

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ARAGÓN

**PSICOPATOLOGÍA: EL ARTE COMO RESULTADO DE
LA EXPRESIÓN CREATIVA EN LA ENFERMEDAD MENTAL Y
SU RELACIÓN CON LA COMUNICACIÓN**

T E S I S

**PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADA EN COMUNICACIÓN Y PERIODISMO**

PRESENTA: MARYSOL MALDONADO MALDONADO

ASESORA: MTRA. LAURA RUSTRIÁN RAMÍREZ

Ciudad Nezahualcóyotl, Edo. Mex., 2020.

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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

Agradecimientos

A la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Aragón, por brindarme lo necesario para concluir este trabajo de investigación y por formarme como profesional con consciencia social.

A mis padres, Rigoberto y Rebeca Maldonado que a lo largo de 28 años me han dado lo mejor de sí y han estado presentes en todo momento de mi vida profesional y personal, gracias por todo su amor y la fe que ponen en mí.

A la Mtra. Laura Rustrián Ramírez por ser pilar fundamental en esta investigación, gracias por su paciencia, conocimiento y el tiempo dedicado.

A mis compañeros de vida.

Al Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino, por brindarme su espacio para elaborar entrevistas a el Dr. Horacio Reza Garduño y a la Dra. Karina Abreu González, gracias por compartir su opinión profesional y sus conocimientos respecto al tema.

A la locura y al arte por la inspiración.

Índice

	Pág.
INTRODUCCIÓN.....	1

CAPÍTULO I

LOS INICIOS DE LAS ENFERMEDADES MENTALES Y SU RELACIÓN CON EL ARTE Y LA CREATIVIDAD.....	5
---	----------

1.1 La psicopatología en Grecia y los estudios de Platón y Aristóteles.....	8
1.1.1 Teoría de los cuatro humores.....	10
1.2 La psicopatología en la Edad Media y el Renacimiento.....	16
1.2.1 Edad Media	16
1.2.2 Renacimiento	23
1.3 La psicopatología y el arte en la Edad Contemporánea.....	26

CAPÍTULO II

EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN.....	29
---------------------------------------	-----------

2.1 Elementos de la comunicación.....	31
2.2 Funciones y tipos de comunicación.....	34
2.2.1 Tipos de comunicación	34
2.2.2 Funciones de la comunicación	36
2.2.2.1 Función emotiva.....	37
2.2.2.2 Función connotativa	37
2.2.2.3 Función poética o estética	37

2.3 Arte y Estética.....	38
2.3.1 Tipos de arte	48
2.3.1.1 Arquitectura	48
2.3.1.2 Danza	49
2.3.1.3 Escultura	50
2.3.1.4 Música	51
2.3.1.5 Pintura	52
2.3.1.6 Poesía	53
2.3.1.7 Cinematografía.....	54
2.3.2. Pintura, escultura y literatura	54
2.3.2.1 Pintura.....	54
2.3.2.1.1 Expresionismo y Realismo.....	56
2.3.2.2 Escultura.....	60
2.3.2.2.1 Expresionismo y realismo.....	61
2.4 Semiótica Peirciana	62
2.4.1 Definición de Semiótica.....	62
2.4.2 Ícono, Índice y Símbolo	65
2.4.2.1 Ícono	65
2.4.2.2 Índice	66
2.4.2.3 Símbolo.....	66
2.4.3 Elementos para la interpretación semiótica	67
2.4.3.1 Semántica.....	67
2.4.3.2 Pragmática	68
2.4.3.3 Sintáctica	68
2.5 El mundo de los símbolos de Paul Ricoeur.....	69
2.5.1 El texto en el acto de lectura	71

