con relaciones personales importantes, así como la muerte de otros significativos, y representa la sensación de impotencia, irritabilidad, susceptibilidad, mal humor, melancolía, visión negativa de las cosas y nostalgia (Itziar Fernández, 2000).

Por último, la vergüenza es una especie de tristeza fundada en el amor de sí mismo, y nace del pensamiento o temor, es decir, es el tipo de miedo al descrédito, que es provocada por una creencia acerca del propio carácter (Elster, 2002).

1.4. La expresión de las emociones

La expresión es el equivalente psicológico de los procesos dinámicos que dan lugar a la organización de los estímulos perceptuales, se utiliza la percepción como instrumento para registrar el color, la forma, el sonido, etc., y así obtener información sobre las fuerzas que actúan en el entorno.

Según B. Crace (citado en Weber (1966) el conocimiento intuitivo es el conocimiento expresivo, es decir, la intuición o representación se distingue de lo que se experimenta y se padece, de la onda o flujo sensitivo, de la materia psíquica como forma, y esta forma, esta toma de posesión es la expresión. El hombre se ha visto obligado a separar la razón de la pasión, el pensamiento de los sentimientos, la cognición de las emociones, (LeDoux, 1999).

Darwin citado en LeDoux (1999) describe que los movimientos de la expresión en el rostro y en el cuerpo constituyen el primer medio de comunicación, en estos movimientos se percibe la compasión de los demás, debido a que los movimientos de expresión aportan energía y vivacidad a lo que expresamos verbalmente, revelan los pensamientos y le dan más precisión que las palabras a lo que sentimos, por otra parte, menciona que algunas expresiones emocionales surgen porque son útiles para manejar una situación, ya que tienen valor para la supervivencia, la utilidad directa o indirecta bajo ciertos estados de la mente tienen el fin de aliviar o satisfacer ciertas sensaciones o deseos, así mismo por antítesis, los estados mentales llevan a ciertas acciones.

Solomon (1996) decía que las acciones causadas por las emociones se deben a la constitución del sistema nervioso, ya que a través de los sentidos se genera una fuerza nerviosa que es transmitida en ciertas direcciones causando movimientos expresivos, realizados conscientemente y voluntarios o imitados, con un objeto definido.

Las emociones se pueden minimizar, es decir, se hace caso omiso a estas, por el contrario, al exagerarlas se les da una importancia extrema, algunas personas prefieren sustituirlas, es decir, si tienen una emoción destructiva la sustituyen con una emoción constructiva o al inverso o simplemente lo evitan (Goleman, 1996).

La consecuencia inmediata de la expresión de las emociones depende del impacto en el receptor, este puede tomarlo positiva o negativamente, es por esto que la expresión forma parte del léxico de la educación social, dicta la forma en que nuestras emociones afectan a los demás y en cómo son percibidas (Goleman, 1996).

Las normas sociales son órdenes a actuar, se adopta la forma de imperativos incondicionales, compartidas con otros miembros, que pueden hacerlas cumplir sancionando a quienes las violan, estas normas son sostenidas por la emoción de la vergüenza interiorizada, esto hace que existan expectativas normativas acerca

de las emociones que se deberían expresar en circunstancias específicas e incluso existen normas que regulan qué emociones se esperan provocar (Elster, 2002).

Las emociones tienen expresiones características como la postura corporal, tono de voz, rubor y sonrojo, sonreír, reír, fruncir el ceño, llorar, respirar y sollozar, estas expresiones pueden funcionar como señales para otras personas (Elster, 2002).

El término expresión alude a las manifestaciones externas de la personalidad humana, es decir, la forma y las proporciones del rostro y de las manos, las tensiones y el ritmo de la acción muscular, los andares, los gestos y otros movimientos observables, así como la manera que tiene una persona de vestirse, de utilizar su lenguaje, las actividades que prefiere, el significado que tiene el arte en su vida, estas manifestaciones pueden calificarse de expresivas en tanto que permiten sacar conclusiones de la personalidad del individuo o sobre su estado anímico.

La valoración de la expresión se basa en estereotipos, la interpretación depende de una serie de convenciones que el observador toma de su grupo social, por otra parte, la teoría gestalista de la expresión reconoce que las correspondencias de la conducta física y la psíquica se pueden revelar mediante la correlación estadística, es decir, la conducta corporal es estructuralmente semejante a los estados de ánimo (Arnheim, 1988).

Las propiedades de la expresión para las tareas estéticas son a partir de la generalidad de los rasgos percibidos, es decir, la aptitud de los rasgos para traducir la conducta espiritual y física a través de la dinámica visual, también se toma en cuenta el impacto y la experiencia (Arnheim, 1988).

Las cosas del ambiente se hacen medios de expresión, así mismo las cosas conservadas en la experiencia pasada y añejadas por la rutina o la inercia, se tornan coeficientes en nuevas aventuras y se revisten de un nuevo significado; es importante mencionar que no toda actividad que se exterioriza es de naturaleza expresiva, ya que toda descarga emocional es una condición necesaria de la

expresión, y no hay expresión sin una excitación, sin perturbación. Expresar es quedar, impulsar un desarrollo, trabajar hasta la compleción. Donde no hay administraciones de las condiciones objetivas, ni un modelamiento de los materiales, con el interés de dar cuerpo a la excitación, no hay expresión.

El tránsito de un acto expresivo desde el punto de vista de un observador externo a un acto intrínsecamente expresivo se puede ilustrar, pero una actividad que es emprendida como medio para obtener conscientemente una consecuencia marca los hechos del arte, ya que solo donde la materia se expresa como medio existe una expresión y arte (Dewey, 2008).

El acto de expresión emplea siempre materia natural, aunque puede ser natural en el sentido de lo habitual, así como en el primitivo o nativo, este acto se hace medio cuando se emplea en vista de su lugar y papel, en sus relaciones con una situación que lo incluye.

Etimológicamente, un acto de expresión es una compresión o una presión; puesto que la cosa expresada es extraída del producto por la presión ejercida por las cosas objetivas sobre los impulsos y tendencias naturales, es decir, es expresión en la medida en que es el resultado directo y puro.

Por lo tanto, el acto de expresión que constituye una obra de arte, es una construcción en el tiempo, no una emisión instantánea, ya que la expresión es a través del yo en el medio y a través de éste se constituye la obra de arte, es decir, es en sí misma una prolongada interacción de algo que proviene del yo con las condiciones objetivas involucradas en un proceso en que ambas adquieren una forma y orden que no poseían antes (Dewey, 2008).

Toda expresión necesita de una inspiración, debido a que la expresión es una inspiración impulsada hasta completarse por medio de un material objetivo de percepción e imaginación, es por esto por lo que una impulsión no puede conducir a la expresión salvo cuando está en conmoción, en agitación; a menos que haya compresión, nada puede ser expresado.

Por lo tanto, una expresión es para o de o acerca de algo objetivo, ya sea de hecho o en idea, debido a que una emoción está implicada en la situación cuyo resultado está en suspenso y en la que se halla interesado vitalmente el yo agitado por la emoción; puesto que la expresión es una emisión directa de una emoción completa en sí misma, implica lógicamente que la individualización es aparente y externa (Dewey, 2008).

Se afirma que la emoción es esencial en el acto de expresión que produce la obra de arte. En el desarrollo de un acto expresivo la emoción opera como un imán que atrae el material apropiado, en consecuencia, a que tiene una afinidad emocionalmente experimentada por el estado de ánimo que está en marcha; la selección y organización del material son una función y una piedra de toque de la cualidad de la emoción experimentada; es importante mencionar que sin emoción puede haber habilidad, pero no arte (Dewey, 2008).

La expresión ofrecerá espontaneidad, debido a que una emoción provocada por la materia original se modifica a medida que se adhiere el material nuevo; este hecho provoca la clave de la naturaleza de la emoción estética; la materia interna de la emoción y de la idea se transforma tanto por la acción y la reacción con la materia objetiva, como por la modificación que sufre cuando llega a ser un método de expresión. La emoción es estética cuando se adhiere a un objeto formado por un acto expresivo, en el sentido en que se ha definido el acto de expresión; por lo tanto, la expresión es la clarificación de una emoción turbia, es una construcción, que emplea una acción y un resultado.

Aislar el acto de expresión de la expresividad poseída por el objeto conduce a la noción de que la expresión es meramente un proceso de descarga de la emoción personal (Dewey, 2008).

1.4.1. Consecuencias positivas de la expresión de emociones

Una descarga catártica podría liberar al sujeto, canalizar las emociones hacia un fin recreativo o productivo constituye una aptitud óptima, así mismo la capacidad de expresar las emociones adecuadamente constituye una habilidad social (Goleman, 1996).

Las personas que expresan sus emociones pueden comprometerse fácilmente con su entorno y participar con las actividades de éste, logrando una mejor adaptabilidad (Fredrickson, 2011).

El individuo pertenece a una sociedad, en la cual debe de mantener y comportarse de acuerdo con las exigencias de éstas, cuando el individuo expresa de manera óptima o como dicta la sociedad, éste es aceptado y visto como una buena persona.

1.4.2. Consecuencias negativas de la expresión de emociones

La expresión desenfrenada de las emociones provoca situaciones extremas, incluso a llegar al campo de lo patológico, como lo es en la depresión, angustia aguda, agitación maniaca y cólera desmesurada (Goleman, 1996).

En algunas sociedades tienen la connotación de la expresión de emociones como una debilidad y puede ser causante de rechazo, burlas y abuso.

1.5. Represión/ inhibición de las emociones

La represión se concibe como un estilo de evitación o no confrontación de los hechos estresantes y como una inhibición de la reacción afectiva, por lo tanto la emoción define el campo de estudio de la represión, las emociones tienen componentes expresivo- motrices y de movilización fisiológica, es decir, la represión sería un fenómeno de disociación entre estos componentes, la represión sería un proceso, mezcla de olvido voluntario, de borrado automático de información autobiográfica afectiva de las personas (Holmes, 1990, Erdelyi, 1990 citado en Itziar Fernández, 2000).

El concepto de represión es muy cercano a uno de los componentes de la alexitimia, la cual se caracteriza por ser un rasgo de personalidad constituido por la dificultad en identificar y describir emociones y un estilo de pensamiento orientado hacia lo exterior, dada a esta incapacidad los alexitímicos tienden a hablar menos sobre sus emociones, particular negativas (Ozer y Reise, 1994, Páez, Velasco y González, 1999, citados en Itziar Fernández, 2000).

1.5.1. Consecuencias positivas de la represión de emociones

En casos extremos, la expresión de las emociones provoca el desorden en las personas en vez del orden, ocasionando una obstrucción en la elaboración y definición de la persona (Dewey, 2008), reprimirlas puede mantener a la persona dentro del orden social, ya que puede ser visto como fortaleza y se puede creer que la persona es estable y puede ser visto como un ejemplo a seguir.

1.5.2. Consecuencias negativas de la represión de emociones

La represión de las emociones dificulta la concentración, es decir, se dificulta el funcionamiento de la capacidad cognitiva (memoria de trabajo), así como el embotamiento y la apatía (Goleman, 1996).

Desde el punto de vista experimental, las personas que utilizan la represión no reconocen sus propias reacciones afectivas negativas, presentan un bajo nivel de reacción afectiva subjetiva y las medidas fisiológicas muestran un nivel de activación más alto (Singer y Kolligan, 1987 y Weinberger. 1990, citados en Itziar Fernández, 2000).

Muchas personas son infelices y se torturan porque no tienen a su disposición un arte de la acción expresiva; lo que bajo condiciones óptimas pudiera usarse para convertir el material objetivo en materia de una intensa y clara experiencia, esto crea dentro de ellas un torbellino sin control que finalmente muere, después de un penoso rompimiento interior; esto puede tener como consecuencia una persona abrumada por una emoción esta incapacitada para expresarla, debido a que hay un exceso de

padecimiento y hay una escases de respuesta activa que permita una relación equilibrada para ser conmovido (Dewey, 2008).

La represión puede ser causante de enfermedades físicas, mediante la somatización, puede causar alteraciones en la presión arterial, ritmo cardíaco, sistema respiratorio, sistema digestivo, dolores de cabeza, etc.

2. Adolescentes

En este capítulo se hará un análisis de las características, cambios e implicaciones que son parte de ser adolescente, así como la relación del adolescente con el arte.

Para comenzar, la palabra adolescencia es derivada del latín *adolescere*, que significa “crecer en la edad adulta”; es importante mencionar que el desarrollo de la adolescencia no puede ser comprendido sin tomar en cuenta el contexto en el cual crecen los adolescentes (Steinberg, 2008).

A parte de la importancia del contexto en el cual crecen los adolescentes, cabe mencionar que la adolescencia es un periodo de transiciones que implican cambios fundamentales, principalmente los cambios biológicos, los cuales se expresan en la apariencia física y en el desarrollo de la capacidad para reproducirse, a estos cambios biológicos se les llaman “pubertad”, la cual quiere decir adulto, estos cambios son una rápida aceleración en el crecimiento de las extremidades, un desarrollo de las características primarias y secundarias sexuales, cambios en la composición del cuerpo, todos estos cambios son el resultado del sistema circulatorio, respiratorio, sistema nervioso central y al sistema endocrino, el cual se encarga de la producción, regulación y control de hormonas, por lo tanto, los cambios biológicos pueden afectar el comportamiento de los adolescentes por lo menos de tres maneras, la primera es directamente de los cambios hormonales, la segunda y tercera se deben a los cambios de apariencia, en cómo se percibe el individuo y cómo su apariencia es concebida por los demás (Steinberg, 2008).

De acuerdo con los cambios de cognición, se obtienen razonamientos de tipo deductivo, inductivo y la comprensión de conceptos abstractos, es decir, se forma un razonamiento lógico, el cual está implicado en procesos sociales y de identidad; la atención se fortalece, puesto que se desarrolla la atención selectiva, es decir, la capacidad de atender una sola cosa, al contrario de la atención dividida; en cuanto a la memoria, ésta mejora, todo esto se debe a que se eliminan sinapsis innecesarias, este proceso es llamado “poda sináptica”, el cual se lleva a cabo

principalmente en la corteza prefrontal y en el sistema límbico, es el momento en el que hay un incremento de mielinización del cerebro, lo cual permite más conexiones eficientes, generando un incremento en la búsqueda de sensaciones y emociones (Steinberg, 2008).

Debido a los anteriores cambios, la concepción de los adolescentes se determina en gran parte por el sistema social, se concibe al adolescente mediante cuatro dominios: interpersonal, político, económico y legal, esto puede crear cierta preocupación, ya que es el momento en el cual el adolescente es creador y responsable de su propia vida, tomando en cuenta las normas y reglas que rigen a la sociedad en donde se desarrolla, en la cual es participe, obteniendo como consecuente ciertas responsabilidades y obligaciones (Steinberg, 2008).

Por lo tanto, la adolescencia es una etapa del desarrollo humano con naturaleza propia, un periodo de transición entre la niñez y la adultez; se clasifica bajo tres estamentos, el primero es la adolescencia temprana que compete de los 10 años a los 13 años de edad, la adolescencia media que es a partir de los 14 años a los 17 años de edad y por último la adolescencia tardía, siendo está a partir de los 18 años hasta los 22 años de edad; como ya se explicó anteriormente, este periodo comienza con los cambios biológicos de la pubertad, y termina cuando se llega al pleno status sociológico del adulto (Steinberg, 2008) .

Por parte del psicoanálisis, se define el final de la adolescencia en las relaciones maduras con otras personas, llamadas relaciones objétales, y en la capacidad para contraer compromisos de trabajo (John Paul McKinney, 1982).

Según Stanley Hall (1905) la adolescencia se caracteriza por la tensión (stress) y por la aflicción.

Para Steinberg (2008) la esencia misma del periodo de la adolescencia es el conflicto, ya que a través de este pueden establecer la exclusividad de su propia individualidad e independencia, pero este conflicto con otras personas se debe a que los adolescentes viven un cambio en su percepción de las cosas que lo rodean,

incluso se vive una etapa a la cual se le llama “egocentrismo adolescente” y es percibido de dos maneras, una de ellas es la audiencia imaginaria, es decir, el adolescente siente que su comportamiento es de gran importancia para todos; y la segunda es la “fabula personal”, es decir, el adolescente percibe sus acciones como experiencias únicas. Por el contrario hubieron algunos pensadores como Albert Bandura, decía que los adultos fijaban más la atención a las modas de los jóvenes que a su conformidad, ya que los medios masivos de comunicación son los que han causado el drama en la adolescencia y que tal vez los adolescentes solo se estén adaptando a un patrón que ha sido hecho por una sociedad adulta, la cual exige y espera ciertas conductas y comportamiento de los adolescentes, creando exigencias sociales que podrían ser causantes de la tensión o estrés (McKinney, 1982).

Por otra parte, el psicoanalista Erik Erikson (1959) sugirió que el periodo de la adolescencia es un periodo en el que el individuo tiene una lucha entre identidad y difusión o pérdida de identidad, el termino de identidad para él significa “la confianza intensificada de que la realidad y continuidad interna que se ha preparado en el pasado, corresponden a la realidad y continuidad de significado que uno tiene para los demás”.

La búsqueda de identidad es arte de la vida de los humanos en todas sus etapas, aunque en la adolescencia se presenta un crecimiento rápido y esto crea un conflicto en la continuidad de la esencia de la persona, por lo tanto, la rebelión o conformidad, pueden ser una señal de búsqueda de identidad. En esta búsqueda el individuo necesita de constantes y estrechas vinculaciones con otras personas y actividades, ya que mediante este contacto es que descubre sus propios intereses (McKinney, 1982).

Las reacciones de los adultos suelen ser reacciones estereotipadas, estos estereotipos se vuelven los espejos de la sociedad y reflejan una imagen que llega a ser autentica, hasta conformar la conducta de los adolescentes con esa imagen,

lo cual causa una de las características de los adolescentes la cual es una tendencia a escapar de una definición externa, es por esto que se les cree rebeldes.

Los adolescentes presentan cambios de estado entre inactividad y excitación, gozo y dolor, confianza en sí mismo y humildad, egoísmo y altruismo, sociedad y soledad, sensibilidad y embotamiento, saber y hacer, conservatismo e iconoclasia, sentido e intelecto (Hall, 1905).

En las etapas del desarrollo adolescente se encuentra la preadolescencia la cual se caracteriza por una necesidad de intimidad interpersonal en la cual se valida el propio valor personal, en la adolescencia temprana los sentimientos sexuales van asociados con la satisfacción genital y despierta los intereses sexuales, los cuales pueden hacer sentir al adolescente confuso, avergonzado o ambas cosas y entrar en conflicto, en cuanto a la adolescencia tardía se establece un repertorio plenamente maduro de conductas interpersonales, esto permite escoger y desarrollar un conjunto de valores a propósito de las elecciones sociales; cuando el adolescente es capaz de resolver los problemas apelando todas las posibilidades (operaciones formales), puede manipular lógicamente las dimensiones, le otorga el poder de formular hipótesis y ponerlas a prueba.

Los cambios físicos hacen más conscientes a los adolescentes de su propio desarrollo y esto los preocupa hasta cierto punto, haciendo una autoconciencia que acompaña la distinción de la pubertad y la preocupación correlativa por un público imaginario que conduce tanto a la crítica de sí mismo como a la alabanza, volviéndolo un poco narcisista, el adolescente experimenta una persuasión de que sus sentimientos y experiencias son únicas, por lo tanto cree que los demás no lo pueden comprender, como consecuencia del egocentrismo propio de este periodo es el idealismo frecuentemente poco realista, es por esto que la participación de los adolescentes en movimientos revolucionarios, su interés por nuevos estilos de vida y sus conversiones religiosas, pueden ocurrir porque son capaces de imaginar lo que puede suceder y contraponerlo a lo que en realidad es (McKinney, 1982).

El idealismo de los adolescentes también depende de la lógica formal y de la capacidad para considerar lo posible al igual que lo real, existe una controversia entre lo que es heredado y lo que es parte del ambiente en su comportamiento, es claro que la inteligencia se hace más completa y diferenciada con la edad, aunque en la adolescencia ocurre el mayor aumento, el desarrollo del adolescente se verifica dentro de un ambiente cada vez más complejo, la necesidad de los valores o normas de orientación parece más que evidente, ya que es necesario una capacidad para tomar decisiones óptimas (McKinney, 1982).

Por lo tanto, en esta etapa de balance interpersonal, el arte cumple la función de propiciar el reconocimiento de la dependencia colaborativa con la colectividad, promoviendo el anclaje en las relaciones interpersonales.

La realidad personal se revela en la manera que los individuos proyectan sus experiencias y comprenden el presente. Al simbolizar las vivencias internas se aminora el elemento angustiante, desequilibrador y estresante que provocan los cambios en la adolescencia, ya que se facilita el diálogo con la experiencia por la cual atraviesa el individuo, es así como el arte se vuelve una herramienta de simbolización, funcionando como un paso previo para abrir camino a la comprensión (De la Harpe, M., 2005).

Según Dalley (1987), simbolizar emociones, sentimientos y experiencias a través de imágenes puede construir un medio de expresión y de comunicación más poderoso que la descripción verbal, y al mismo tiempo es capaz de hacer que tales emociones se vuelvan menos amenazadoras para los adolescentes.

La importancia de que los adolescentes puedan utilizar el arte como medio de simbolización, es el cambio que provoca un nuevo sentido en su existencia, así como una forma distinta de comprender el mundo y a sí mismos, es decir, el arte funciona para dar forma a los contenidos del mundo interno, volviendo palpable y tangible simbólica y metafóricamente aquello que provoca conflicto, debido a que genera una distancia y permite un diálogo con esos contenidos de una manera

menos intrusiva, angustiante y estresante, de ésta manera se promueve el crecimiento personal y un funcionamiento sano, puesto que, el arte simboliza sin necesidad de una traducción a palabras, promueve la catarsis o la liberación de emociones contenidas que podrían surgir en la etapa de la adolescencia (Moreno, N., 2007).

2.1. Arte que atrae a los adolescentes/ jóvenes

La importancia de este apartado tiene lugar en exponer el arte que les atrae a los adolescentes, es por esto que se abordan a continuación:

-Tatuaje

El origen de los tatuajes es prehistórico, esta práctica ha tenido efecto y ha prevalecido por años desde que fueron descubiertos por los europeos, quienes generalmente veían los tatuajes como una práctica de gente primitiva.

Para varias sociedades los tatuajes juegan un rol de socialización, religión y guerra, también es visto como un símbolo de estatus y se utilizaban para estigmatizar ciertos grupos, en el siglo XXI el tatuaje se ha extendido y ha sido mejor aceptado por más personas y por diversos grupos sociales (Porcella, 2009).

El arte del tatuaje como práctica toma en cuenta el cuerpo como punto de dialogo entre el individuo y el mundo socio-cultural, ya que los tatuajes son parte de una gran gama social y cultural que constituyen la vida de comunidades, en la antropología y en la historia los tatuaje representan una práctica de embellecimiento y afiliación social, al elegir un diseño, el tamaño, los colores y la localización en el cuerpo es simbólico, ya que representa las experiencias, identificación, intereses, actividades, relaciones, transición de la vida, valores y logros del individuo.

Algunos tatuajes son un dibujo indeleble hecho con una aguja y con un material colorante o a base de quemaduras con pólvora inyectada debajo de la piel; los

tatuajes están relacionados con actividades poco apropiadas en la sociedad, debido a que la palabra latina para tatuaje es estigma y es la marca de culpabilidad hecha en la piel con un instrumento afilado para el reconocimiento de un esclavo o criminal.

Antiguamente el tatuaje se relacionaba con prácticas religiosas y mágicas; en algunas culturas servía como un rito simbólico de la transición de la pubertad y también como símbolo de respetabilidad (Ortiz, 2004).

-Graffiti

El graffiti proviene del italiano esgrafió, que significa arañazo, ha existido desde el principio de la historia del hombre.

El graffiti actual comenzó a desarrollarse a finales de la década de 1970 en Nueva York y Filadelfia reuniendo en un mismo lugar tanto culturas como grandes diferencias de clase. Se trataba de una especie de batalla contra los agentes del poder y de una salida de la pobreza y del gueto. Cornbread, por ejemplo, se hizo famoso por pintar con aerosol su tag (la llamativa firma de un escritor) en un elefante del zoo. A través de estos pioneros, nació el graffiti americano, y se extendió a lo largo y ancho del mundo arrastrando tras de sí a miles de jóvenes.

Al principio, los artistas del graffiti utilizaban con frecuencia su nombre real o sus apodos, pero pronto comenzaron a aparecer los primeros seudónimos. Debido al exceso de nuevos artistas que blandían sus nombres por toda la ciudad, necesitaban nuevas formas que resaltarán su trabajo. Los tags se hicieron cada vez más grandes, hasta que aparecieron las primeras "piezas" (abreviatura de masterpiece) en los trenes de Nueva York. Muchos de estos artistas buscaban la fama, ya fuese pintando más trenes o las mejores obras. Otros, como los que trabajan con plantillas o los artistas de la calle, deseaban comunicarse con el transeúnte o dar forma a su entorno sin ningún tipo de restricciones.

En un principio, los artistas del graffiti se centraron en los trenes, porque viajaban alrededor de toda la ciudad y los veían diariamente millones de personas (Ganz, 2004).

-Música

Para Raúl Zambrano (2012) la experiencia musical está preñada de posibilidad porque su existencia se repite cada vez en una nueva copia.

La importancia de la música para la humanidad consiste en su poder sobrenatural que posiblemente tiene que ver con la idea de que ella es capaz de ofrecer a la humanidad otra explicación del orden de las cosas, es como un regalo de una deidad y por ello permite al hombre una comprensión y un ejercicio más allá del discernimiento humano (Zambrano, 2012).

Debido a que la música puede ser vista como un arte que genera placer y remedia los pesares del alma, la musicalidad invade el pensamiento cotidiano y lo transforma, aparece la imaginación y otorga un placer, un sonido hermoso, otorga el placer hermoso de crear, pone en contacto al ser con una forma de belleza que proviene de él mismo (Zambrano, 2012).

-Fotografía

La fotografía pertenece a las artes visuales, el arte está presente en la fotografía desde sus primeras manifestaciones, que se considere como una manifestación artística es debido a la aparición de la corriente fotográfica conocida como pictorialismo. Con la aparición de la fotografía el arte de la pintura inició nuevos caminos de búsqueda con hallazgos revolucionarios, del cubismo a la abstracción, ya que libero a los pintores de las imposiciones que exigía el proceso de reproducción realista de imágenes. La definición técnica de fotografía es la forma de reproducir y fijar por medio de reacciones químicas, en superficies preparadas, las imágenes recogidas en el fondo de una cámara oscura, con el fin de reproducir el objeto captado con características artísticas; para la cultura y la sociedad es la

tecnología comunicativa que permite fijar ópticamente un fragmento del universo en un tiempo dado, con el fin de perpetuarlo bidimensionalmente; la definición artística que se le da a la fotografía es la manifestación en la que la creatividad del autor se sitúa por encima de los temas abordados por la fotografía y por las técnicas utilizadas. La fotografía representa al mundo como un objeto, ya que reproduce hechos fidedignos, sucesos y acontecimientos reales, sin embargo, no es una traslación real de la percepción visual humana porque elimina la percepción tridimensional propia de la visión humana y la transforma en un espejo bidimensional, también el encuadre impone límites artificiales a la visión ilimitada del ojo, congela el tiempo y el movimiento natural en la percepción humana, satura por defecto o por exceso la luminosidad y el colorido, el tamaño de los elementos pocas veces coinciden con el tamaño real de los objetos y es claro que no captura los estímulos sensoriales, la temperatura, olor asociados a la percepción real (Pastoriza, 2014).

3. Psicología del Arte

En este capítulo se busca fundamentar la relación que tiene la psicología con el arte mediante la investigación de varios autores implicados en el tema.

Según Weber (1966) la psicología del arte se esfuerza en describir e interpretar los aspectos esenciales del fenómeno arte, que son la contemplación, la creación y la obra.

Para Álvarez (1974) el arte es la creación de realidades hermosas, provistas de forma. Todo arte es una información ya que, para el artista, la forma captada por él en la naturaleza tiene un valor.

La palabra arte surge del latín ars, artis y es la actividad de la inteligencia por la que se expresa la creatividad, mediante signos o acciones que intentan establecer una comunicación en diversos niveles, y que no se somete a reglas concretas, como resultado la obra de arte trasmite las emociones del artista, es decir, refleja el sentir del artista y al mismo tiempo puede denotar la etapa histórica en que fue realizada (Mariscal, 2013).

Para Gombrich (1999) el arte no existe, sólo hay artistas, ya que “arte” puede significar muchas cosas distintas, en épocas y lugares diversos; explica que cuando el ser humano observa una obra llegan a su mente recuerdos que influyen en el gusto y la aversión que se siente ante la obra, por lo tanto, la hermosura de un cuadro no reside realmente en la belleza de su tema, ya que a menudo es la expresión de un personaje en el cuadro lo que hace que éste guste o disguste. Cabe mencionar que algunas personas se sienten atraídas por una expresión cuando pueden comprenderla con facilidad y, por ello, le emociona profundamente. Del mismo modo hay quien prefiere las obras que tengan símbolos o palabras breves, en los que queda algo por adivinar o por descubrir. Las obras de arte no constituyen el resultado de alguna misteriosa actividad, sino que son objetos realizados por y para los seres humanos.

Al principio el arte fue un producto destinado a las minorías, ya que el alcance que tenía el pueblo era fundamentalmente por medio del estado y de la iglesia, en América latina la cultura y el arte obedecen a contextos en los que prevalece un fuerte mestizaje porque se mezclan las culturas indígenas y las europeas (Enciclopedia de conocimientos fundamentales UNAM-Siglo XXI volumen 2: Filosofía, Ciencias Sociales, Arte, 2010).

Para Dionisio (1972), el arte tiene su origen en el aspecto subjetivo, íntimo y psicológico del ser humano, por medio de esto el hombre interfiere en la naturaleza, no se limita a los tiempos primitivos, ha atravesado los siglos y ha tomado nuevos aspectos, está en la raíz del arte primitivo y debe de considerarse para comprender la función social, ya que el dominio del arte es el de las emociones, la realidad del arte es una realidad de afirmaciones directas de sensibilidad, de recreación de cosas, de sentimientos, de actos que expresan.

El arte informa o narra, emociona todos los planos corporales de las personas, en las formas de expresión artística lo que impacta al individuo no es solamente su condición formal, sino este aspecto subjetivo del arte, de ahí que todas las formas de expresión artística sean esencialmente emocionales, como resultado se tiene un refuerzo identitario y otorga conciencia sobre el ser social y creativo (Enciclopedia de conocimientos fundamentales UNAM-Siglo XXI volumen 2: Filosofía, Ciencias Sociales, Arte, 2010).

Para Arnheim (1988), el arte no es más que textura, espacio y relaciones formales, se ha aceptado como instrumento esencial para la formación y expresión de la personalidad humana, ya que se contempla como una manifestación de la mentalidad de una cultura, grupo social o individuo creador.

El arte y el lenguaje dan una percepción a la sensación estética que entrelaza la memoria con la emoción, ya que si el arte nos conmueve es porque alcanza nuestra sensibilidad (Vigourox citado en Marty, 1999).

El arte es una creación de caracteres que exige imaginación, intuición e invención, comienza en la transformación que hace el hombre de lo natural en lo no-natural; es la facultad de percibir y expresar el carácter dominante de los objetos, la fantasía personal del artista y el gusto del público obedecen a condiciones precisas y leyes fijas, debido a que es un producto social, no vive sin productores ni consumidores, provocando alegrías, terrores, renunciaciones y rebeldías e incluso disgusto, enojo, entre otras emociones (Dionisio, 1972).

La base del arte es la estética la cual es una rama de la filosofía y es la ciencia de los principios a priori de la sensibilidad, con esto se puede decir que la emoción estética parte de la percepción y esta percepción se convierte en conocimiento, el campo semántico de la palabra estética remite al gusto, agrado, afectividad y motivación que el objeto artístico causa, esto depende del sujeto y varía en función del origen sociocultural del individuo, así como en el contexto social y cultural (Marty, 1999).

Por lo tanto, el objeto de estudio de la estética es la esencia y percepción de la belleza, es decir, es una ciencia que trata de la belleza, de la teoría fundamental y filosófica del arte. La cultura estética es un acervo o patrimonio de valores, o de preferencias o aversiones que orientan nuestra sensibilidad, ya que la obra de arte posee formas y no contenidos, es el observador quien le atribuye un sentido, la impregna de significados y de contenidos (Mariscal, 2013).

Así mismo, el color está ligado a la estética y se convierte en una propiedad del cerebro (Zeki, 1990, citado en Marty, 1999), causando diferentes emociones de acuerdo con la percepción del individuo, es así como este puede hacer un juicio de calidad, los juicios estéticos implican la ordenación de objetos en el espacio (Alvarez, 1974).

Según Marty (1999) las figuras y formas estructurales del arte que se han aprendido mediante la evolución humana permiten una supervivencia y adaptación al medio exterior. Es por esto que la forma adquiere una importancia primordial, forma es

igual a estructura y las obras artísticas están estructuradas, y la estructuración es sinónimo de creación, la forma es el primer paso a la instrumentalización del objeto (Alvarez, 1974).

De acuerdo con Vygotski (citado en Marty, (1999), el arte es una técnica social del sentimiento, los símbolos son transformadores de impulsos naturales del humano, por lo tanto, el arte es de los sistemas de símbolos más complejos que ayuda a transformar los sentimientos originales humanos por medio de una reacción estética, haciéndolo cálido e íntimo, algo opuesto a la ocultación.

Davidson y Noble (citados en Marty, (1999) recalcan el origen del arte con el origen del lenguaje, ya que es un medio de comunicación en su más pura expresión emocional.

Según Weber (1966) el arte es presentado mediante un objeto el cual se le da un juicio de apreciación aplicado a la distinción de lo bello y lo feo, es decir, el sujeto le da un juicio de valor de acuerdo con la reacción de éste, causándole una experiencia estética y después una intelección que se adquiere a través de la emoción estética lograda por la admiración. Este objeto está arrojado como mera existencia, en un sentido protovivencial, hay un objeto exterior que se le denomina como mundo externo y el objeto interior, que son las pasiones, tendencias e imágenes mentales, todo objeto puede ser instrumentalizado (Alvarez, 1974).

La creación artística se da cuando hay una protovivencia en el artista, que se enfrenta con el misterio del universo, el artista manipula los objetos, le da perceptivamente forma y logra una creación basándose en los objetos exteriores e interiores, las fuerzas históricas y sociales plasman la función del arte en general, determinando el marco de referencia en que la creación se lleva a cabo (Alvarez, 1974).

El arte se consagra a los datos sensoriales, a toda significación vinculada con ellos para concentrarse firmemente en la integración del mundo interior en cuanto a la imagen exterior, existe un refinamiento de un proceso afectivo incesante, es decir,

no significaría nada si pudiera prescindir del temperamento, por otra parte la interacción de los hemisferios cerebrales es simultánea, tanto en la producción de las formas artísticas como en su interpretación y contemplación (Enciclopedia de conocimientos fundamentales UNAM-Siglo XXI volumen 2: Filosofía, Ciencias Sociales, Arte, 2010).

Joseph Addison (citado en Alvarez (1974), divide la dimensión estética en la belleza, la grandeza y la novedad, es bello lo que contiene viveza y variedad de los colores, es simétrico si tiene proporcionadas sus partes y todos sus elementos se hallan en orden y en una buena disposición, lo grande es algo que radica en la amplitud total a la visión en cuanto figura integra y lo nuevo es lo que se renueva.

El arte se basa en un principio de la activación autorremuneradora, después en el control de la composición, es decir, en la continuidad del dibujo, la simetría, la repetición y el ritmo, en el pintor y el artista en general se da una proyección de sus contenidos inconscientes en la obra artística (Alvarez, 1974).

El arte suele funcionar como instigador del sueño y como catarsis, es decir, la obra de arte es un sueño, pero un sueño fijado, al menos una ocasión siempre presente en nuevos sueños, la humanidad se ha comportado con respecto al sueño como con respecto a tantas fuerzas naturales, el arte es expresión y objetivación, la obra representa el resultado del creador, el arte es símbolo y síntesis, el arte es sublimación (Alvarez, 1974).

El arte se ha manifestado desde los primeros tiempos de la humanidad, así mismo el hombre no capta la forma artística hasta después de haberla producido, la forma evoluciona como el organismo humano, posee su ritmo de crecimiento y de evolución (Alvarez, 1974).

La producción y respuesta artística hacia el arte está influida por factores variables internos y externos, sociales y culturales, incluida su anterior experiencia del arte. Es imposible aislar un fenómeno estético de su contexto actual o usual en la vida

sin cambiar su naturaleza y destruir o distorsionar algunas de sus características originales (Hogg, 1969).

Las razones por las que se aplican las palabras emoción y sentimiento a la creación y percepción del arte, es porque el arte se crea y se busca porque da placer, y el placer se sitúa en las emociones, así mismo los aspectos concretos de la realidad del arte capta y reproduce una facultad cognitiva llamada sentimiento (Arnheim, 1988).

El arte conduce al conocimiento condicionado por ideas, ya que nos lleva a las ideas, sufre alteraciones, transformaciones, evolución, pero cada obra permanece intacta, cada forma nueva de pintar no anula el modo de pintar anterior, reflejan una fase más avanzada de la evolución de la humanidad, todo arte es consecuencia social, une el pasado con el porvenir (Dionisio, 1972).