CAPÍTULO III

BIOGRAFÍA Y OBRA DE LOS ARTISTAS CON PISCOPATOLOGÍAS.....73

3.1 Definición de trastorno mental, según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los trastornos mentales DSM-IV.....	78
3.2 Esquizofrenia	81
3.2.1 Fases y síntomas de la enfermedad	81
3.3 Depresión con síntomas melancólicos.....	90
3.3.1 Melancolía	92
3.3.2 Trastorno bipolar	93
3.4 Creatividad y Locura.....	95
3.4.1 Vincent Van Gogh.....	97
3.4.2 Camille Claudel	102
3.4.3 Virginia Woolf	106

CAPÍTULO IV

ANÁLISIS DE LA LOCURA Y SIGNIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE VAN GOGH, CAMILLE CLAUDEL Y VIRGINIA WOOLF.....111

4.1 Autorretrato con Oreja Vendada y Pipa, Van Gogh.....	112
4.1.1 Análisis de la pintura	113
4.1.2 Análisis icónico	113
4.1.3 Semántica	115
4.1.4 Aplicación Pragmática	115
4.1.5 Funciones de la Comunicación en la Pintura	116
4.2 La Edad Madura, Camille Claudel.....	117
4.2.1 Análisis icónico	118

4.2.2 Semántica	119
4.2.3 Aplicación Pragmática	120
4.2.4 Funciones de la comunicación en la escultura	120
4.3 La Señora Dalloway, Virginia Woolf.....	121
4.3.1 Personajes representantes de la personalidad de Virginia Woolf.....	125
CONCLUSIONES.....	129
FUENTES DE CONSULTA.....	131
ANEXO 1: Entrevista al Dr. Horacio Reza Garduño Treviño.....	144
ANEXO 2: Entrevista a la Dra. Karina Abreu González	150

Introducción

El sentimiento de poder llegar a la locura resulta ser un tanto terrorífico y a la vez, altamente curioso cuando se logra pensar que puede existir una oportunidad para volver a lo que acostumbramos ver como realidad después de conocer el abismo de la locura. El ser humano ha experimentado estados diferentes de conciencia, ya sea consumiendo alcohol, algunas drogas o plantas capaces de alterar la percepción de la realidad, en estos casos los estados son inducidos, sin embargo se ha comprobado que ciertas enfermedades mentales producen los mismos estados de alucinación, pues en ambos casos se modifica la forma en que se percibe el mundo.

Vivimos altamente fraccionados, pretendemos estar seguros de lo que puede existir en la vida, así como de lo que es real y lo que es parte de nuestra imaginación, hemos logrado experimentar sensaciones estando en lugares fantásticos sin poner en riesgo nuestra vida gracias a la ciencia ficción, pero ¿en verdad hemos buscado en lo más hondo de nuestro cerebro hasta darnos cuenta qué es lo que provoca la creación y lo que imaginamos o por qué razón nos liberan acciones simples como escribir, pintar, o tocar alguna melodía?. Algunos filósofos se encargaron de darle respuesta a estos cuestionamientos y dejar en sus estudios su opinión, por ejemplo, Platón menciona que cuando el poeta crea no es él quien crea, sino una fuerza divina que lo posee.

Este trabajo busca fundamentar la relación entre enfermedad mental y creatividad dando a conocer también la forma en que se fueron desarrollando estos dos conceptos a través del tiempo. También conoceremos los elementos necesarios para interpretar las obras artísticas elegidas, nos apoyaremos en el pensamiento de Charles Sanders Peirce, Umberto Eco y Paul Ricoeur, pues estamos de acuerdo en que todo lo que nos conforma como personas engloba nuestras experiencias, ya sean negativas o positivas y que nuestra forma de vivir y subsistir tiene que ver con nuestro pasado y cómo nos vemos en un futuro.

Estamos seguros que solo podemos ver lo que conocemos, comprender aquello de lo que somos conscientes, por lo que necesitamos conocer el contexto de un autor y su vida para hacer una mejor interpretación de su obra.