En el plano individual inscrito en lo social, implica tener una aproximación a la experiencia artística desde el plano institucional, social y personal para destacar el matiz vivencial en el arte, esta experiencia individual es de carácter sociocultural, vivencial y formativo el cual cambia a lo largo de la vida de acuerdo con el contexto personal y social del humano.

En la declaración de México sobre políticas culturales de la UNESCO (1982) se menciona que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo y ésta nace de los seres humanos racionales, críticos y a través de ella el hombre se expresa, toma conciencia, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca nuevas significaciones y crea obras que lo trascienden, por lo tanto el arte es un medio para potenciar las capacidades, para cultivarse y transformarse en un proceso de introyección- extroyección, es decir, de asimilar y desechar lo que en la cotidianidad se vive en todos los planos de la condición humana (Enciclopedia de conocimientos fundamentales UNAM Siglo XXI volumen 2: Filosofía, Ciencias Sociales, Arte, 2010).

3.1. Bellas Artes

Según Mariscal (2013) las bellas artes tienen por objeto expresar la belleza, a través del tiempo se han clasificado las artes, los antiguos griegos las clasificaban como artes superiores a aquellas que permitían gozar las obras por medio de los sentidos superiores, los cuales eran la vista y el oído y las artes menores; los sofistas las separaban por aquellas que se cultivan por su utilidad, es decir, las que eran necesarias para la vida, y las artes que respondían al placer que producían, que eran fuente de entretenimiento. En la edad media se separaban en artes liberales y artes mecánicas.

Benetto Varchi, en el renacimiento, clasificó las artes como útiles y placenteras, y liberales y vulgares, por otra parte, en la época de la ilustración fueron clasificadas como bellas aquellas que eran un deleite y mecánicas, aquellas que tenían utilidad.

La clasificación de las manifestaciones artísticas son las literarias, musicales o auditivas, corporales o del espectáculo y las artes plásticas.

Para lograr observar o notar la belleza en una obra o apreciarla como arte la obra consta de componentes los cuales son, por una parte, lo estético, lo bello o feo, lo dramático o cómico, lo sublime o lo trivial, lo típico o lo nuevo, después se debe de tomar en cuenta el tema, es decir, si es de carácter político, religioso, histórico o paisajista, y por último se tiene lo plástico o artístico, en los cuales se encuentran los conocimientos de la historia y el oficio del arte, así mismo el observador está compuesto de sensorialidad, sensibilidad y razón o mente, lo cual le permite tener una apreciación óptima del arte (Mariscal, 2013).

Arquitectura: La arquitectura es el arte y la técnica de construcción de edificios, por lo que en sus realizaciones participa igualmente la ciencia, sobre todo la matemática y la estética (Monreal y Tejada, 1999), una buena construcción posee tres condiciones las cuales son comodidad, la cual se debe a que la arquitectura se ha

creado para satisfacer una necesidad exterior y está ligada al servicio de las necesidades generales de la humanidad, por otra parte, la solidez que es requerida por que está ligada a las reglas de la ciencia ya que tiene contacto con la física, la estática y la dinámica, indicando, controlando y justificando el proyecto, por ultimo exige un gusto, ya que constituye un impulso puramente estético (Geoffrey Scott citado en UNAM- Siglo XXI editores, 2010), se determina que es el arte de proyectar y construir edificaciones para las actividades humanas (Mariscal, 2013).

Pintura: La pintura es el arte y la técnica de representar en una superficie plana cualquier objeto concreto visible o bien algo imaginario, sugerido por líneas y/o colores (Cantú Delgado, 2005).

Escultura: La palabra Escultura procede del latín sculperre, “esculpir”. Es el arte de crear formas figurativas o abstractas, tanto en bulto como en relieve. Las obras escultóricas se expresan mediante formas sólidas, reales, volumétricas; pues ocupan un espacio tridimensional: tienen alto, ancho y profundidad (Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española); se puede hacer a partir de modelar, tallar o esculpir en barro, piedra, etc., formando figuras de bulto y adquiriendo sus formas en tres dimensiones (Mariscal, 2013).

Grabado: Arte de trazar un dibujo sobre una plancha de madera o metal sobre incisiones de tal modo que entintándola se puede estampar con ella el dibujo sobre papel u otra superficie en múltiples ejemplares. Son varias las técnicas de grabado, unas estrictamente manuales y otras con la ayuda de ácidos que atacan la plancha, aguafuerte, aguainta, buril, mezzotinto, punta seca y xilografía (Monreal y Tejada, 1999)

Fotografía: Arte de representar las imágenes de los objetos basado en la acción química de la luz (Agustin, 1984).

Literatura: La palabra literatura proviene del término latino litterae, que hace referencia al conjunto de saberes para escribir y leer bien. El concepto está

relacionado con el arte de la gramática, la retórica y la poética. La literatura es el arte que emplea como medio de expresión una lengua. También se utiliza el término para definir al conjunto de las producciones literarias de una nación, de una época o de un género (como la literatura persa, por ejemplo) y al conjunto de obras que tratan sobre un arte o una ciencia (literatura deportiva, literatura jurídica, etc.) (Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española).

Música: En un sentido estricto, podemos definir a la música como “sonido organizado”. En esta organización pueden combinarse multitud de recursos, desde sonidos disonantes y consonantes, elementos aleatorios. Compases y formas estrictas hasta cintas magnetofónicas, medios digitales e infinidad de fuentes productoras de sonido, como máquinas de vapor o el tráfico vehicular (Latham, 2008), en la producción de ciertas vibraciones sonoras llegan a un proceso y se suscitan impresiones auditivas, las cuales dan lugar a su vez a múltiples y diversos estados de conciencia, el oyente escucha con su temperamento individual y con toda la carga de sus experiencias pasadas, que condicionan hasta cierto punto sus percepciones actuales, el compositor crea una obra, un objeto bien definido, con existencia propia, solo se ha limitado a montar el plano de un mecanismo destinado a suscitar sensaciones y emociones las cuales dependen del interprete, este extraerá las emociones y sentimientos.

La música posee una existencia bien definida, independiente del ejecutante de las reacciones humanas, podría ser considerada como una especie de lenguaje simbólico a condición. Se vuelve transparente, es a la vez materia y espíritu para el que la comprende (Boris de Schloezer citado en UNAM- Siglo XXI editores, 2010). Todos los sonidos percibidos empiezan con una propagación de energía en el ambiente, generalmente en el aire depende de tomar los sonidos como música de acuerdo al contexto en donde ocurren, por lo tanto, la acústica es la ciencia de producción, propagación, y recepción de estas vibraciones en el aire que son relevantes al escucharlas en general y en un tipo de música particular, claro que la música es compleja y a menudo una experiencia multimodal, es decir, no hay límite para escuchar, pero involucra otros sentidos, por otra parte, la música es

diferenciada en una amplia variedad de culturas alrededor del mundo (Siu-Lan Tan, 2010).

Danza: La danza es una expresión artística debido a que en ella se observa creación y expresión, además de la transmisión del mundo subjetivo que se objetiva en un producto que no persigue directamente la satisfacción de una necesidad utilitaria. Constituye un lenguaje (determinado social e históricamente) en donde el mensaje se transmite por medio de símbolos elaborados con el movimiento del cuerpo humano (Sevilla, 1990), es una apariencia, una aparición que surge de lo que hacen los bailarines y lo que crean, es decir, una danza y una danza es una aparición de poderes activos, una imagen dinámica; todo cuanto a un bailarín hace realmente sirve para crear lo que se observa efectivamente, pero lo que se percibe constituye una entidad virtual, las realidades físicas son dadas, pero en la danza esto desaparece, tanto más perfecta es la danza menos se notan sus materiales, lo que se ve, se escucha y se siente son las realidades virtuales, las fuerzas motoras, los aparentes centros de poder y sus emanaciones, sus conflictos y resoluciones, su elevación y declinación, su vida rítmica, estos son los elementos de la aparición creada, los cuales no son dados físicamente sino artísticamente.

Los bailarines crean la imagen dinámica que es la danza para el deleite, una danza es una forma perceptible que expresa la naturaleza del sentimiento humano, es decir, los ritmos y las conexiones, las crisis y rupturas, la complejidad y la riqueza de lo que a veces es llamada vida interior del ser humano (Sussane K. Langer citada en UNAM- Siglo XXI editores, 2010).

Teatro: La palabra teatro deriva del sustantivo theatron que significa: veo, miro y soy espectador, esto hace alusión al lugar desde donde el público contempla una acción. Si consideramos que el teatro es un punto de vista sobre un acontecimiento, definiremos al teatro como el arte de representar obras dramáticas a través de la voz y el cuerpo para interpretar personajes en acción (Pavis, 1984).

El teatro es el lugar de reunión o a síntesis de todas las artes y consta de cinco elementos los cuales son la obra, los actores, los técnicos, el director y el público. En el teatro se unen todos los elementos artísticos en un terreno común, el movimiento corpóreo y los gestos de la danza, el ritmo, la melodía y la armonía de la música, la métrica y las palabras de la literatura, y la línea, la masa y el color de las artes espaciales, la escultura, el dibujo, la pintura y la arquitectura (Edward A. Wright UNAM- Siglo XXI editores, 2010).

Cine: nos permite observar de cerca imágenes aisladas del conjunto de la escena, y vislumbra las entrañas de una vida que nos muestra sus misterios, conserva el sentido de lo profundo, es el espacio donde mediante efectos visuales se representan y dramatizan historias impenetrables (Béla Balázs- UNAM- Siglo XXI editores, 2010).

3.1.2. Pintura

En este apartado se aborda el tema de pintura, comenzando con los elementos generales que la constituyen, su clasificación, y antecedentes, cabe mencionar que estos son planteados de manera concreta, ya que solo es para hacer notar la evolución que ha tenido la pintura a través del tiempo y la importancia que ha tenido esta para los seres humanos; y por último se abordan las técnicas que se utilizaran en el taller, así como la planificación y los componentes de una obra.

Para iniciar es importante mencionar que la estética es el conjunto de las relaciones entre el pintor y el mundo exterior, relaciones que desembocan en la obra, la técnica es el conjunto de relaciones entre las formas y los colores contenidos en ellas y entre las formas coloreadas entre sí, esto es la composición y culmina en el cuadro. Cada forma debe de responder a tres funciones, al elemento que representa, al color que contiene y a otras formas que componen la totalidad del cuadro (Enciclopedia

de conocimientos fundamentales UNAM-Siglo XXI volumen 2: Filosofía, Ciencias Sociales, Arte, 2010).

Según Mariscal (2013) los elementos generales de las artes plásticas son los siguientes:

-Tema: de que trata la obra, puede ser religioso, de naturaleza muerta, paisaje, alegoría, etc.

-Medio: materiales que utiliza el artista, en el caso de la pintura el artista puede utilizar el óleo, fresco, temple, acuarela, etc., es decir, de que está hecha la obra.

-Línea: es la forma de una obra de arte, como está definida, puede ser horizontal la cual se observa más estática, vertical, la cual es más dinámica o diagonal que muestra tensión.

-Textura: cómo se siente un objeto al tacto, en la pintura es la ilusión que el artista expresa en su obra, de acuerdo con el manejo de los materiales.

-Espacio: está conformado por volumen y perspectiva, el volumen es la solidez del objeto y la perspectiva es la distancia o profundidad de la obra.

-Color: sirve para añadir vida y aumentar el poder de atracción de la obra, logra contrastes y armonías que estimulan la sensación emotiva.

-Formato: diseño general de la obra.

-Estilo: permite clasificar la obra por escuelas, estilos o reconocer al artista.

-Composición: la manera de disponer de los elementos en un formato determinado. El arte visual se funda en la acumulación de designaciones de la naturaleza exterior en el mundo del espacio, trata de reflejar e incorporar algunas de las necesidades o tensiones de una sociedad y del mundo interior del artista en relación con la naturaleza, en términos del mundo exterior.

A lo largo de la historia de la pintura no existe un predominio patente de los colores cálidos sobre los fríos, ni de un color sobre otro, lo que le interesa a la pintura es: el juego de luces y sombras, y la variedad de colores (policromía) que representan matices lo más saturados posible y forman una multitud de contrastes (Alvarez, 1974).

La pintura es el arte que enseña a representar en una superficie plana cualquier objeto o material imaginario, por medio de la línea y el color, así mismo es la manifestación más temprana de la plástica, por lo tanto, la pintura es una superficie plana cubierta de colores reunidos en un cierto orden, la cual representa claramente el desarrollo de la humanidad (Mariscal, 2013).

La pintura se clasifica por géneros los cuales son los siguientes (Mariscal, 2013):

- Histórico: temas de la historia, comienza con el antiguo Egipto y también se le llama género épico y narrativo.
- Religioso: temas bíblicos, aparece a partir de la aceptación del cristianismo.
- Paisaje: aparece durante el renacimiento.
- De bodegón: elementos comestibles o todo lo que tiene que ver con comida, inicia durante el Barroco.
- Naturaleza muerta: naturaleza con carácter decorativo.
- Retrato: nace del deseo de perpetuar personajes y hechos heroicos, pueden ser idealistas, realistas, ridiculizados y exagerados.
- Desnudo: se muestran aquellas partes del cuerpo (eróticas) que generalmente son cubiertas por ropa.
- Costumbrista: refleja diversas formas de vida de la sociedad.

Las pinturas se hacen a partir de diversos materiales como es el óleo, el cual es pintura con aceite secante; en acuarela, se utiliza a base de agua; pastel, se aplica solamente sobre papel; temple, es yema de huevo o zumo de plantas; fresco, se funde con la pared y encáustica, la cual es cera derretida (Mariscal, 2013).

A través de la historia la pintura ha tenido su evolución, incluso se han clasificado escuelas, técnicas y tipos de pinturas por su época o temporada en las cuales fueron realizadas. Toda la historia del arte no es una historia del progreso de los perfeccionamientos técnicos, sino una historia del cambio de ideas y exigencias (Gombrich, 1999).

A continuación, se presenta de manera concreta la historia de la pintura:

Gombrich (1999) plantea que exactamente no se sabe cómo empezó el arte, pero se sabe que el hombre primitivo creía que, con sólo pintar a sus presas, los animales verdaderos sucumbirían a su poder, es decir, la mayoría del arte primitivo se halla íntimamente ligada a ideas análogas acerca del poder de las imágenes y era utilizada con un fin específico.

Se conciben como primeras obras de arte las pinturas de la prehistoria en la era paleolítico, estas pinturas fueron hechas por el hombre primitivo, el cual tenía un pensamiento mágico. Las obras muestran un asombroso realismo y la utilización de colores era a base de ocre, rojo y negro, su pintura era rupestre, pintaban en cuevas y en su mayoría representaban animales, signos, mujeres embarazadas y brujos; después en el periodo mesolítico, los humanos pintaban en cuevas menos profundas, ya que tenían una mayor libertad, sus pinturas eran más esquemáticas y abstractas, utilizaban colores minerales y orgánicos, sus temas eran escenas de caza, recolección y sus actividades cotidianas en su mayoría, es decir, aun pintaban animales y figuras humanas; en el periodo neolítico las pinturas representaban

guerreros armados, y pareció la pintura parietal, la cual era esquemática, abstracta y geométrica.

Así mismo, la pintura ha tomado sus propias características a partir de diferentes lugares y esta los representa, por ejemplo, en Egipto la pintura se utilizaba para decorar el interior de tumbas y templos, sus temas e historias eran de carácter funerario y su vida cotidiana, utilizaron la ley de la frontalidad y de perfil, a los hombres los pintaban con color rojo y a las mujeres con color amarillo, creando así una simbolización (Mariscal, 2013).

La prevalencia de una simplicidad y una solemnidad en el arte egipcio, se concentraban estrictamente en las formas básicas de la cabeza humana por lo que sus retratos son impresionantes, así mismo, la regularidad geométrica y aguda observación de la naturaleza es característica de todo arte egipcio. Sus obras pretendían mantener vivos a sus hombres, sus retratos se relacionan con la idea de proporcionar compañeros a las almas en el otro mundo, una creencia que se encuentra en los inicios de muchas culturas. Uno de los rasgos más característicos del arte egipcio es que todo se halla en su lugar correspondiente como si obedecieran una ley, a esta ley se le llama estilo (Gombrich, 1999).

En Mesopotamia, la pintura era con relieves resaltados y tenía una composición metódica de franjas; en Sumeria utilizaban azulejos esmaltados, usaban la pintura en los relieves para resaltar los detalles, emplearon colores convencionales, por otra parte, en Babilonia utilizaban la decoración vidriada y policromada que se hacían sobre las paredes de ladrillo; en Asiria pintaban escenas de genios y militares, y en homenaje a la divinidad utilizaban motivos repetidos de franjas.

Durante los primeros siglos el arte en las tribus era bastante rígido y primitivo, tal es el caso de Grecia del siglo VII al siglo V a.C., su cerámica estaba decorada con sencillos esquemas geométricos, representaban amor a la sencillez y a la distribución clara, hacia 600 a.C. los griegos empiezan a imitar en piedra sencillas estructuras. Los atenienses estudiaron e imitaron modelos egipcios, hasta que

basaron su arte en el conocimiento. Un poco antes de 500 a.C. los pintores descubrieron el escorzo (término usado para referirse a un cuerpo en posición oblicua o perpendicular al nivel visual), los artistas por vez primera en toda la historia pintaron un pie visto de frente, este avance significó que el arte antiguo estaba muerto, el artista no se propuso ya incluirlo todo dentro de la pintura, tuvo en cuenta el ángulo desde el cual veía el objeto.

El artista empezó a explorar la anatomía humana y a plasmar una representación convincente de la figura humana, comenzaron a apreciar la libertad de reproducir el cuerpo humano en cualquier posición o movimiento para reflejar la vida interior de las figuras. El gran filósofo Sócrates -formado como escultor- recomendaba a los artistas representar “los movimientos del alma” a partir de la observación exacta de cómo “los sentimientos afectan al cuerpo en acción” (Gombrich, 1999).

Hacia finales del siglo V los artistas griegos adquirieron plena conciencia de su poder, hubo un cambio de gusto hacia la delicadeza y el refinamiento, se basaron en el conocimiento, los cuerpos plasmados eran simétricos, bien contruidos, el arte había llegado al punto en el que lo modélico y lo individual se mantenían en un nuevo y delicado equilibrio. Como consecuente arte perdió en gran parte su antigua conexión con la religión y la magia, los pintores se hallaban interesados en los problemas especiales de sus técnicas que en los servicios de su arte a una finalidad religiosa (Gombrich, 1999).

Los romanos del siglo I al IV, tomaron del arte griego lo que les gustaba y lo aplicaron a sus necesidades, generalmente en la arquitectura, una de sus necesidades principales consistió en representar retratos con expresión de vida, mientras que las religiones orientales representaban su historia sacra para instruir a los creyentes (Gombrich, 1999).