Así como la locura, el arte ha tenido diversidad de significados sin obtener una definición universal. El estudio del arte mediante la semiótica y la hermenéutica ha sido un pilar fundamental para esta tesis pues gracias a la semiótica como a la hermenéutica obtuvimos los signos necesarios para interpretar una obra.

Este trabajo de investigación es dedicado a todas aquellas personas que alguna vez han sentido que comienzan a perder la cabeza y a todas aquellas que aún padeciendo una enfermedad mental siguen persistiendo en este mundo con ayuda de la psiquiatría, la psicología o los medios a su alcance, no siempre comunicándose de la mejor forma o expresando su verdadero sentir. Esta tesis contempla el estudio de vida, obra y un análisis de las obras artísticas de Virginia Woolf, Camille Claudel y Vincent Van Gogh los cuales padecieron enfermedades como depresión y esquizofrenia. En ellos podemos observar el arte de una forma particular pues al conocer de su vida podemos interpretar mejor sus obras.

Este trabajo busca fundamentar la relación del proceso artístico con la psicopatología como forma de expresión en la enfermedad y pretende sumergirse en el arte (pintura, escultura y la literatura) de forma que el lector se interese no solo por el resultado artístico sino el trasfondo de éste, también busca ser un pilar para poder implementar talleres de arte terapia en centros especializados para la atención de enfermedades mentales. Conforme esta investigación avance conoceremos la opinión de expertos en psiquiatría en México, como es el caso del Dr. Horacio Reza, subdirector del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino, quien piensa que “Pintar por sí mismo es terapéutico” y quien tiene una basta experiencia en el tema de arte terapia.

En cuanto a las obras de arte queremos comunicar lo importante que es el conocimiento de la semiótica y la hermenéutica para su interpretación, pues la

interpretación es única de acuerdo al ser y su existencia, y gracias al contexto de cada uno de nosotros podemos entender mejor el significado de lo que representamos.

La investigación se divide en cuatro apartados los cuales buscan llevar de la mano al lector desde los inicios de la locura hasta el análisis en concreto de las obras artísticas. Al principio conoceremos la historia de las enfermedades mentales y cómo es que se trataban desde la época de los Griegos, la Edad Media, hasta la Edad Contemporánea, nos daremos cuenta de la evolución que tuvo el concepto de locura hasta que existió un manual con todas las enfermedades mentales, sus síntomas, fases y más.

En el segundo capítulo nos detendremos a explicar la relación que existe entre arte y comunicación, por qué el arte se considera comunicación, recordaremos los elementos de la comunicación y la importancia de la semiótica en la interpretación.

En el tercer capítulo estudiaremos la vida y algunas obras de Camille Claudel, Vincent Van Gogh y Virginia Woolf y conoceremos ciertos eventos significativos en su vida que formaron parte del origen de sus piezas artísticas de acuerdo con las interpretaciones que elaboraremos ligadas al conocimiento de su biografía.

Finalmente, en el último apartado analizaremos una obra de cada autor utilizando la semiótica para la escultura de Camille Claudel y la pintura de Van Gogh y la hermenéutica para la interpretación de la obra literaria de Virginia Woolf con la ayuda de los postulados de Paul Ricoeur.

Anexo a la presente investigación la entrevista al el Dr. Horacio Reza Garduño, quien desde el 2008 es el Subdirector del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez en la Ciudad de México, agradezco infinitamente su colaboración y amplio interés por las enfermedades mentales y su opinión acerca de la práctica de arte terapia en nuestro país.

La presente investigación busca aportar el conocimiento para interpretar de una forma adecuada las obras artísticas, teniendo en cuenta el contexto de los autores y conocimiento de su vida, por otra lado se propone formar parte de estudios posteriores que ayuden a los enfermos mentales con prácticas como arte terapia complementando el tratamiento psicofarmacológico, claro, no sin antes determinar que el paciente es apto para estas prácticas. Esta tesis es solo un estudio de tres artistas que padecían enfermedades mentales quienes dejaron en sus obras el discurso de sus vidas, sin embargo, hace falta poner más atención a este sector de la población que padece estas enfermedades, pues existen infinidad de personas que ahogan sus gritos en sus pinturas, sus textos, sus esculturas y en otras artes como la música o la danza, o peor aún no han encontrado una forma de canalizar determinadas emociones.

Esta tesis queda como testimonio de tres artistas que dejaron más de una idea en sus obras sujetadas por el estudio de sus vidas y un análisis hermenéutico y semiótico.

Capítulo I

Los inicios de las enfermedades mentales y su relación con el arte y la creatividad.

“Quiero y te lo prometo, amigo mío, enmendar mi falta; no volveré, como hasta ahora, a exprimir las heces de las amargas del destino; voy a gozar de lo actual y lo pasado como si no existiera. En verdad tienes mucha razón, querido amigo; los hombres sentirían menos sus trastornos (Dios sabrá por qué lo hizo así) de no ocupar su imaginación con tanta frecuencia y con tal esmero en recordar los males pasados, en vez de en hacer soportable lo presente” (...)

“Las desventuras del joven Werther”

Johann Wolfgang von Goethe

El ser humano puede hacer infinidad de cosas gracias a la creatividad que encuentra su origen en diferentes lugares, pero sin duda esta se relaciona con las pasiones, sentimientos, molestias, pensamientos de los autores, y todo lo que los construye. La creatividad ha llevado a muchos artistas a plasmar un poco de sí en sus obras y en cada una de ellas los signos llevan consigo un significado. La definición de creatividad ha sido muy controversial, es por eso que más adelante nos detendremos a hablar del cómo surgió este concepto y cómo fue cambiando a través del tiempo.

Los seres humanos nos bastamos de la razón para tomar decisiones, o por lo menos es lo que deberíamos de hacer siempre, en cambio, cuando se trata de cualquier creación artística nuestra creatividad no se limita a los estándares. La creatividad es una

habilidad del ser humano que se relaciona con el dolor, con experiencias propias, momentos específicos o sentimientos que el autor no siempre quiere, sin embargo refleja en sus obras. Está presente en nuestra vida cotidiana, por ejemplo a la hora de elaborar un platillo nuevo, o en el momento de imaginar formas para resolver un problema y decidir entre alguna de nuestras opciones hasta llevar a cabo el plan. El cerebro humano es tan poderoso que incluso en la agonía es posible crear, como ejemplo Frida Kahlo. La mexicana decía que cuando más calmada se encontraba era cuando más se podía concentrar para pintar, en muchas de sus obras reconstruye el dolor tanto físico como emocional por el que se encontraba, la mayoría de sus pinturas fueron autobiográficas, esto le permitió comunicarse con el mundo. En *El venado herido*, Frida utilizó a su propia mascota, un venado llamado Granizo y se pintó después de una operación de su columna en 1946.

“*El venado herido*”, Frida Kahlo, imagen de: <https://muhimu.es/salud/frida-kahlo-enfermedad/>

El 3 de Mayo de 1946 Frida le dio esta pintura a sus amigos Lina y Arcady Boyter como regalo de bodas, adjuntó una nota que decía "Ahí les dejo mi retrato, por que me tengan presente, todos los días y las noches, que de ustedes, yo me ausente. La tristeza se retrata en todita mi pintura pero así es mi condición, ya no tengo compostura". En el otro

lado de la servilleta escribió "solito andaba el venado rete triste y muy herido, hasta que en Arcady y Lina encontró calor y nido".¹