En las civilizaciones de Mesoamérica son reconocidas por pintar en cerámica, los Mayas pintaban murales con escenas religiosas, códices, usaban colores como el azul maya, verde y de tierra, frescos policromos que describían danzas, sacrificios

y rituales, en el Altiplano Central los Teotihuacanos mostraban pensamientos religiosos, los plasmaban mediante colores que tenían un significado simbólico y estaban asociados al dios de la lluvia; al igual que los Zapotecos y Mixtecos, los Mexicanos (Aztecas) hacían sus murales en edificios civiles y eran hechos de temas religiosos, los contornos eran delineados con una línea negra y figuras rellenas con colores planos sobre un fondo casi siempre liso, sus códices representaron pasajes históricos y míticos de su civilización (Mariscal, 2013).

En Roma y Bizancio del siglo V al siglo VIII utilizaron pinturas para la decoración de sus iglesias, ya que hacían recordar a los fieles las enseñanzas que habían recibido y mantenían viva la evocación de los episodios sagrados. El arte cristiano del medievo se convirtió en una mezcla de métodos primitivos y artificiosos (Gombrich, 1999).

Durante el siglo II al siglo XIII, la religión del oriente medio, la de los conquistadores musulmanes de Persia, Mesopotamia, Egipto, norte de África y España prohibieron de manera absoluta las imágenes, sin embargo, los artistas de oriente, a quienes no se les permitía representar seres humanos, optaron por utilizar formas decorativas y lineales, creando la más sutil ornamentación de tracería, es decir, el arabesco.

La intromisión de la religión en el arte fue mayor en china con el budismo, los chinos fueron los primeros que no consideraron la pintura como un acto servil, sino que situaron al pintor al mismo nivel que al inspirado poeta. Utilizaban sus pinturas como puntos de apoyo a un pensamiento profundo, aprendían de su arte mediante un método de meditación y concentración. Los artistas chinos preferían las curvas sinuosas y así dominaban el difícil arte de representar el movimiento (Gombrich, 1999).

En Europa del siglo VI al XI las diversas tribus teutónicas, godos, vándalos, sajones, daneses y vikingos, es decir, los “barbaros”, contaban con hábiles artesanos en labrar los metales, gustaban de los esquemas complicados en los que insertaban

retorcidos cuerpos de dragones o pájaros entrelazados, consideraban esas imágenes como medio de producir efectos mágicos y exorcizar los espíritus malignos.

Durante el siglo XIII la más importante labor de los pintores era iluminar manuscritos, después los artistas abandonaron los esquemas de los libros para representar temas que les interesaban (Gombrich, 1999).

El siglo XIV fue el siglo de las grandes catedrales, en las que intervinieron casi todas las ramas del arte, el gusto tendió más a lo refinado que a lo grandioso. En Italia, particularmente en Florencia, el artista Giotto di Bondone cambió totalmente la idea de la pintura, dándole una forma delicada y expresión lírica. Los artistas tenían la tarea de realizar estudios de lo natural y de plasmarlo en sus obras y con esto empezó el periodo del renacimiento (Gombrich, 1999).

El término renacimiento significa volver a nacer o instaurar de nuevo, la idea surgió en Italia en las primeras décadas del siglo XV; en Florencia un grupo de artistas se puso a crear un arte nuevo que rompía con ideas del pasado, y es así como nace la perspectiva gracias al escultor Filippo Brunelleschi quien proporcionó los medios matemáticos a los artistas, logrando un nuevo e independiente estudio de las formas reales del cuerpo humano, aumentando la sensación de la realidad, otro nacimiento importante durante este siglo fue el invento de la pintura al óleo, inventada por Jan Van Eyck (Gombrich, 1999).

Como consecuencia de los avances del siglo XV, hay una potencialización de la pintura al óleo, la luz cobra un valor ambiental, surge el sentido de profundidad y la expresividad (Mariscal, 2013).

La importancia de la idea sobre el arte como herramienta para reflejar un fragmento de la vida real surge en Italia en la segunda mitad del siglo XV, así como la disgregación en una serie de escuelas distintas, casi cada ciudad de Italia, Flandes y Alemania tuvo su propia escuela de pintura (Gombrich, 1999).

Durante el siglo XV hubo un empleo de la perspectiva para crear un escenario sobre el que las figuras parecen estar y moverse como seres sólidos y tangibles, mientras que en el norte permaneció la tradición gótica y fue el origen de grabado en madera o xilografía (Gombrich, 1999).

Después en el siglo XVI los artistas italianos prefirieron las matemáticas para estudiar las leyes de la perspectiva y la anatomía para estudiar la construcción del cuerpo humano, fue el surgimiento de grandes pintores como Leonardo Da Vinci, quien juzgaba que la misión del artista era explorar el mundo visible con mayor intensidad y precisión; Rafael Sanzio, quien consiguió un movimiento incesante en sus cuadros, sin dejar que estos se desequilibraran o adquirieran rigidez, obteniendo una gran maestría en la disposición de las figuras y una destreza en la composición; y Miguel Ángel quien había alcanzado la más alta cima en el dominio del cuerpo humano (Gombrich, 1999).

Es claro que la pintura habría de ser algo más que dibujo y color, sería un arte con sus leyes ocultas y sus recursos propios, sin embargo, en Europa durante la segunda mitad del siglo XVI, los pintores se frustraron porque habían imitado la manera de pintar más que el espíritu de las obras de Miguel Ángel, esta época la denominaron “época del manierismo” y fue un periodo en que estuvo en vigor la moda de imitar.

Mientras que en los países nórdicos, en Alemania, países Bajos e Inglaterra, los artistas se enfrentaron con una crisis producida por la Reforma, como consecuente, los pintores perdieron su mejor fuente de ingresos, es decir, la pintura de retablos de altar; sin embargo, en los países Bajos el arte sobrevivió a la crisis, ya que los pintores se especializaron en temas contra los que no podía poner ninguna objeción la iglesia protestante, y estos temas eran generalmente escenas de la vida cotidiana (cuadros de genero) (Gombrich, 1999).

El estilo que siguió después del renacimiento recibe el nombre de Barroco que significa absurdo o grotesco; en los grandes cuadros de Tintoretto y de “El Greco” adquirió mayor importancia el énfasis en el color y en la luz, el desdén por la armonización sencilla y la preferencia por las composiciones más complejas. Los pintores debían de ver y observar la naturaleza con los ojos limpios, descubrir y disfrutar renovadas armonías de luz y de color.

En Holanda en el siglo XVII nunca fue aceptado por completo el estilo barroco que domino en Europa, prefirieron cierta sobriedad, decidieron reflejar el orgullo y la consecución del renacimiento de su nación, eligieron un modelo que pareciese sencillo de líneas y sobrio de decoración. Los pintores no sentían inclinación por el retrato, su rama más especializada fueron las naturalezas muertas (Gombrich, 1999).

El arte italiano creó nuevas concepciones en el principio del siglo XVIII, estas concepciones principalmente fueron la pintura y grabado de panoramas. Ciudades enteras eran empleadas como escenarios, el reflejo de los gustos de la aristocracia francesa a principio del siglo XVIII se hacía presente, esta época fue conocida con el nombre de “Rococó” en la cual predominaba la moda de los colores exquisitos y ornamentaciones delicadas (Gombrich, 1999).

Las ideas de los ingleses del siglo XVIII fueron las residencias campestres; los pintores buscaban un criterio de belleza para las perspectivas naturales, predominó el retrato, y comenzaron a observar la vida de los hombres y mujeres vulgares de su época, inspirándose en unos y otros para pintar escenas emotivas o alegres (Gombrich, 1999).

El cambio en las ideas sobre el arte tuvo su origen en la edad de la razón, en la ilustración, se comenzó a enseñar la pintura en academias y los artistas tenían que atraer la atención escogiendo temas melodramáticos para sus cuadros confiando en las dimensiones y en la estridencia del color para impresionar al público. En esa época fue muy importante el pintor Francisco de Goya con sus retratos exentos de

piEDAD, hacía que en sus rasgos revelara toda su vanidad y fealdad, su codicia y vacuidad, fue quien produjo una nueva técnica denominada “aguatinta” la cual permite modificar las manchas y grabar las líneas, sus ilustraciones son de visiones fantásticas de apariciones y de brujos (Gombrich, 1999).

Durante el siglo XIX el arte era el mejor medio para expresar el sentir individual, a lo largo de este periodo algunos pintores sobresalientes como Delacroix quien considero que, en la pintura, el color era mucho más importante que el dibujo, y la imaginación que la inteligencia, por otra parte, el pintor Gustave Courbet dio nombre al movimiento de Realismo, el cual no buscaba la belleza, sino la verdad; los pintores llevaban sus modelos al estudio, donde la luz caía a través de la ventana, y empleaban transiciones graduales de la luz y la sombra para dar la impresión de volumen y solides, fue así como surgió el movimiento de Impresionismo gracias al pintor Claude Monet quien le puso el título de impresión, en este movimiento los pintores no procedían mediante un conocimiento cabal de las reglas de su arte, y la impresión que realizaban no era suficiente para que la obra recibiera el nombre de cuadro, los artistas respondían a sus propias sensaciones de lo que pintaban y como lo pintaban (Gombrich, 1999).

Los impresionistas lograron situar al artista en contacto directo con la realidad y liberar de todo residuo académico la potencia del color, favoreciendo así una profunda renovación del lenguaje figurativo (Micheli, 1981).

Al final del siglo XIX el pintor John Ruskin y William Morris confiaron en que la regeneración del arte podría obtenerse mediante un retorno a las condiciones medievales, ansiaban un arte nuevo cimentado en una nueva concepción de los fines y posibilidades inherentes a cada materia, el nombre de este movimiento fue Art Nouveau y comenzó en la década de 1810.

Fue así como surgió el Arte Moderno, el pintor Paul Cézanne se convirtió en el padre de éste, ya que consiguió un sentido de profundidad, logro una composición ordenada y transmitió el sentido de solidez y volumen, mientras que el pintor Georges Seurat empleó métodos pictóricos impresionistas, estudio la teoría

científica de la visión cromática y decidió construir sus cuadros por medio de minúsculos toques uniformes de colores puros, dando el nacimiento de la técnica de “puntillismo” (Gombrich, 1999).

En la primera mitad del siglo XX hubo una exigencia hacia la perfección de la simetría en las obras, así como el surgimiento del arte moderno y dentro de este varios movimientos artísticos, estos nacen del sentimiento de insatisfacción y de la necesidad de romper con los valores del pasado por parte de diversos pintores, quienes trataban de utilizar la pintura como espejo de la realidad y así mismo convertir sus obras en la expresión activa del pueblo, por ejemplo, el pintor Paul Cezanne quien condujo al movimiento cubista, surgido en Francia; Van Gogh, al expresionismo, que halló sus principales representantes en Alemania; y el pintor Paul Gauguin quien aportó a las varias formas de primitivismo (Gombrich, 1999).

En 1906 los pintores alemanes fundaron una sociedad llamada “Die Brücke” (el puente), para efectuar una ruptura total con el pasado, uno de los objetivos de la sociedad die brücke era atraer a sí a todos los elementos revolucionarios. Tenían el impulso de destruir las viejas reglas y de realizar de la espontaneidad de la inspiración inmediata (Gombrich, 1999).

En el año 1911, el grupo “Der Blaue Reiter” (el jinete azul) fundado por Kandinsky y Franz Marc, nació de la férvida vida intelectual y artística de Múnich, las propiedades de su arte se caracterizaban por manchas que estallan en desorden, construcción matemáticamente exacta y una elaboración escrupulosa, veían sus obras como un modo de captar la esencia espiritual de la realidad, con el fin de liberar la íntima verdad de lo real de los lazos materiales que impiden percibirla (Micheli, 1981).

El surgimiento del arte experimental se dio gracias al escultor Barlach y al pintor Kokoshcka.

Este arte se ve marcado por diversos movimientos como el expresionismo, el cual su principal característica es la expresión de los sentimientos a través de una selección de líneas y colores (Gombrich, 1999).

El expresionismo nace sobre una base de protesta y de crítica y es, o pretende ser, lo opuesto al positivismo, por lo tanto, es un arte de oposición que expresa, no la verdad aparente de las cosas, sino su profunda sustancia. La base de la expresión se ve plasmada en el dibujo, color y composición

En Alemania, el artista expresionista transfigura todo el espacio, el no mira: ve; no cuenta: vive; no reproduce: recrea; no encuentra: busca. La función principal del artista consiste en indagar sus movimientos más profundos y su significado fundamental, y en recrearlo. En este arte el humano solo es una cosa, la más grande y la más mísera (Micheli, 1981).

En 1905 en París, surgió un grupo de pintores jóvenes llamados “Fauves” (fieras salvajes, o los salvajes), quienes tenían un desdén por las formas de la naturaleza y su complacencia en los colores violentos (Gombrich, 1999).

Los fauves no veían sus obras como objeto decorativo, de composición u orden, sino sólo expresión, es por eso que la pintura se convierte para ellos en un modo de desencadenar sobre el lienzo la violencia de sus propias emociones (Micheli, 1981).

El arte abstracto nace en Europa en torno al año 1910, el cual fue fundado por el pintor Kandinsky quien utilizaba la música como herramienta para la creación de sus obras y expresar los efectos psicológicos de los colores puros.

El arte abstracto utiliza lo salvaje y la expresión primitiva como una parte de una afanosa búsqueda para reencontrarse a sí mismos, su propia felicidad y su propia naturaleza de hombres fuera de las hipocresías, de los convencionalismos y de la corrupción (Micheli, 1981).

El movimiento dadaísta nació en Zúrich en 1916, para tratar de explicar el surgimiento del movimiento es necesario comprender el estado de ánimo de los jóvenes en aquella especie de prisión que era Suiza en tiempos de la primera guerra mundial, el dadaísmo nació de una experiencia moral, y del sentimiento profundo de que el nombre es el centro de todas las creaciones del espíritu. La palabra “dada” es solo un símbolo de rebelión y negación absoluta de la razón, contra todo lo que

de alguna manera se relaciona con las tradiciones y las costumbres de la sociedad. El movimiento es antiartístico, antiliterario y antipoético, está en contra de la belleza eterna y contra las leyes de la lógica; propugna la desenfadada libertad del individuo, la espontaneidad, lo inmediato y la contradicción (Micheli, 1981).

El movimiento surrealista se basa en los sueños, en el inconsciente, se le conoce como el arte de los estados anímicos (Gombrich, 1999).

Nace como una propuesta de una solución que garantice al hombre una libertad positivamente realizable mediante una búsqueda experimental y científica, apoyándose en la filosofía y en la psicología. Sus obras son el medio por el cual intentan expresar el funcionamiento real del pensamiento, es por esto por lo que se le considera un arte figurativo (Micheli, 1981).

El cubismo fue un movimiento artístico desarrollado entre 1907 y 1914, nacido en Francia y consideraban que la geometría es lo más elemental para las artes plásticas, debido a esto, sus obras tienen un absoluto control y son completamente filtradas por la inteligencia, dominadas por la regla y ordenadas en el contraste de geométrico de las líneas que definen los volúmenes de los cuerpos y siguen los límites de los contrastes de tonos y colores.

Propugnaban que la verdad está más allá del realismo y el artista la capta a través de la estructura interna de las cosas, y así, supera la realidad sustituyéndola por un orden abstracto (Micheli, 1981)

El triunfo de las vanguardias se ve marcado en las nuevas técnicas de pintura, por ejemplo, en Francia surgió el tachismo, es decir, la pintura de tache, la cual es a base de la concentración de manchas o marcas del pincel; el action painting, es parte del arte abstracto, siendo expresionismo abstracto exactamente, se trata de una simplicidad y espontaneidad, se utiliza como herramienta el cuerpo; op art, se plasman efectos ópticos de formas y colores; pop art, es decir, artes aplicadas o comerciales (Gombrich, 1999).

A continuación, se plantearán las diversas técnicas de aplicación de pintura:

La pintura al óleo, los colores para pintar al óleo, es decir, los diluyentes de los colores al óleo; los aceites secantes pasan en el trazo o parte pintada, en virtud de la absorción del oxígeno, del estado líquido, a través de los estados intermedios gelatinoso y viscoso al estado sólido. Se forma una película de aceite en la que los pigmentos están estratificados; para pintar al óleo se necesita una placa que puede ser de vidrio y un rodillo de tamaño medio, así como una espátula de asta o acero brillante que debe de limpiarse constantemente con papel esmeril; se recomienda desleír primero los colores claros, es decir, se empieza con el blanco. Se deben de amasar los colores para pintar, utilizando aceite con el polvo de color, para obtener una pasta; existen varios tipos de colores con diferentes materiales al óleo, por ejemplo, los colores de resina alquídica contienen como diluyente resina alquídica con una componente de aceite; colores de aceite de resina o laca de color, es dura y se diluye en aceite graso cocido; colores resinosos a la cera, se utiliza barniz de esencia de resina cera disuelta en trementina.

Antes de pintar al óleo se debe de tener un boceto que debe de ser claro y limpio para no echar a perder el fondo, es conveniente pintar de oscuro a claro, los colores se aplican en fresco, suavemente uno sobre otro sin restregarlos entre sí (Doerner, 1998).

Pintura al pastel, es un procedimiento de pintura con pigmentos aplicados sobre un fondo más o menos áspero sobre el cual los pigmentos se agarran por adherencia y no mediante un aglutinante; se llama adherencia o adhesión comúnmente a la fuerza de agarre entre las superficies de dos cuerpos diferentes, los colores pasteles son hecho en forma de lápices con aglutinante que tiene como función proporcionar a los pigmentos una manera práctica que permita pintar con ellos, a causa de la adherencia no basta para mantener durante largo tiempo los pigmentos, por lo tanto se debe de aplicar un barniz o un fijador, en lo que a la técnica se refiere, el artista tiene la libertad de emplear el material; los tonos claros se pueden aplicar en caliente y frío (Doerner, 1998).

Pintura a la acuarela, los diluyentes tienen la función de dejar listas la aplicación de las pinturas almacenadas, en estado de ser utilizadas, ya que conservan la facultad de elaboración y evitan la formación de grumos o flóculos al pintar. Se introduce en papel, el papel absorbe las partículas de pigmento muy finas y así la fibra de papel queda coloreada; la pintura a la acuarela se basa en los efectos de los colores, la luz proviene del fondo que se utilice, es por esto que el papel que se emplee debe de ser totalmente blanco y limpio; para la aplicación de la pintura se debe de utilizar pincel, este debe de ser lo más fino y delgado, ya que agiliza la aplicación y los detalles en la pintura; el modo de pintar se debe hacer a partir de dibujar con lápices blandos o dibujar libremente con el pincel, el único diluyente que se utiliza es el agua (Doerner, 1998).

Pintura acrílica las dispersiones de resinas acrílicas ya se habían desarrollado a principios de 1930, los aglutinantes de resinas de elaboración industrial, se fabricaron en Estados Unidos a partir de 1950, se introdujeron en el mercado europeo hasta los años sesenta; al principio los colores fueron de emulsión, los cuales se empleaba el agua como diluyente; los colores acrílicos obtienen sus propiedades por la emulsión acrílico-resinosa; los aglutinantes secan sin oxidación y solo por evaporación de la parte de agua resultando una película incolora y permanente que se adhiere en cualquier superficie (Doerner, 1998).

La planificación de una obra debe de seguir ciertos pasos los cuales son:

- Clarificación sobre el estado de un soporte dado o elegido.
- Clarificación sobre un eventual tratamiento previo del fondo (estado del fondo y el tipo de color para pintar).
- Elección del color para pintar.
- Elección de la técnica.
- Preparación de color.
- Determinar la protección de la obra (de ser necesario), (Doerner, 1998).

Componentes de una obra:

- Clima.
- Relaciones del entorno.
- Tiempo de trabajo estimado.
- Cantidades de color.
- Herramientas apropiadas.
- Instalación para el trabajo.
- Medios auxiliares (Doerner, 1998).

3.1.3 Color

“Todo en cuanto rodea al hombre es color, el hombre mismo es color”, (Ferrer, 2000).

Con esta frase de Ferrer, se comprende la importancia del color para el ser humano y por lo tanto para la pintura, siendo este un elemento primordial, es por esto que en este apartado se abordan los conceptos del color a través del tiempo, la importancia y usos que ha tenido para los humanos,

Los colores poseen varias definiciones, ya que a través del tiempo el hombre le ha dado varios significados; aparte de las implicaciones neurofisiológicas, neuroquímicas y psicofísicas que existen entre el ser humano y los colores, existen procesos lógico-simbólicos presentes en todos los tiempos y en todas las culturas (Ortiz, 2004).

Los colores son el lenguaje más universal, los cuales a través de la visión es la que nos permite adquirir más conocimientos y sirven para identificar y diferenciar las cosas (Ferrer, 2000), sus propiedades primordiales son cualidad e intensidad (Enciclopedia de conocimientos fundamentales UNAM-Siglo XXI volumen 2: Filosofía, Ciencias Sociales, Arte, 2010).

Los pintores distinguen entre colores primarios, secundarios y terciarios, los colores primarios son debidos a pigmentos y colores debidos a luces, la mezcla de éstas revelan la existencia de cuatro colores primarios: rojo, verde, azul y amarillo, la mezcla a base de pigmentos producen tres colores primarios sustrativos: rojo, azul y amarillo, en cuanto a los colores secundarios se tienen combinando sustrativamente los colores primarios y los colores terciarios se obtienen mezclando los colores secundarios o primarios. Los colores fundamentales según la pirámide cromática se agrupan en dos parejas: rojo-verde y azul-amarillo, al mezclarse sus componentes produce el gris (Alvarez, 1974).

Según Ferrer (2000) “El sabio San Isodoro de Sevilla” decía que los colores se llamaban así porque se lograban con el calor del fuego o con el calor del sol, o bien porque al principio los colores se colaban –colare- para tener pigmentos más finos. Los cuatro colores más usuales son el rojo, blanco, azul y verde, y sus definiciones básicas son las siguientes: rojo, es el primer color del espectro solar y uno de los colores primarios; blanco, es el color de la luz solar no descompuesta, es el resultado de la ausencia o la suma de los colores; azul, es un color primario y el quinto del espectro solar, está considerado como el color más profundo e inmaterial y por último el color verde el cual es el cuarto color del espectro solar. Los colores han tomado su significado y simbolismo de acuerdo con las culturas y contextos por los cuales el hombre les da sentido, en México según Rodolfo Usigil “El color es, sobre todo, voz”.

Por lo tanto, se puede decir que el color es referencia de lenguaje, medio auxiliar del pensamiento y el sostén de la inteligencia (Ferrer, 2000).

“El color es una necesidad vital, actúa como decoración y psicológicamente, unido a la luz se intensifica marcando una necesidad social y humana, en el siglo XVIII se desplegaron todos los matices del color” (Léger, 1990).

La forma y el color unifican el sentido de la pintura, además tiene un significado espacial, por otra parte, es el origen de muchas sensaciones desagradables ya que

se critican los colores apagados, opacos o chillones y se considera sumamente desagradable el predominio del rojo o el verde (Alvarez, 1974).

La mente humana ha sido entrenada para vincular los colores con formas específicas, ya que en el proceso de percepción del color intervienen los mecanismos de agudeza y los esquemas preestablecidos en la mente.

Los fenómenos climáticos y atmosféricos condicionan la visibilidad y también existen factores geográficos que determinan la calidad visual del color (Ferrer, 2000).

Los círculos cromáticos tienen por objeto interrelacionar los colores del espectro y sus derivaciones, ya que el color goza de las libertades de la imaginación, teniendo como resultado un lenguaje que está más cerca de la dinámica sociológica, el campo semántico de los colores demuestra las diferencias que existen en la estructura lexicográfica de la mayoría de las lenguas, ya que cada cultura nombra los colores conforme a su entendimiento, por lo tanto la gramática del color es pródiga en connotaciones y significaciones diversas, debido a que el color se dirige al sentimiento dando un sentido total al mensaje.

La división entre los colores cálidos, los cuales son los activos y los fríos que son los pasivos, encierra una especie de objetivación psicológica, fundada en los diferentes efectos que producen o se le atribuyen, física y anímicamente, el ser humano es afectado e influido por los colores que lo rodean, al articular sus referencias convencionales, por lo tanto la psicología cromática se centra en siete tonalidades, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta (fríos y cálidos) (Ferrer, 2000).

A lo largo de la historia algunos pensadores se han enfocado a estudiar el color, por ejemplo, Platón decía que los colores son producto de la dilatación o contracción del rayo de luz que el ojo envía hacia los objetos; Teofasto, llamo colores simples o complementarios al color blanco, negro, rojo y verde; por otra parte Plotino decía que el color es la sensación que se produce en el cerebro humano a partir del efecto que provocan en la retina las radiaciones electromagnéticas con sus longitudes de

onda, después Isaac Newton descubrió que la luz solar es una luz blanca que a través de un prisma se descompone en siete bandas de vivos colores, es decir, en los colores primarios (Ferrer, 2000).

Para Johann Wolfgang Von Goethe, el color es para la visión un fenómeno natural básico, el cual tiene tres tipos de colores, los fisiológicos que forman parte de la visión, los físicos, los cuales existen en los objetos incoloros y los químicos, que son pigmentos que pueden sobrevivir durante siglos. Así mismo mencionaba que hay cuatro colores matices fundamentales los cuales son: amarillo, azul, rojo y verde, al entrar en contacto con un color determinado, este se sincroniza de inmediato con el espíritu humano, produciendo un efecto en el estado de ánimo. La fuente del color es la luz y esta trabaja en reciprocidad con tres elementos, los cuales logran la variedad de tonos y son: la iluminación, la materia que reacciona al color y el ojo que se encarga de percibir el color (Ferrer, 2000).

La pintura tradicional había contenido el color dentro de la línea, pero con los colores de los fauves (así se les denomina por la fiereza de sus matices) los colores se agrupan para formar objetos y con esto surge la exaltación del color. Dentro de la modalidad de las sensaciones visuales existe un matiz, una saturación y un brillo. El matiz o croma es función de la frecuencia o longitud de onda, es decir, los colores del espectro y todas las combinaciones posibles, la saturación está en función inversa de la cuantía de gris al obtener un color, el brillo depende de la intensidad lumínica o de la cuantía de blanco que se añade a un color aumentando la energía radiante del pigmento (Alvarez, 1974).

El uso de los colores se ha aplicado en varios contextos y actividades, como pueden ser en el pensamiento mágico, en la medicina alternativa, es decir, la cromoterapia; en el cuerpo humano a través de tatuajes, maquillaje, el vestido, textiles y la moda.

4. Taller

Justificación:

La razón del presente taller dirigido a los adolescentes es utilizar la pintura como herramienta de expresión e identificación de emociones.

Objetivo general:

El taller está enfocado a adolescentes para la identificación de sus emociones y su expresión a través de la pintura.

Objetivos específicos:

1. A través del taller se identificarán los diferentes tipos de emociones de adolescentes, clasificadas como emociones constructivas y emociones destructivas, las cuales se muestran en la siguiente tabla:

Emociones constructivas	Emociones destructivas
Admiración. Agradecimiento. Alegría. Alivio. Amor. Asombro. Benevolencia. Cariño. Deseo. Devoción. Esperanza. Felicidad. Gloria. Gozo. Misericordia.	Abyección. Arrepentimiento. Arrogancia. Celos. Cólera. Comiseración. Crueldad. Culpa. Desesperación. Decepción. Disgusto. Enojo. Envidia. Indignación. Ira. Lástima. Miedo. Nostalgia. Odio. Orgullo. Remordimiento. Soberbia. Temor. Tristeza. Vergüenza.

2. Expresar las emociones a través del taller, en cada sesión del taller se realizarán actividades las cuales están orientadas a que los adolescentes una vez que hayan identificado sus emociones, las puedan expresar.

3. Analizar el trabajo creado, el análisis se hará grupalmente e individual, es decir, los participantes tendrán una sesión en donde la actividad consiste en analizar su propia obra y la de los demás.

4. Evaluar la experiencia, cada participante tendrá la oportunidad de expresar su vivencia en el taller.

Población- Participantes:

Edad:17 a 21 años Sexo:

hombres y mujeres.

Grado escolar: secundaria/ preparatoria/ bachillerato/ universidad (el grado escolar es debido a que los adolescentes cursan en esos niveles educativos).

El taller está dirigido a adolescentes que tengan de 17 a 21 años cumplidos, con un grado escolar mínimo de secundaria, el número de participantes deben de ser máximo 10 personas, para que estas tengan una atención y desempeño óptimo.

Se invitará a la población a participar en el taller mediante su divulgación en redes sociales, instituciones educativas, centros culturales, instituciones terapéuticas, así como en museos.

Duración: 810 minutos aproximadamente, se requerirán 6 días, ya que el taller consta de 6 sesiones, es decir, se impartirá una sesión por día, (se recomienda que en las sesiones largas se dé un descanso de 10 minutos), puede ser a partir de: lunes-miércoles-viernes o martes- jueves- sábado, con duración de dos semanas,

esto con el fin de que el participante tenga un día de descanso para digerir lo aprendido y para que los materiales utilizados (pintura) se puedan secar.

Instructores: psicólogo e instructor de arte.

El psicólogo deberá tener por lo menos el título de licenciado (a) en psicología, ya que durante el taller se trabajará con las emociones de los adolescentes y este debe de tener la capacidad para manejar las actividades y los temas abordados, así como el control del grupo.

En cuanto al instructor de arte, su trabajo debe de estar enfocado a la enseñanza de técnicas de pintura, es decir, este debe de dominar la disciplina de arte y sobre todo la pintura.

MATERIALES

- NOTA: En cada sesión se utilizará computadora y cañón para exponer las respectivas presentaciones multimedia.

Sesión	Materiales	Descripción	Cantidad
1	1. Hoja	1. Blanca, tamaño oficio	11
	2. Plumón	2. Varios colores y grosores de punta.	15 mínimo.
	3. Bolígrafo.	3. Varios colores	15 mínimo.
	4. Lápiz	4. Varios números.	15 mínimo.
	5. Lápiz de color	5. Varios tonos	15 mínimo.
	6. Seguro	6. Medianos.	11.
	7. Tarjeta	7. Blanca, tamaño bibliográfica.	50.
	8. Caja de cartón.	8. De zapatos vacía, cada una debe de estar forrada de diferente color.	2
2	1. Lápiz	1. Cualquier punta	10 mínimo.
	2. Bolígrafo	2. Tinta negra y/o azul	10 mínimo.
	3. Cuestionario 1A	3. Adjunta en anexos.	10.
	4. Hoja	4. Blanca, tamaño carta, partida a la mitad.	5 hojas (10 mitades).

	<p>5. Plumón</p> <p>6. Bolsa de plástico.</p> <p>7. Cuestionario 1B</p>	<p>5. Varios colores y grosores de punta.</p> <p>6. 20x25cm. aproximadamente</p> <p>7. Adjunta en anexos.</p>	<p>15 mínimo.</p> <p>1</p> <p>10</p>
3	<p>1. Lápiz.</p> <p>2. Bolígrafo</p> <p>3. Cuestionario 2A</p> <p>4. Cuestionario 2B</p>	<p>1. Cualquier número.</p> <p>2. Tinta negra y/o azul.</p> <p>3. Adjunta en anexos</p> <p>4. Adjunta en anexos</p>	<p>10</p> <p>10</p> <p>10</p> <p>10</p>
4	<p>1. Pincel</p> <p>2. Pintura óleo</p> <p>3. Lienzo</p> <p>4. Paleta de mezcla (godete).</p> <p>5. Diluyente</p> <p>6. Trapo</p>	<p>1. Diferentes tamaños y formas</p> <p>2. Tubos de color: amarillo, verde, azul, rojo, blanco y negro.</p> <p>3. Papel para pintura óleo.</p> <p>4. De plástico, con 7 depósitos para pintura.</p> <p>5. Esencia de trementina/ Aguarrás/ Sin Olor.</p> <p>6. Tela de 20x 20cm aproximado</p>	<p>15 mínimo</p> <p>2 tubos de cada color.</p> <p>11</p> <p>11</p> <p>2 botes de 75ml.</p> <p>11</p>

	7. Masking tape	7. Tamaño de 5mm	10
	8. Lápiz	8. Numero 2H	11
	9. Lienzo	9. Papel para acuarela	11
	10. Agua	10. Natural	2 litros.
	11. Vaso	11. De plástico, tamaño mediano	11.
	12. Paleta de pinturas acuarela.	12. Paleta con 12 pastillas de acuarela.	11
	13. Lienzo	13. Papel para pintura pastel.	11
	14. Pintura pastel.	14. Paquete de 12 colores.	2
	15. Fijador	15. Para pastel, composición: resinas incoloras, etanol y acetona.	2 botes de 75ml.
	16. Pulverizador de fijador	16. Para pastel	5
	17. Pintura acrílica.	17. Botes de 500ml., de color: amarillo, verde, azul, rojo, blanco y negro.	1 bote de cada color.
	18. Lienzo	18. Papel para pintura acrílica	11

5	1. Bolígrafo	1. tinta negra y/o azul	11
	2. Lápiz	2. Numero 2H	11
	3. Hoja	3. Blanca, tamaño carta	25
	4. Pinturas pastel, óleo y acrílico	Materiales pasados.	Calcular si es suficiente.
	5. Paleta de pinturas acuarela		
	6. Diluyente	6. Esencia de trementina/ Aguarrás/ Sin olor.	1 bote de 75ml.
	7. Fijador	7. Fijador para pastel	1 bote de 75ml.
	8. Paleta de mezcla (godete)	8. De plástico, con 7 depósitos para pintura	Depende de la elección de los participantes.
	9. Agua	9. Natural	1 litro.
	10. Pincel	10. Diferentes tamaños y grosores de punta.	15 mínimo.
	11. Trapo	11. Tela de 20x 20cm aproximado	11
	12. Vaso	12. De plástico, tamaño mediano.	11
	13. Lienzo	13. para pintura acuarela, óleo, acrílica y pastel.	Depende de la elección de los participantes.

6	Caballete.	Soporte formado por una pieza horizontal sostenida por patas formando una V invertida que sirve para apoyar sobre este una pintura o lienzo.	11
---	------------	--	----

Escenario:

INSTITUCIÓN		
Descripción: escuela, museo, centro cultural o centro terapéutico.		
AULA		
Dimensiones		Min: 72, 84 m2
Mobiliario	Mesas o restiradores	11
Pizarrón	Sillas o bancos	11
Iluminación		Luz natural o foco normal.
Ventilación		Natural o con ventilador.
Equipo necesario		Cañón, laptop

Nota: la dimensión del escenario fue pensado en la comodidad de los adolescentes, ya que trabajarán en algunas sesiones sentados y en otras utilizarán restiradores, es por esto por lo que se requiere un espacio óptimo, la ventilación es importante ya que se trabajara con pintura y esta requiere el flujo de aire para secarse.

Carta descriptiva

Objetivo específico: los participantes identificarán las emociones constructivas y destructivas, logrando diferenciarlas y saber las características de estas, para expresarlas a través de la pintura.						
Sesión	Actividad	Procedimiento	Materiales	Tiempo	Forma de evaluación	Instructor
1. Presentación	Presentación del taller y de los participantes	Se dará la bienvenida al taller. Mediante una dinámica se presentarán los participantes. (anexo 1)	Participantes. 15 hojas blancas tamaño oficio. Plumones, plumas, lápices y colores.	90 min.	Mediante la dinámica de taller.	psicólogo
2. Identificación y expresión de emociones	Los participantes identificarán las emociones destructivas y constructivas, logrando diferenciarlas y saber las características de estas; así como las implicaciones de expresión e inhibición.	Exposición de un breve resumen del taller. Dinámica del taller (anexo 2).	Presentación multimedia. 50 tarjetas blancas. 2 Cajas de zanahos vacías.	90 min	Participantes Cuestionario evaluativo. Presentación Multimedia Cuestionario evaluativo.	Psicólogo
		Entregar cuestionario evaluativo a los participantes. Exposición informativa de la actividad			Test Re-test	
		Entregar cuestionario evaluativo.				

Sesión	Actividad	Procedimiento	Materiales	Tiempo	Forma de evaluación	Instructor
3. Arte plástica y visual	Los participantes identificarán el arte visual y plástica como una manera de expresar las emociones constructivas y destructivas	Entregar cuestionario evaluativo a los participantes. Exposición informativa de la actividad. Entregar cuestionario evaluativo.	Participantes Cuestionario evaluativo. Presentación Multimedia Cuestionario evaluativo.	90 min	Test Re-test	Instructor de arte.
4. Capacitación	Los participantes aprenderán algunas técnicas de pintura (óleo, acrílica, pastel y acuarela).	Entregar cuestionario evaluativo a los participantes. Exposición informativa de la actividad. Entregar cuestionario evaluativo.	Participantes Cuestionario evaluativo. Presentación Multimedia Cuestionario evaluativo.	90 min	Test- Re-test	Instructor de arte.
5. Realización de la obra.	Los participantes elaborarán su propia obra basándose en sus propias emociones	Retomar los temas vistos. Indicarles que hagan su propia obra.	Materiales platicos Lienzo	120 min	Mediante la obra	Instructor de arte Psicólogo

<p>6. Interpretación de la obra</p>	<p>De acuerdo con lo visto durante el taller, los participantes evaluarán sus obras y así mismo las emociones plasmadas en estas.</p>	<p>Colocar las obras de una manera que sean visibles para todos los participantes.</p> <p>Pedir a los participantes que nos indiquen las emociones en algunas obras.</p> <p>Pedir a los participantes que expliquen sus propias obras.</p> <p>Concluir el taller.</p> <p>Pedirles su opinión sobre su vivencia en el taller</p>	<p>Obras de los participantes</p>	<p>120 min</p>	<p>Mediante las obras y los participantes .</p>	<p>Psicólogo Instructor de arte</p>
-------------------------------------	---	---	-----------------------------------	----------------	---	---

Sesión: 1. Presentación

Actividad 1. Dinámica de presentación de participantes

Tiempo estimado: 20 minutos.