Diferentes aspectos giran en torno a los estudios de locura pues ha sido de alto interés para diferentes ciencias, entre ellas; la historia, la filosofía, la sociología, la medicina y la más joven de ellas, la psiquiatría. Thomas Szasz, catedrático de psiquiatría en la Syracuse University² de Nueva York retoma que para el escritor francés Michel Foucault la enfermedad mental no debe entenderse como un hecho natural sino como un constructo cultural sustentado por una red de prácticas administrativas y médico psiquiátricas, así una historia de la locura adecuadamente escrita sería un recuento no de la enfermedad y de su tratamiento sino de cuestiones relacionadas con la libertad, el control, el conocimiento y el poder.³ Szasz niega que exista la enfermedad mental, piensa que no se trata de un hecho natural sino de un mito creado por el hombre, y afirma que la psiquiatría se define como una especialidad de la medicina que se ocupa de la diagnosis y del tratamiento de las enfermedades mentales.⁴

Por su parte, Michael Foucault en su libro *Enfermedad mental*, menciona que la psicología no ha podido ofrecer jamás a la psiquiatría lo que la fisiología brinda a la medicina: el instrumento de análisis que al delimitar la perturbación permite encarar la relación funcional entre la enfermedad y el conjunto de la personalidad.⁵

¹ Francisco Cuevas, *El venado herido, Frida Kahalo*, <http://paranoria-arte.blogspot.com/2015/09/el-venado-herido-1946-en-esta-pintura.html>, consulta: 5 de abril, 2018.

² La Universidad de Siracusa, es una universidad privada fundada en 1870 en Siracusa en el estado de Nueva York, Estados Unidos. Esta universidad es famosa por sus labores de investigación y enseñanza en áreas como arquitectura, empresariales, ciencias de la información, ciencias de la comunicación, escritura creativa y asuntos públicos.

³ Roy Porter, *Breve historia de la locura*, España, Fondo de Cultura Económica, 2002, p. 15.

⁴ *Ibid.* p. 13.

⁵ Michael Foucault, *Enfermedad mental y personalidad*, España, Paidós, 1984, p. 21.

1.1

La psicopatología en Grecia y los estudios de Platón y Aristóteles.

En Grecia se pensaba que las enfermedades eran causadas por los demonios, que también provocaban los trastornos mentales. En esta época se creía en la Teoría de los cuatro humores, que fue sustentada por el médico griego Hipócrates quien ejerció durante el siglo de Pericles y estaba emparentado con Asclepio⁶, el dios griego de la medicina. Aunque Hipócrates no dominó tanto la medicina como otros médicos griegos, fue el primero en plantear que las enfermedades físicas eran parecidas a los trastornos mentales. Por su parte Herófilo, médico griego y uno de los exponentes más notables de la Escuela de Alejandría describió la estructura encefálica que lleva su nombre (la prensa de Herófilo). Estudió los órganos de los sentidos e indicó que la acción pensante se asienta en el cerebro.

Hipócrates fue autor de una enciclopedia médica de la Antigüedad, en ella se sostenía que las enfermedades eran causadas por un desequilibrio entre los humores líquidos del cuerpo, que eran; la sangre, la flema, la bilis amarilla o cólera y la bilis negra o melancolía. Esta teoría fue propuesta inicialmente por Hipócrates, pero fue Galeno, otro médico griego quien más tarde la desarrolló y gracias a sus estudios dominó la medicina europea a lo largo de mil años.⁷

El significado de la bilis negra cambió a finales del siglo V. Entre el año 420 y 380 a.C., se creía que este paradigmático líquido interior era el principal factor interno de perturbación mental. A través del tiempo esto se fue formalizando en sistemas explicativos cada vez más complejos referentes a la locura y al

⁶ En la cultura romana se conocía como Esculapio

⁷ Biografías y vidas, <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/h/hipocrates.htm>, consulta: 8 de mayo, 2017.

carácter. Se podía afirmar que la fuente orgánica de la locura era ese líquido negro.⁸

La medicina griega creó un sistema explicativo de enfermedades y de la salud en el que se abarcaba la locura. La particularidad de la medicina hipocrática fue ayudar a la naturaleza en la creación y preservación de una mente sana dentro de un cuerpo sano. En la medicina hipocrática era necesario el equilibrio de los cuatro líquidos del cuerpo conocidos como los cuatro humores, si alguno de ellos se mantenía mayor o menor que los demás la enfermedad persistía hasta que se recuperaba de nuevo el balance de estos cuatro elementos.