Materiales:

Participantes.

15 hojas blancas tamaño oficio.

Plumones, plumas, lápices y colores.

15 seguros medianos.

Objetivo: los participantes conocerán a los integrantes del taller.

Procedimiento e indicaciones:

- Dar a cada participante una hoja blanca tamaño oficio.
- Indicación: pedirles que en la hoja blanca tamaño oficio escriban su nombre y algunos detalles de sí (edad, gustos, banda o género musical favorito, libro favorito, película favorita y pintor favorito).
- Una vez terminada la actividad, dar a cada participante un seguro mediano.
- Indicación: pedirles que se cuelguen su hoja en el pecho utilizando el seguro, y que caminen sobre la sala.
- Al pasearse por la sala deben de procurar relacionarse con los demás al leer lo escrito por el otro.
- Indicación: se les pide que vean con quien tuvieron más similitudes y que se sienten a lado de la persona.

Instructor: psicólogo.

Sesión 1. Presentación

Actividad 2. Exposición introductora al taller

Tiempo estimado: 30 minutos.

Materiales:

Participantes.

Presentación multimedia (ANEXO 2).

Cañón y computadora.

Objetivo: los participantes sabrán de que trata el taller, teniendo de base un breve resumen de la información que se impartirá.

Procedimiento e indicaciones:

- Utilizar de guía la presentación multimedia, es decir, el expositor debe de estar preparado, para que los participantes entiendan la exposición.
- Preguntar a los participantes si tienen duda de lo expuesto.
- Pedir ejemplos y opiniones de lo expuesto a los participantes, con fin de que la exposición sea dinámica.

Instructor: psicólogo

Actividad 3. Receso

Tiempo estimado: 10 minutos.

Sesión: 1. Presentación

Actividad 4. Dinámica del taller Tiempo

estimado: 30 minutos.

Materiales:

Participantes.

50 tarjetas bibliográficas blancas.

Plumones, plumas, colores, y lápices.

2 cajas vacías de zapatos.

Objetivo: los participantes identificarán y compartirán a los integrantes del taller, así mismo reafirmarán la información expuesta sobre el taller.

Procedimiento e indicaciones:

- Dar a cada participante 4 tarjetas bibliográficas blancas.
- Indicación: realizar 2 tarjetas que contengan el nombre de una emoción constructiva cada una con un respectivo dibujo que simbolice la emoción; así mismo realizar 2 tarjetas con el nombre de una emoción destructiva, cada una con un respectivo dibujo que simbolice la emoción.
- Una vez terminadas las tarjetas se les pedirá que las depositen en las cajas vacías (una caja será de emociones constructivas y la otra de emociones destructivas).
- Posteriormente se les pedirá que cada integrante retire dos tarjetas de cada caja.
- Indicación: hacer equipo con la persona que tuvo más similitudes en la dinámica de presentación de participantes, comentar el significado que le atribuye a las tarjetas escogidas y escoger una tarjeta con una emoción constructiva y una con una emoción destructiva.

- Después de haber elegido sus tarjetas, se les pedirá que construyan y dramaticen una anécdota de cada emoción.
- En plenario cada equipo se presenta, dicen el nombre de sus integrantes, el nombre de la emoción escrita y presenta su anécdota.

Instructor: psicólogo.

Sesión 2. Identificación y expresión de emociones

Actividad1. Cuestionario evaluativo 1.A (ANEXO1).

Tiempo estimado: 15 minutos.

Materiales:

Lápices y plumas.

10 cuestionarios 1A

Objetivo: estimar el conocimiento que los participantes tienen a cerca de las emociones.

Procedimiento e indicaciones:

- Entregar cuestionario evaluativo 1A
- Entregar lápiz o pluma
- Dar las instrucciones (especificadas en el cuestionario 1A)
- Recoger los cuestionarios.

Instructor: psicólogo.

Sesión 2. Identificación y expresión de emociones

Actividad 2. Exposición del tema “emociones”.

Tiempo estimado: 25 minutos.

Materiales:

Presentación multimedia (ANEXO 3).

Computadora y cañón.

Objetivo: mediante la exposición los participantes definirán, identificarán, distinguirán, analizarán e interpretarán las emociones.

Procedimiento e indicaciones:

- Pedir la atención de los participantes.
- Exponer la presentación multimedia de “Emociones”
- Al final de cada tema y subtema pedir ejemplos, preguntar y aclarar dudas.

Instructor: psicólogo.

Actividad 3. Receso

Tiempo estimado: 10 minutos.

Sesión 2. Identificación y expresión de emociones

Actividad 4. Dramatización de emociones.

Tiempo estimado: 25 minutos.

Materiales:

10 mitades de hojas blancas.

Plumones.

Bolsa de plástico.

Objetivo: los participantes expresarán por medio de una dramatización lo aprendido en la exposición de “Emociones”.

Procedimiento e indicaciones:

- Pedir que hagan equipos de dos integrantes.
- Dar una mitad de hoja y plumón a cada participante.
- Pedir que un integrante del equipo escriba el nombre de una emoción constructiva y que el otro integrante escriba una emoción destructiva en la mitad de hoja.
- Depositar las mitades de hojas dobladas en la bolsa de plástico y revolver los papeles.
- Dar a escoger a cada equipo una hoja.
- Pedirles que dramaticen la emoción que está escrita en la hoja que escogieron.
- Los demás participantes deben de adivinar la emoción dramatizada.

Instructor: psicólogo.

Sesión 2. Identificación y expresión de emociones

Actividad 5. Cuestionario evaluativo 1B (ANEXO 1) Tiempo estimado: 15 minutos.

Materiales:

Lápices y plumas.

10 cuestionarios 1B.

Objetivo: estimar el aprendizaje obtenido en la sesión, comparando el cuestionario 1A con el cuestionario 1B.

Procedimiento e indicaciones:

- Entregar cuestionario evaluativo 1B
- Entregar lápiz o pluma
- Dar las instrucciones (especificadas en el cuestionario 1B)
- Recoger los cuestionarios.

Instructor: psicólogo.

Sesión 3. Arte plástica y visual

Actividad 1. Cuestionario evaluativo 2.A (ANEXO 2).

Tiempo estimado: 15 minutos.

Materiales:

Lápices y plumas.

10 cuestionarios 2A

Objetivo: estimar el conocimiento que los participantes tienen a cerca del arte.

Procedimiento e indicaciones:

- Entregar cuestionario evaluativo 2A (ANEXO2)
- Entregar lápiz o pluma
- Dar las instrucciones (especificadas en el cuestionario 2A)
- Recoger los cuestionarios.

Instructor de arte.

Sesión 3. Arte plástica y visual

Actividad 2. Exposición del tema “Arte”.

Tiempo estimado: 25 minutos.

Materiales:

Presentación multimedia (ANEXO 4).

Computadora y cañón.

Objetivo: los participantes relacionarán el arte con la expresión de emociones y apreciarán el arte a detalle.

Procedimiento e indicaciones:

- Pedir la atención de los participantes.
- Exponer la presentación multimedia de “Arte”
- Al final de cada tema y subtema pedir ejemplos, preguntar y aclarar dudas.

Actividad 3. Receso

Tiempo estimado: 10 minutos.

Instructor en arte.

Sesión 3. Arte plástica y visual

Actividad 4. Adivinación de la emoción plasmada.

Tiempo estimado: 20 minutos.

Materiales:

Presentación multimedia de obras de arte plástica y visual (ANEXO 5).
Computadora y cañón.

Objetivo: los participantes identificarán las emociones en diversas pinturas, de esta manera relacionarán el arte con las emociones.

Procedimiento e indicaciones:

- Dar las siguientes instrucciones:
- A continuación, les presentaré unas obras hechas por algunos pintores reconocidos y en cada obra dirán que emociones sentía el pintor y que emociones sienten ustedes al apreciarlas.
- Presentar las obras.
- Permitir la participación de todos los participantes.

Instructor de arte.

Sesión 3. Arte plástica y visual

Actividad 5. Cuestionario evaluativo 2B (ANEXO 2B) Tiempo estimado: 15 minutos.

Materiales:

Lápices y plumas.

10 cuestionarios 2B.

Objetivo: estimar el aprendizaje obtenido en la sesión, comparando el cuestionario 2A con el cuestionario 2B.

Procedimiento e indicaciones:

- Entregar cuestionario evaluativo 2B
- Entregar lápiz o pluma
- Dar las instrucciones (especificadas en el cuestionario 2B)
- Recoger los cuestionarios.

Instructor en arte.

Sesión 4. Capacitación

Actividad 1: Explicación teórica de las técnicas de pintura; óleo, acuarela, pastel y acrílica.

Tiempo estimado: 15 minutos.

Materiales:

Presentación multimedia de “técnicas de pintura; óleo, acuarela, pastel y acrílica.” (ANEXO 6).

Computadora y cañón.

Objetivo: los participantes conocerán teóricamente las técnicas de pintura.

Procedimiento e indicaciones:

- Proyectar la presentación multimedia “técnicas de pintura; óleo, acuarela, pastel y acrílica”
- Explicar detenidamente cada técnica
- Aclarar dudas

Actividad 2. Identificación de las técnicas; óleo, acuarela, pastel y acrílica.

Tiempo estimado: 5 minutos.

Materiales:

Presentación multimedia de “obras representativas de cada técnica” (ANEXO 7),
Computadora y cañón.

Objetivo: los participantes identificarán por medio de obras representativas cada una de las técnicas expuestas previamente.

- Procedimiento e indicaciones:
- Proyectar la presentación “obras representativas de cada técnica”.
- Preguntar a los participantes con qué técnica están elaboradas cada obra.
- Aclarar dudas.

Instructor de arte.

Sesión 4. Capacitación

Actividad 3. Explicación práctica de la técnica de pintura al óleo.

Tiempo estimado: 15 minutos.

Materiales:

Pinceles de diferentes tamaños y formas.

Pinturas al óleo.

11 lienzos

11 paletas de mezcla

Diluyente

5 Trapos

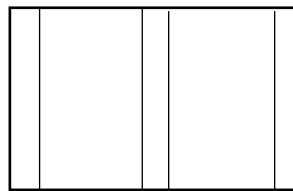
Masking tape de 5mm

11 lápices

Objetivo: los participantes aprenderán a pintar al óleo, reafirmando sus conocimientos obtenidos de la exposición.

Procedimiento e indicaciones:

- Dar a los participantes sus respectivos materiales.
- Indicarles que con la ayuda de la cinta de masking tape de 5mm formen separaciones de espacios de aproximadamente 1.5 cm.



- Pedirles que ordenen los colores de cálidos a fríos (como el orden del círculo cromático).
- Pintar en el orden, con la pintura tal como sale del tubo, es decir, comenzar a pintar de los colores más claros para no lavar el pincel y solo limpiarlo con un trapo.
- Una vez pintados los espacios, retirar la cinta con cuidado estando la pintura fresca.

Instructor de arte.

Sesión 4. Capacitación

Actividad 4. Explicación práctica de la técnica pintura a la acuarela.

Tiempo estimado: 15 minutos.

Materiales:

Lienzo

Agua

11 paletas de pinturas acuarela

Pinceles

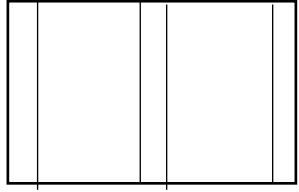
11 vasos de plástico

5 trapos

Objetivo: los participantes aprenderán a pintar a la acuarela, reafirmando sus conocimientos obtenidos de la exposición.

Procedimiento e indicaciones:

- Dar a los participantes sus respectivos materiales.
- Indicarles que con la ayuda de la cinta de masking tape de 5mm formen separaciones de espacios de aproximadamente 1.5 cm.



- comenzar a pintar de los colores más claros, mojando el pincel y tomando la pintura de las pastillas de acuarela.
- Enjuagar los pinceles con agua para quitar la pintura y secarlos con el trapo.
- Una vez pintados los espacios, retirar la cinta con cuidado estando la pintura fresca.

Instructor de arte.

Sesión 4. Capacitación

Actividad 5. Explicación práctica de la pintura al pastel.

Tiempo estimado: 15 minutos.

Materiales:

11 Papeles rugosos (lienzo)

Pinturas pastel

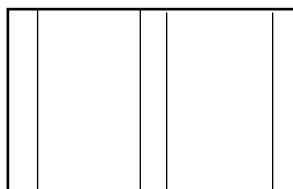
10 trapos secos

Fijador de pintura pastel.

Objetivo: los participantes aprenderán a pintar a la acuarela, reafirmando sus conocimientos obtenidos de la exposición.

Procedimiento e indicaciones:

- Dar a los participantes sus respectivos materiales.
- Indicarles que con la ayuda de la cinta de masking tape de 5mm formen separaciones de espacios de aproximadamente 1.5 cm.



- Cargar de color cada sección, de colores a claros a oscuros, emplear el pastel de manera horizontal y poner poco pigmento.
- Con las yemas de los dedos se comienza a difuminar la mancha de color.
- Fijar el pastel.

Instructor de arte.

Sesión 4. Capacitación

Actividad 6. Explicación practica de técnica de pintura acrílica.

Tiempo estimado: 15 minutos

Materiales:

Pintura acrílica.

Pinceles.

Agua.

11 Paletas de mezclas

11 lienzos

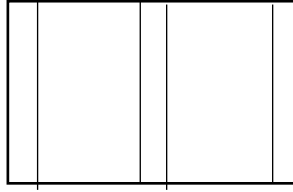
11 vasos de plástico

10 trapos

Objetivo: los participantes aprenderán a pintar a la acuarela, reafirmando sus conocimientos obtenidos de la exposición.

Procedimiento e indicaciones:

- Dar a los participantes sus respectivos materiales.
- Indicarles que con la ayuda de la cinta de masking tape de 5mm formen separaciones de espacios de aproximadamente 1.5 cm.



- Verter las pinturas sobre la paleta de mezclas.
- Tomar los pinceles y empezar a pintar de claro a oscuros, se debe de enjuagar el pincel y secar con el trapo al cambiar los tonos.

Instructor de arte.

Sesión 4. Capacitación

Actividad 7. Comparación de las técnicas.

Tiempo estimado: 5 minutos.

Materiales:

Trabajos prácticos de las técnicas.

Objetivo: los participantes identificarán y diferenciarán las técnicas aprendidas.

Procedimiento e indicaciones:

- Pedirles que aprecien cada uno de sus trabajos.
- Preguntarles cuales son las diferencias de sus trabajos.

Actividad 8. Elección de técnicas.

Tiempo estimado: 5 minutos.

Materiales:

10 plumas o lápices.

110 mitades de hojas blancas.

Objetivo: los participantes determinarán la técnica con la que elaborarán su obra.

Procedimiento e indicaciones:

- Dar los materiales a los participantes.
- Pedir que escriban la técnica que les gusta más y con cual quieren realizar su obra.
- Indicarles que cuando terminen alcen la mano para recoger los papeles.

Instructor de arte.

Sesión 5. Realización de la obra

Actividad 1. Identificación de emociones.

Tiempo estimado: 30 minutos.

Materiales:

Plumas y lápices.

15 hojas blancas.

Objetivo: a partir de los temas vistos, los participantes identificarán sus propias emociones.

Procedimiento e indicaciones:

- Darles una hoja blanca y lápices y plumas a los participantes.
- Pedirles que escriban las emociones que sienten en ese momento.
- Después pedirles que piensen en un momento alegre de su vida y escriban las emociones que sienten al pensar en ese momento.
- Pedir que piensen en un momento no alegre de su vida y escriban las emociones que sienten.

Instructor: psicólogo.

Sesión 5. Realización de la obra

Actividad 2. Elaboración de boceto.

Tiempo estimado: 20 minutos.

Materiales:

Hojas con sus emociones
anotadas 10 hojas blancas

Lápices.

Hojas con su técnica elegida (sesión 4- actividad:8).

Objetivo: los participantes planearán su obra.

Procedimiento e indicaciones.

- Dar una hoja blanca a cada participante.
- Pedirles que elijan las emociones que quieren plasmar en su obra.
- Indicarles que plasmen sus emociones mediante un dibujo.
- Pedirles que elijan los colores de sus paletas y la escriban en el reverso de sus bocetos, dejándolos visiblemente sobre su mesa o restirador.

Instructores: psicólogo e instructor de arte.

Actividad 3. Receso.

Tiempo estimado: 10 minutos.

Objetivo: los instructores deben de preparar las paletas y los materiales para cada participante, de acuerdo con la técnica que eligieron anterior mente.

Sesión 5. Realización de la obra

Actividad 4. Elaboración de la obra.

Tiempo estimado: 60 minutos.

Materiales:

Bocetos

Pinturas pastel.

Pinturas acrílicas.

Pinturas acuarelas.

Pinturas oleo.

Diluyentes

Fijador.

Paletas de colores.

Agua.

Pinceles.

10 vasos de plástico. 10

trapos.

Lienzos

Objetivo: los participantes expresarán mediante la pintura sus emociones.

Procedimiento e indicaciones:

- Dar los materiales que necesiten los participantes.
- Indicarles que deben comenzar a pasar su boceto a su lienzo, tratando de no remarcar el lápiz.

- Pedirles que guarden silencio y una vez que terminen dejen su obra en su mesa o escritorio, es importante decirles que si necesitan algo levanten la mano y los instructores los auxiliarán.

Instructores: psicólogo e instructor de arte.

Sesión 6. Interpretación de las obras

Actividad 1. Observación de las obras.

Tiempo estimado: 5 minutos.

Materiales:

Obras.

Objetivo: los participantes observarán las obras de los demás integrantes para apreciarlas.

Procedimiento e indicaciones:

- Es importante colocar las obras de una manera que puedan ser apreciadas por los integrantes, así como colocar una marca de 50 cm aproximadamente para marcar el límite de aproximación a estas.
- Pedirles que observen de manera ordenada las obras.

Instructor: psicólogo e instructor de arte.

Actividad 2. Interpretación de las obras.

Tiempo estimado: 40 minutos.

Materiales: obras.

Objetivo: identificar las emociones plasmadas en las obras.

Procedimiento e indicaciones:

- Indicar que elijan y se coloquen en una obra que no sea suya.
- Pedirles que interpreten la obra, es decir, que digan que sienten al ver la obra y que emociones piensan que tuvo el autor al hacer la obra.