Es así como lo expone uno de tantos textos hipocráticos que recupera Roy Porter “Los hombres deben saber que es del cerebro, y sólo del cerebro, que provienen nuestros placeres, alegrías, risas y bromas, lo mismo que nuestros pesares, penas, congojas y lágrimas. Concretamente, es a través de él que pensamos, vemos, oímos y distinguimos lo feo de lo bello, lo malo de lo bueno, lo placentero de lo desagradable. Y es este mismo el que nos torna locos o delirantes, nos inspira temor o miedo ya sea de noche o de día, produce insomnio, desatinos intempestivos, ansiedades sin sentido, distracciones y actos contrarios a la costumbre.”⁹

En la actualidad el concepto de locura ha ido cambiando, sin embargo siempre se logra coincidir con algún punto que plantearon los griegos. Son asombrosas las cosas que podemos lograr gracias al buen funcionamiento del cerebro y también es sorprendente el caos en el que podemos sumergirnos cuando algo falla en él. Para nuestra fortuna la medicina junto con la psiquiatría nos han dado la mano para no sumergirnos cuando se presenta este caos, y desafortunadamente es también esta ciencia que ha dejado en el olvido la relación entre el interior humano y el mundo, es por esto que rescataremos palabras del poeta presocrático Empédocles.

Empédocles afirma que el interior humano y el mundo exterior tienen la misma constitución y en esta intervienen cuatro elementos que llamaremos mezcla, que a su vez están en nosotros y en el sol, la tierra, el cielo y el mar, pensaba que si esta mezcla estaba equilibrada seríamos seres sanos e inteligentes, pero si existía un desequilibrio

⁸ Ruth Padel, *A quien los dioses destruyen*, España, Edición Sexto Piso, 2009, p. 95.

⁹ Roy Porter, *op. cit.*, pp. 45-46.

en una parte de nosotros, seríamos más inteligentes allí. Si era superior en las manos seríamos artistas y si lo era en la lengua seríamos oradores.¹⁰

1.1.1

Teoría de los cuatro humores

En este apartado conoceremos una de las teorías más antiguas que tuvo su origen en Grecia, la forma en que se constituía y hacía referencia a los problemas de la locura con la sangre, la flema y sobre todo, la bilis. La Teoría de los cuatro humores surgió en Grecia y fue expuesta por Hipócrates, quien creía que el cuerpo humano estaba formado por sustancias básicas (los cuatro humores) y que de acuerdo al equilibrio de estas se determinaba la salud de un individuo. Anteriormente Empédocles afirmaba que los cuatro humores estaban formados por los elementos aire, fuego, tierra y agua, los cuales consideraba como las materias primas de todo lo que existía.

La teoría de los cuatro humores no estaba aislada del modo en el que se entendía la realidad en la Antigua Grecia, sino que entroncaba con una creencia sobre el origen del planeta y del cosmos en general; supuestamente, toda la realidad era una combinación de diferentes cantidades de estos cuatro elementos, y de ahí surgía la teoría de los cuatro humores. Las propiedades de estos cuatro elementos, a su vez, se reflejaban en las características de los cuatro humores que según Hipócrates fluían por el cuerpo humano.

Cada uno de los cuatro humores expresaba características físicas concretas, en la línea de los pensadores de la época, que intentaban describir la realidad a partir de propiedades cotidianas y fácilmente identificables materialmente.

¹⁰ Ruth Padel, *op. cit.*, pp. 93-94.

A continuación se describen cada uno de los cuatro elementos, junto con las enfermedades que podían suscitarse dependiendo del elemento que dominara en la persona y con el que se podía designar una personalidad mediante un temperamento específico:

1. Bilis negra - Temperamento Melancólico

Sustancia vinculada al elemento tierra, cuyas propiedades eran el frío y la sequedad. Temperamento definido por la presencia de una gran cantidad de bilis negra, su temperamento asociado es triste, con sensibilidad artística y fácil de conmovir.

2. Bilis amarilla - Temperamento Colérico

Humor correspondiente al elemento del fuego. Sus cualidades eran la calidez y la sequedad.

Temperamento relacionado con la bilis amarilla, se expresaría en personas apasionadas, de enfado fácil y con una gran energía.

3. Sangre - Temperamento Sanguíneo

La sustancia vinculada al elemento del aire, cuyas propiedades eran la calidez y la humedad. Correspondía a personas alegres y optimistas, con tendencia a expresar su cariño por los demás y con seguridad en sí mismas.

4. Flema - Temperamento Racional

La sustancia relacionada con el agua, cuyas propiedades son el frío y la humedad, corresponde al humor de la flema, las personas asociadas a este temperamento serían frías y racionales.¹¹

¹¹ Psicología y mente, <https://psicologiaymente.net/personalidad/teoria-cuatro-humores-hipocrates#!>, consulta: 15 de enero, 2017.

En estas termas se encuentran seis hombres y un espectador, son una alegoría de los cuatro humores y los cinco sentidos. Inspirado en Dürero, c. 1495

Las imágenes de locura han desempeñado un papel importante en la influencia que la tragedia griega ejerció sobre la imaginación occidental. Pero las suposiciones griegas acerca de la locura son muy diferentes de la mayoría de las que actualmente existen en Occidente; se corresponden con una visión de la relación de las emociones con el yo, de la experiencia emocional que es distinta de la nuestra. La emoción es algo que nos viene de fuera. Cuando se la considera fisiológicamente, la emoción es aire y líquido bullendo en el interior, insuflando las entrañas. Las emociones no pertenecen a los individuos: son fuerzas errantes, autónomas, demoniacas, externas.¹²

La escuela de Atenas, Raphael Sanzio, imagen de:
<http://alicantemag.com/arte/la-escuela-atenas-la-ensenanza>

Platón señala hacia arriba con el dedo apuntando al lugar donde reside el mundo verdadero, el de las ideas. Para Aristóteles, el mundo verdadero es el sensible, y la esencia de las cosas reside en ellas mismas, en su materia y su forma. Por ello, él señala hacia abajo.

¹² Ruth Padel, *op. cit.*, p. 28.

De la cultura griega surgieron diferentes estudiosos en amplios campos de la ciencia, uno de los más conocidos fue el ámbito filosófico, por lo que no podemos dejar de mencionar a Platón, ya que estuvo inmerso en este mundo de la filosofía, el arte y así mismo de la locura.

Por su parte Platón, en *Phaedrus*, describe que existen cuatro tipos de locura: la poética, profética, ritual y la erótica.

En cuanto a la poesía menciona que el talento no es un efecto del arte, sino que es una virtud divina que transporta, los poetas no están con la sangre fría cuando componen sus preciosas odas, sino que desde el momento que toman el tono de la armonía y el ritmo, entran en furor y se ven arrastrados por un entusiasmo igual al de las bacantes, que en sus movimientos y embriaguez sacan de los ríos leche y miel, y cesan de sacarlas en el momento en que cesa su delirio... el poeta es incapaz de producir mientras el entusiasmo no le arrastra fuera de sí mismo.¹³

Dentro de este marco Aristóteles tiene un concepto específico de melancolía, por lo que es necesario explicarlo para comprender sus escritos. En el diccionario de la Real Academia melancolía es una tristeza vaga, profunda, sosegada y permanente, nacida de causas físicas o morales, que hace que no encuentre quien la padece gusto o diversión en nada.¹⁴ Para Aristóteles la melancolía también tenía estas características, pero era una condición física que derivaba de el exceso de bilis negra, esto provocaba en la persona cambios en la conducta que tenían como característica una tristeza permanente. Sin embargo Aristóteles sostiene que gracias a esta condición las personas maximizan su capacidad creativa y pueden crear obras excelentes.