Instructor: psicólogo.

Sesión 6. Interpretación de las obras

Actividad 3. Receso

Tiempo estimado: 10 minutos.

Actividad 4. Exposición de las obras.

Tiempo estimado: 45 minutos aproximadamente.

Materiales: Obras.

Objetivo: los participantes reflexionarán y apreciarán sus propias obras.

Procedimiento e indicaciones:

Indicarles que se coloque delante de sus obras.

Pedirles que explique su obra, es decir, las emociones que plasmó, la técnica que utilizo.

Instructor: psicólogo.

Actividad 5: conclusión del taller.

Tiempo estimado: 20 minutos.

Objetivo: estimar el impacto del taller en los participantes.

Procedimiento e indicaciones:

- Indicarles que se sienten en círculo.
- Pedirles que expresen su experiencia en el taller.
- Darles las gracias y concluir el taller.

Instructor: psicólogo e instructor de arte.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Durante el taller se emplean actividades en cada sesión, las cuales son evaluadas con el fin de obtener un resultado positivo, a continuación, se especificará cada actividad y su evaluación:

Sesión 1, actividad 4, se debe de evaluar si los participantes comprendieron la información expuesta en las actividades anteriores, y esto se sabrá de acuerdo con la ejecución de la actividad 4, es decir, si los participantes pueden llevar a cabo la actividad sin complicaciones o confusiones de información (de presentarse el instructor debe de aclarar cada confusión o complicación que se presente).

Sesión 2, actividad 1. En esta actividad se les entrega a los participantes un cuestionario evaluativo 1A (ANEXO 1) (pre-test) y es para evaluar los conocimientos que tienen sobre las emociones previo a la exposición y explicación del tema, después de la explicación y exposición en la actividad 5, se les entregara el cuestionario evaluativo 1B (ANEXO 1) (post-test), estos se evaluaran comparando ambos cuestionarios y detectando los cambios que se obtuvieron, si fueron positivos o si no hubo un cambio significado se debe de retomar el tema expuesto.

Sesión 3, actividad 1, se les debe de entregar el cuestionario evaluativo 2A (ANEXO 2) para estimar el conocimiento que los participantes tienen acerca del arte (pre-test) antes de la exposición del tema y después de este, se les entregara el cuestionario evaluativo 2B (ANEXO 2) (post-test), para comparar los cuestionarios y evaluar si los participantes recibieron correctamente la información.

En la sesión 6, actividad 2, se les pide a los participantes que reconozcan las emociones expresadas en las obras de otro participante, con el fin de observar si el participante tiene la capacidad de identificar las emociones y así evaluar los conocimientos que se impartieron durante el taller; en la actividad 5, se estima el impacto que tuvo el taller en los participantes en un espacio de expresión grupal, es

decir, se le pedirá a cada uno que exponga su experiencia durante el taller en forma de una entrevista no estructurada, con el fin de evaluar si el taller fue significativo para los participantes.

5. CONCLUSIONES

El presente taller permite que los participantes desarrollen la capacidad de discriminar y entender las diversas emociones para poder recurrir a ellas como medio y herramienta de interpretación ayudando a obtener un manejo de la propia conducta, como resultado adquieren una inteligencia intrapersonal que les permite comprenderse y trabajar consigo mismos (Bisquerra, 2001).

Según Solomon (1996) se han concebido a las emociones como formas de experimentar el mundo. Actualmente este mundo mantiene a las personas y sobre todo a los adolescentes inmersos en una civilización tecnológica o post-industrial, rodeadas constantemente por máquinas que alteran el contacto humano con la sensibilidad y las emociones, es por esto que generar herramientas que permitan a los adolescentes acercarse a ellos mismos y a otros es de total importancia.

Por otra parte, el problema de no expresar las emociones o expresarlas, es que a veces los seres humanos no saben definir lo que sienten y por lo tanto, no pueden encontrar la manera de expresar o las expresan de una forma que causan problemas individuales y/o sociales, así mismo depende de lo que es "normal" para cada sociedad y para cada ser, es por esto que la pintura es una herramienta que se puede utilizar con libertad, como herramienta de inspiración para crear pinturas que provengan del ser, como algo individual y personal.

La expresión de las emociones se ve alterada por las normas sociales, tradiciones, etc., lo cual puede ser causante de conflictos psicológicos y/o físicos; sin dejar de lado el hecho de que existen daños en las estructuras cerebrales encargadas de las emociones que causan alteraciones en el comportamiento humano.

El arte (en este caso la pintura), es una herramienta que puede utilizarse para una expresión óptima de las emociones, es por esto que en el taller se les enseña a los participantes a manejar algunas técnicas de pintura las cuales se adaptan a su

personalidad, por ejemplo, al pintar con acrílico, la elaboración de la obra es más rápida debido a que el material se seca rápido y su aplicación es fácil y por el contrario al pintar con pinturas pastel es más tardado, ya que la aplicación del material necesita más tiempo, esto se adapta a las necesidades de la persona, si necesita expresar y tener un resultado inmediato le agradecerá más utilizar una técnica que le otorgue rapidez y si la persona necesita paciencia o un proceso más lento y tranquilo, puede manejar una técnica que emplee más elaboración y tiempo para tener un resultado, así mismo si las emociones necesitan ser vistas con más intensidad la pintura acrílica es una pintura que resalta mucho, al contrario de la pintura al acuarela que sus tonos son más tenues.

Es claro que el arte tiene la característica de plasmar e inspirar emociones, pueden ser constructivas o negativas, no se trata de habilidades para dibujar, se trata de la habilidad para expresar y poder transmitir a través de éste.

A través de esta propuesta se pretende que los adolescentes expresen sus emociones y encuentren en la pintura una herramienta optima de hacerlo, logrando encontrarse en el arte y verlo como una parte de ellos, es decir, de su identidad, ya que en la adolescencia se vive un conflicto entre lo que es el individuo y lo que no es y a partir de esto lograr una mejor calidad de vida y una formación de identidad más estable, el acercamiento al arte en estos tiempos es una arma importante para la liberación de emociones y pensamientos, incluso ideales, es la manera más sencilla y útil de estar en contacto con lo humano.

Se pretende que el taller otorgue a los adolescentes la información y las herramientas para que ellos sean capaces de identificar sus emociones y las de otros, para poder expresarlas de una manera que no implique alguna alteración o complicación en su vida cotidiana y con esto cambiar su dinámica personal, familiar y social a una manera óptima y saludable.

El aporte que tiene el taller a la psicología se centra en el manejo de las emociones, especialmente en los adolescentes, con la ayuda de la pintura para expresarlas y así ellos puedan conocerse, entenderse, controlarse a sí mismos. en el nivel social el taller permite a los adolescentes comprender las emociones de otros y saber cómo expresar las propias sin herir ni ser heridos, al mismo tiempo la canalización de sus emociones en la pintura produce una tranquilidad para afrontar las exigencias del exterior.

La pintura como herramienta de expresión, suele ser un espacio íntimo en donde el adolescente puede relajarse y expresar sus emociones siendo estas constructivas o destructivas, se vuelve un espacio totalmente propio, un espacio en el cual pueden ser ellos mismos, sin miedo a la desaprobación de otra persona, en donde incluso se pueden encontrar en medio de la confusión que sienten y así ser más estables a nivel emocional, para tomar las decisiones de importancia que exige la sociedad de una manera menos conflictiva.

Para algunos adolescentes las palabras como medio de expresión de sus emociones no suelen funcionar, sin embargo, poder plasmarlas mediante colores, líneas, satisfacen la liberación emocional, se expresa todo lo que no se puede o se sabe decir, al tener la obra en frente, ver la creación puede llegar a sorprender lo increíble que es el ser humano, la sensibilidad que es parte de “ser”.

A partir de la elaboración del presente taller, es claro que analizar el tema de “educación emocional” en los adolescentes podría ser un factor importante en su manera de expresarlas y captarlas, lo cual permitiría que tuvieran un acercamiento a ellos mismos y a los otros; cabe mencionar que utilizar el arte como herramienta en la expresión y captación de emociones es algo que se debe de difundir para que los adolescentes encuentren ese espacio de comprensión, equilibrio, salvación, ante todos los cambios que implica el desarrollo humano.

Actualmente, México cuenta con instituciones que imparten talleres, cursos, diplomados y asesoría clínica, en los cuales utilizan el arte como herramienta y como parte de tratamiento. Algunas de las instituciones son: Taller mexicano de arteterapia A.C., Instituto Maculi, Centro Integral de Terapia de Arte (CITA), Instituto Mexicano de Psicoterapia de Arte (IMPA), por mencionar algunos.

Sin embargo, la divulgación de las instituciones es escasa, así como la inversión por parte del gobierno. Por lo tanto, elaborar proyectos que ayuden en el sector psicológico y que impulsen la creatividad aportan de una manera optima a la vida de las personas, propician a una mejor salud mental y aportan a una calidad de vida.

Las propuestas, investigaciones y trabajos sobre expresión de emociones a través de la pintura son diversas, sin embargo, la mayoría trabaja con población infantil y adultos mayores, es por esto que mi propuesta está enfocada en una población adolescente.

BIBLIOGRAFIA

Agustin, M. M. (1984). *Etimologías Grecolatinas del Español*. México: Esfinge.

Alvarez, A. (1974). *Psicología del arte*. Madrid: Biblioteca nueva.

American Academy of Pediatrics. (2016). *American Academy of Pediatrics*.

Obtenido de Edades y Etapas.:
<https://www.healthychildren.org/Spanish/ages-stages/teen/Paginas/Stagesof-Adolescence.aspx>

Anaya, N. (2010). *Diccionario de psicología*. Bogotá: Ecoe Ediciones.

Arnheim, R. (1988). *Hacia una psicología del arte*. Madrid: Alianza Editorial.

Bisquerra, R. (2001). *Educación emocional y bienestar*. Barcelona: CISS PRAXIS, S.A.

Cantú Delgado, J. d. (2005). *Historia del arte*. México: Trillas.

Damásio, A. (2005). *En busca de Spinoza: neurobiología de la emoción y de los sentimientos*. CRITICA.

Descartes, R. (2016). *Las pasiones del alma y cartas sobre psicología afectiva*. México: Coyoacán.

Dewey, J. (2008). *El arte como experiencia*. Barcelona: PAIDOS IBÉRICA, S.A.

De la Harpe, M. (2005) *Desarrollo de la organización del sí mismo desde una perspectiva constructivista evolutiva en niños y adolescentes de 8 a 20 años. Tesis para optar al grado de Magister en Psicología Clínica Infanto-Juvenil. Santiago: Universidad de Chile.*

Dionisio, M. (1972). *Introducción a la pintura*. Madrid: Alianza.

Doerner, M. (1998). *Los materiales de pintura y su empleo en el arte*. Barcelona: REVERTÉ, S.A.

Elster, J. (2002). *Alquimias de la mente: la racionalidad y las emociones*. PAIDOS IBERICA.

Enciclopedia de conocimientos fundamentales UNAM-Siglo XXI volumen 2: Filosofía, Ciencias Sociales, Arte. (2010). México: UNAM y Siglo XXI.

Ferrer, E. (2000). *Los lenguajes del color*. México: Fondo de Cultura Económica.

Fredrickson, B. L. (24 de junio de 2011). *Am Psychol*. Recuperado el 23 de mayo de 2016, de HHS Author Manuscripts:
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3122271

Ganz, N. (2004). *Graffiti, Arte urbano de los cinco continentes*. España: Gustavo Gili, S.L.

Goleman, D. (1996). *Inteligencia Emocional*. Paris: KAIROS.

Gombrich, E. H. (1999). *La historia del arte*. México: Diana México.

Hogg, J. (1969). *Psicología y artes visuales*. Barcelona: Gustavo Gill, S.A.

Itziar Fernández, E. Z. (2000). *Expresión e Inhibición*. Recuperado el 23 de mayo de 2016, de Expresión e Inhibición emocional en diferentes culturas:
www2.uned.es, FernandezCLPaidos

Latham, A. (2008). *Diccionario enciclopédico de la música*. México: Fondo de Cultura Económica.

LeDoux, J. (1999). *El cerebro emocional*. Barcelona: Ariel planeta.

- Léger, F. (1990). *Funciones de la pintura*. España: PAIDÓS.
- Mariscal, L. M. (2013). *Historia del Arte*. México: Trillas. Marty, G. (1999). *Psicología del Arte*. Madrid: Pirámide.
- McKinney, H. F. (1982). *Psicología del desarrollo, Edad Adolescente*. MéxicoBogotá: El Manual Moderno, S.A. de C.V.
- Micheli, M. d. (1981). *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. España: Alianza.
- Monreal y Tejada, L. y. (1999). *Diccionario de Términos de arte*. Barcelona: Juventud.
- Moreno, N. (2007) *Arte terapia y adolescentes: promoviendo la expresión emocional de los conflictos con la autoridad. Tesis para optar al Curso de Especialización en Postítulo en Terapias de Arte, Mención Arte Terapia. Santiago: Universidad de Chile*
- Ortiz, G. (2004). *Usos, aplicaciones y creencias acerca del color*. México: Trillas.
- Pastoriza, F. R. (2014). *¿Qué es la fotografía?: Breve historia de los géneros, movimientos y grandes autores del arte fotográfico*. Barcelona: Planeta, S.A.
- Pavis, P. (1984). *Diccionario del teatro: dramaturgia, estética y semiología*. PAIDOS IBERICA.
- Porcella, A. (2009). *Tattoos: a marked history*. Retrieved from Tattoo Through History: Origins of tattooing: <http://digitalcommons.calpoly.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1006&context=socssp>
- Prado, G. S. (2003). *Departamento Académico de Estudios Generales, ITAM*. Recuperado el Mayo de 2016, de Daniel Goleman, Emociones Destructivas,

¿cómo comprenderlas y dominarlas?, un diálogo científico con el Dalai Lama:
biblioteca.itam.mx.estudios.GonzaloS

Rodríguez, I. L. (2009). *Conocimientos fundamentales para la formación artística*.

Recuperado el 2 de mayo de 2016, de UNAM :

<http://www.conocimientosfundamentales.unam.mx/vol1/fartistica/index.html#>

Román, J. P. (2004). Amígdala, corteza prefrontal y especialización hemisférica en la experiencia y expresión emocional. *Anales de la psicología*, 223-240.

Sevilla. (1990). *Danza, Cultura y Clases Sociales*. Serie Investigación y documentación de las Artes, 2a Época, INBA.

Siu-Lan Tan, P. P. (2010). *Psychology of music, From sound to significance*. USA: Psychology Press.

Solomon, C. C. (1996). *¿Qué es una emoción?* México: Fondo de cultura económica.

Steinberg, L. (2008). *Adolescence*. New York: McGraw Hill.

Weber, J.-P. (1966). *La psicología del arte*. Buenos Aires: PAIDOS.

Zambrano, R. (2012). *Historia mínima de la música en occidente*. México: El Colegio de México.

ANEXOS

ANEXO 1

Cuestionario 1A Identificación y expresión de emociones.

Nombre:

Edad:

Instrucciones: conteste con letra legible y honestamente las siguientes preguntas, cuando termine levante la mano y el instructor le recogerá su cuestionario.

1. ¿Para ti qué es una emoción?
2. ¿Cuántos tipos de emociones conoce? (menciónelas)
3. Mencione 4 emociones y sus características
4. ¿Para ti qué es expresión?
5. ¿Para ti qué es inhibición/ represión?

¡Gracias por contestar!

ANEXO 1

Cuestionario 1B Identificación y expresión de emociones.

Nombre:

Edad:

Instrucciones: conteste con letra legible y honestamente las siguientes preguntas, cuando termine levante la mano y el instructor le recogerá su cuestionario.

1. ¿Para ti qué es una emoción?
2. ¿Cuántos tipos de emociones conoces? (menciónalas)
3. Menciona 4 emociones y sus características
4. ¿Para ti qué es expresión?
5. ¿Para ti qué es inhibición/ represión?
6. ¿Tu conocimiento sobre las emociones cambio?

¡Gracias por contestar!

ANEXO 1

Cuestionario 2A Arte plástica y visual.

Nombre:

Edad:

Instrucciones: conteste con letra legible y honestamente las siguientes preguntas, cuando termine levante la mano y el instructor le recogerá su cuestionario.

1. ¿Para ti qué es el arte?
2. ¿Para ti qué son las bellas artes? (menciónalas)
3. ¿Para ti qué es arte plástica?
4. ¿Conoces cuáles son los elementos de la pintura? (menciónalos)
5. Mencione 3 géneros de pintura que conozcas
6. Mencione técnicas de pintura que conozcas
7. ¿Crees que mediante el arte el ser humano expresa sus emociones?
(contesta: si o no)

¡Gracias por contestar!

ANEXO 1

Cuestionario 2B Arte plástica y visual.

Nombre:

Edad:

Instrucciones: conteste con letra legible y honestamente las siguientes preguntas, cuando termine levante la mano y el instructor le recogerá su cuestionario.

1. ¿Para ti qué es el arte?
2. ¿Para ti qué son las bellas artes? (menciónelas)
3. ¿Para ti qué es arte plástica?
4. ¿Conoces cuáles son los elementos de la pintura? (menciónalos)
5. Menciona 3 géneros de pintura que conozcas
6. Menciona técnicas de pintura que conozcas
7. ¿Crees que mediante el arte el ser humano expresa sus emociones?
8. ¿Cambio tu conocimiento acerca del arte?

¡Gracias por contestar!

ANEXO 2

PRESENTACIÓN MULTIMEDIA “PRESENTACIÓN DEL TALLER”.



EL SIGNIFICADO DE EMOCIÓN A TRAVÉS DEL TIEMPO



Aristóteles: "aquella cosa que hace que a experimentar cambia la persona acaba por defenecer su juicio y que viene acompañada de los placeres"



René Descartes: "pasión es vida entre el mente y el cuerpo de ser sentimiento de agitación física y excitación"



Jean-Paul Sartre: "transformaciones mágicas del mundo, los humanos modifican su conciencia de los sucesos para tener una visión más agradable"

John Dewey: "forma de experimentar el mundo, incluyen sentimientos, conductas deliberadas y objetos con cualidades emocionales, siempre se siente por algo o acerca de algo, se refiere, se debe a algo."



TIPOS DE EMOCIONES.

- CONSTRUCTIVAS:

Aquellas que causan sensación de satisfacción y/o placer.

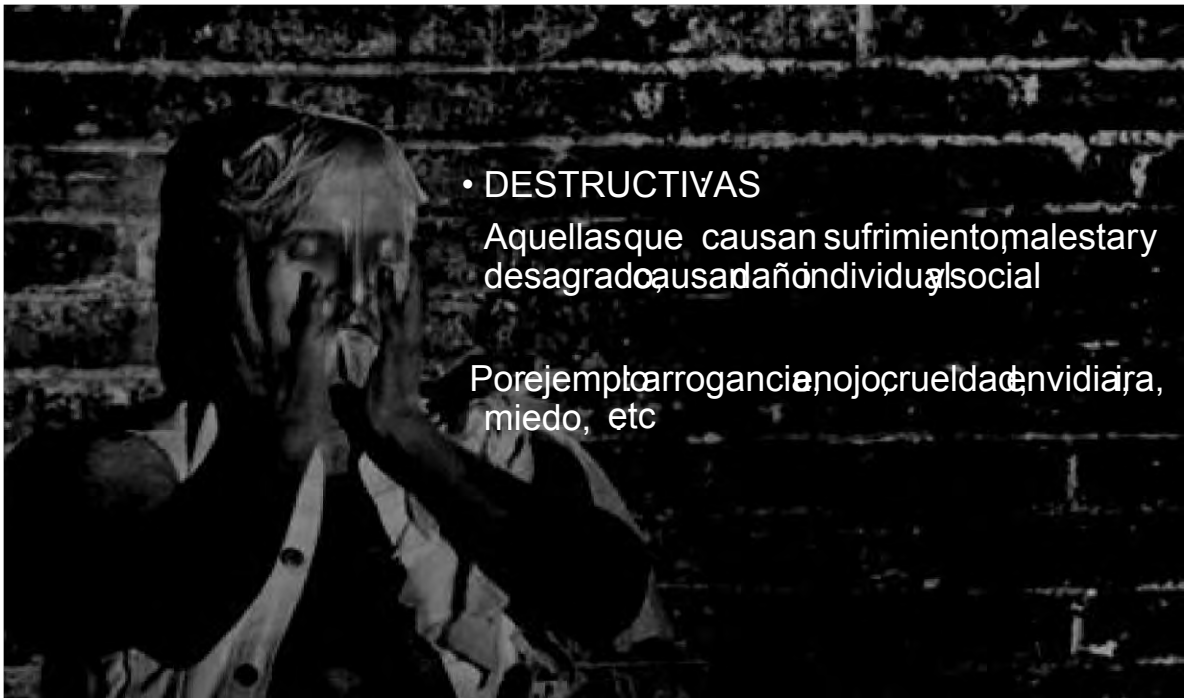
Por ejemplo: alegría, agradecimiento, amor, cariño, felicidad, etc.



- DESTRUCTIVAS

Aquellas que causan sufrimiento, malestar y desagrado, causan daño individual y social

Por ejemplo: arrogancia, enojo, crueldad, envidia, ira, miedo, etc



EXPRESIÓN Y REPRESIÓN/ INHIBICIÓN

REPRESIÓN/ INHIBICIÓN:
Evitación o no confrontación de los hechos.



• EXPRESIÓN:

- Primer medio de comunicación a través de movimientos
- La consecuencia de la expresión depende del receptor.
- Toda expresión necesita de una inspiración.

ARTE

- Actividad de la inteligencia por la que se expresa la creatividad, mediante signos y acciones que intentan establecer una comunicación en diversos niveles, y no solo en reglas concretas.
- La realidad del arte es una realidad de afirmaciones directas de sensibilidad, de recreación de cosas, de sentimientos, de actos que expresan.
- El arte se crea y se busca porque da placer.
- Conduce al conocimiento condicionado por ideas.



BELLAS ARTES

Arquitectura arte y técnica de construcción de edificios

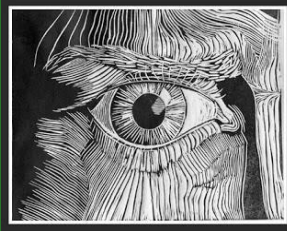


Pintura arte y técnica de representación en una superficie plana de cualquier objeto

Escultura el arte de crear formas tridimensionales



Grabado arte de trazar un dibujo sobre una plancha de madera o metales



Fotografía arte de representar las imágenes en la acción química de la luz



Literatura conjunto de saberes para escribir y leer



Teatro representación de obras dramáticas



• Música: sonido organizado.



Danza expresión artística con el cuerpo



Cine: efecto óptico en donde se dramatizan historias

ARTE PLÁSTICA- VISUAL

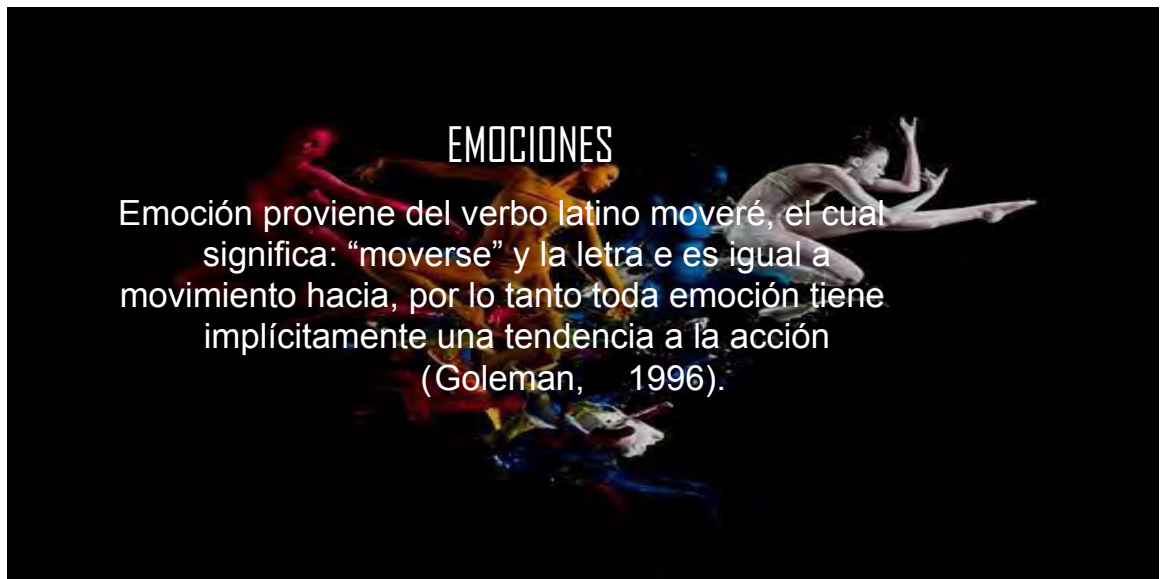
- Trata de reflejar e incorporar las necesidades o tensiones de una sociedad y del mundo exterior.
- Enseña a representar en una superficie plana cualquier objeto o material imaginario, por medio de herramientas.
- La pintura nació con la concepción sentimental.
- Opera con elementos visuales reflejando las condiciones exteriores.

COLOR

- “Todo en cuanto rodea al hombre es color, el hombre mismo es color” (Ferrer, 1997).
- Necesidad vital, actúa como decoración, le dan sentido a la pintura.
- Colores cálidos: activos y colores fríos: pasivos.
- Psicología cromática: siete tonalidades: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta.
- Fuente del color es la luz.

ANEXO 3

PRESENTACIÓN MULTIMEDIA “EMOCIONES”

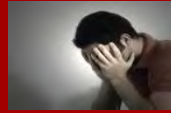


TIPOS DE EMOCIONES.



- **CONSTRUCTIVAS**
Aquellas que causan sensación de satisfacción y/o placer.





- DESTRUCTIVAS

Aquellas que causan sufrimiento, malestar, desagrado, daño individual y social.



ESTRUCTURAS CEREBRALES ENCARGADAS DE LAS EMOCIONES.

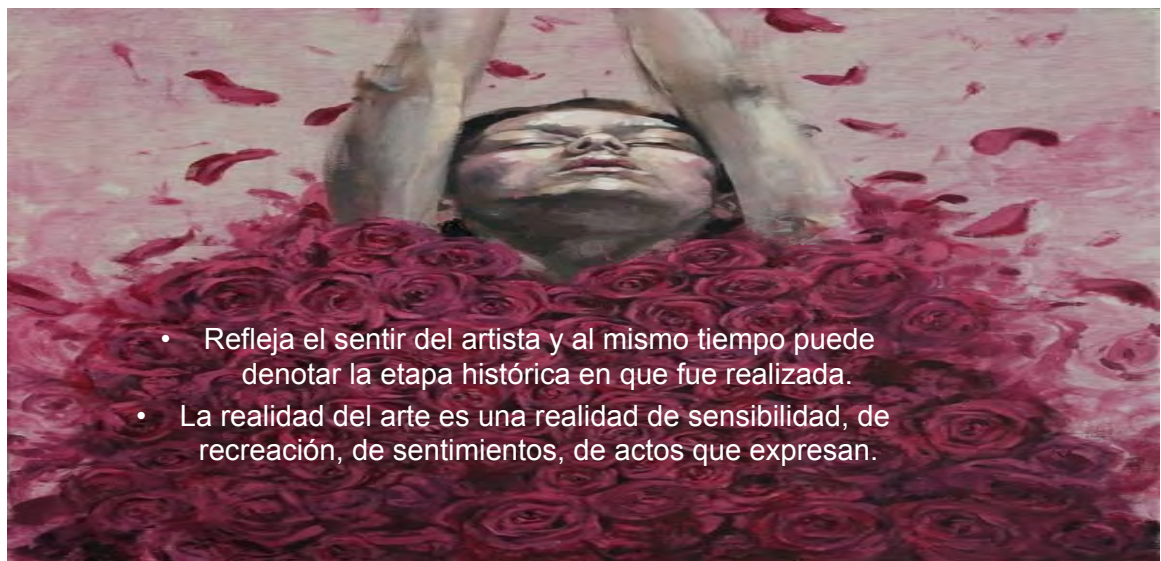


ANEXO 4

PRESENTACIÓN MULTIMEDIA “ARTE”



El arte es la actividad de la inteligencia por la que se expresa la creatividad, mediante signos o acciones.



- Refleja el sentir del artista y al mismo tiempo puede denotar la etapa histórica en que fue realizada.
- La realidad del arte es una realidad de sensibilidad, de recreación, de sentimientos, de actos que expresan.

- 
- El arte es el instrumento para enfrentarse a las tareas que el vivir nos impone.

ESTÉTICA

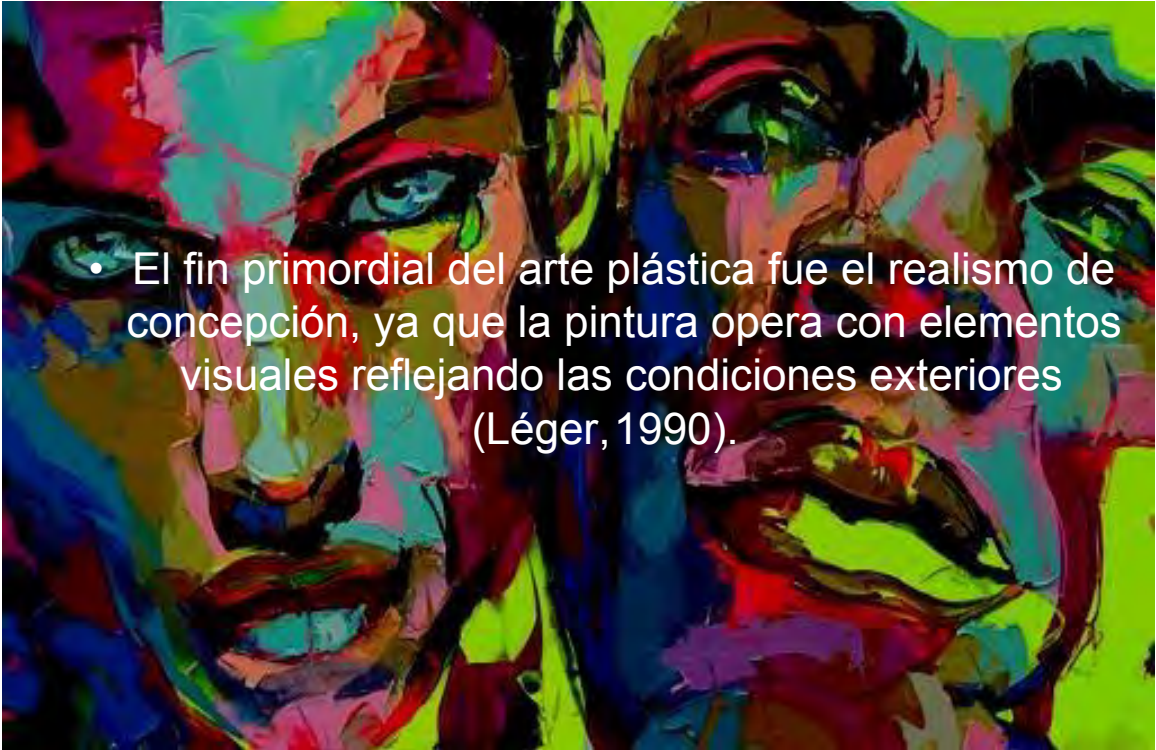
- Estudia la esencia y percepción de la belleza.
- Orienta la sensibilidad humana.



An abstract painting featuring a dense composition of vibrant colors including red, blue, green, and black. The style is expressive, with visible brushstrokes and splatters of paint, creating a sense of movement and energy.

ARTE PLÁSTICA/VISUAL.

- En la pintura la expresión se alcanza a partir de figuras y colores en el espacio (UNAM, Siglo XXI editores, 2010).

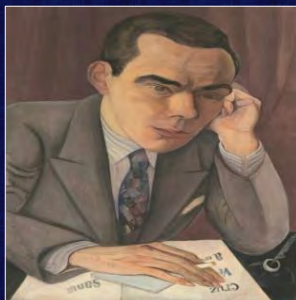
- 
- A cubist portrait painting featuring two faces rendered in a highly stylized, fragmented manner. The color palette is vibrant and non-naturalistic, dominated by shades of red, blue, green, and yellow. The brushwork is bold and expressive, capturing the essence of the subjects through geometric forms and strong contrasts.
- El fin primordial del arte plástica fue el realismo de concepción, ya que la pintura opera con elementos visuales reflejando las condiciones exteriores (Léger, 1990).

ANEXO 5

PRESENTACIÓN MULTIMEDIA "OBRAS DE ARTE PLÁSTICA Y VISUAL"



El grito.
Edvard Munch , 1910



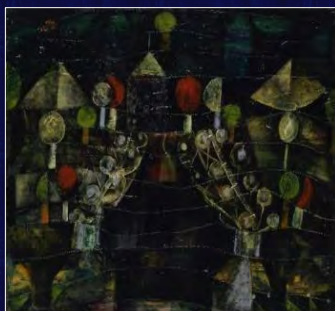
Retrato de Guilherme de Almeida.
Lasar Segal , 1927.



La expulsión.
Arthur Boyd , 1947 -1948



Retrato de una mujer.
Alexej Jawlensky , 1909



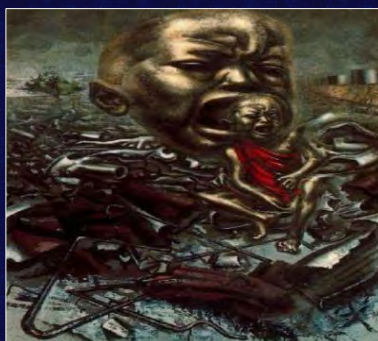
Pabellón de las mujeres.
Paul Klee , 1921



Improvisación 26.
Wassily Kandinsky, 1912



Con mucho gusto soportaré por
el arte y mis seres queridos.
Egon Schiele , 1912.



Eco del llanto.
David Alfaro Siqueiros.



Sin título.
Mark Rothko , 1960.

ANEXO 6

PRESENTACIÓN MULTIMEDIA “TÉCNICAS DE PINTURA”

PINTURA AL ÓLEO

- Los colores para pintar al óleo pasan en el trazo o parte pintada, en virtud de absorción del oxígeno, del estado líquido a través de los términos gelatinoso y viscoso al estado sólido.
- Se forma una película de aceite en la que los pigmentos están estratificados.
- Antes de pintar al óleo se debe de tener un boceto que debe de ser claro y limpio para no echar a perder el fondo.
- Es conveniente pintar de oscuro a claro.
- Los colores se aplican en fresco, suavemente uno sobre otro.

MATERIALES PARA PINTAR AL ÓLEO.



PINTURA PASTEL.

- Procedimiento de pintura con pigmentos aplicados sobre un fondo más o menos áspero, sobre el cual los pigmentos se agarran por adherencia.
- Los colores son hechos en forma de lápices con aglutinante que sirve para proporcionar a los pigmentos una manera práctica que permita pintar con ellos.
- Se emplea con mucha libertad el material

MATERIALES PARA PINTAR PASTEL.



PINTURA AL ACUARELA.

- Se introduce en papel, el papel absorbe las partículas de pigmento muy finas y así la fibra de papel queda coloreada.
- Se basa en los efectos de los colores.
- La luz proviene del fondo que se utilice.
- Se debe utilizar pincel.
- Se debe de hacer a partir de dibujar con lápices blandos o dibujar libremente con el pincel.
- El único diluyente que se utiliza es el agua.

MATERIALES PARA PINTAR AL ACUARELA.



PINTURA AL ACRÍLICA.

- Película incolora.
- Permanente que se adhiere en cualquier superficie.
- Se puede aplicar con los dedos u herramientas para pintar.
- No es necesario utilizar diluyentes.
- Los colores obtienen sus propiedades por la emulsión acrílico-resinosa.
- Los aglutinante secan rápido.

MATERIALES PARA PINTAR AL ACRÍLICA.



PLANIFICACIÓN DE UNA OBRA.

- Clarificación sobre el estado de un
- Estado del fondo y el tipo de color para
- Elección de .
- Elección de la
- Preparación de
- Determinar la protección de la obra (si es



COMPONENTES DE UNA OBRA.



- Clim
- Relaciones del
- Tiempo de trabajo
- Cantidades de
- Herramientas
- Instalación para el
- Medios



ANEXO 7

PRESENTACIÓN MULTIMEDIA “OBRAS REPRESENTATIVAS”

PINTURAS AL ACUARELA.



Vincent van Gogh.
Mujer de Scheveningen
tejiendo. (1881)



Diego Rivera.
Cargador de flores.
(1973)



George Grosz.
Paseo en familia.
(1932)

PINTURAS AL ÓLEO.



Rufino Tamayo.
Homenaje a Juárez.
(1932)



Frida Kahlo
Las dos fridas.
(1939)



Remedios Varo
Creación de las aves.
(1957)

PINTURAS AL ACRÍLICO.



Yolanda M. López.
Nuestra Madre.
(1978).



Marisa Lara.
Humo en los ojos.



Dulce María Núñez
Huitzilopochtli
Holandés. (1990).

PINTURAS AL PASTEL.



Leonardo da Vinci.
Autorretrato.
(1512).



Edgar Degas.
Bailarina. .
(1899).



Mary Cassatt.
Autorretrato. (1878).