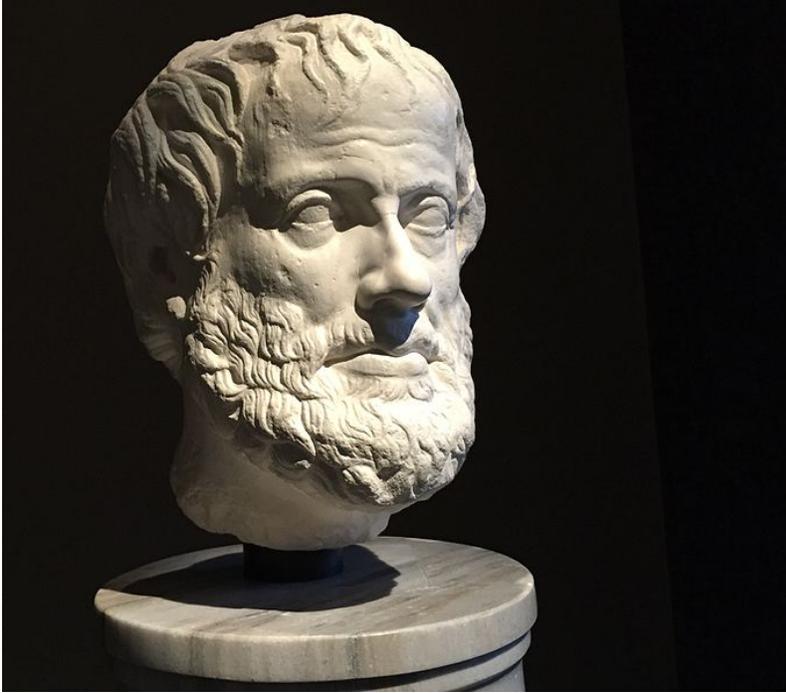
Aristóteles explica la anormalidad de las personas diciendo:

“Así como los hombres se diferencian en su apariencia no porque tengan rostro, sino porque tienen un cierto tipo de rostro, algunos bellos, otros feos y otros que no tienen

¹³ Rosa Aurora Chávez y Ma. del Carmen Lara, *La creatividad y la psicopatología*, UAEM, Sistema de Información Científica Redalyc en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=58252301>, consulta: 26 de marzo, 2017.

¹⁴ Educalingo.com, “Melancolía”, <https://educalingo.com/es/dic-es/melancolia>, consulta: 24 de septiembre, 2018.

ninguna característica excepcional (y estos son los normales), así también aquellos que tienen una pequeña cantidad (de bilis negra) son normales, pero aquellos que tienen mucha son diversos a la mayoría”.¹⁵

En el texto Problemas XXX , Aristóteles afirma que “Todos los hombres excepcionales son melancólicos. Y así mismo sostiene que este estado es provocado por una causa física que es un exceso de bilis negra, y concluye que todas las personas que tengan este mismo exceso serán parte de la excepcionalidad que está reservada a los personajes grandes.”¹⁶

“Aristóteles”, imagen de <https://commons.wikimedia.org>

“La melancolía es la espina metafórica de las vísceras; es la preocupación constante que caracteriza a cierto tipo de hombres, agujoneándolos sin descanso. Escribía Kierkegaard en su Diario: ¿Soy yo ese diablo de hombre que, desde el comienzo, ha comprendido que la categoría a eliminar es el individuo, y encontrado luego las fuerzas personales para no soltar la presa en el vida cotidiana? Ah, lejos de eso. Yo fui socorrido. ¿Y por quién? Por una terrible melancolía, una astilla en la carne. Yo soy un terrible melancólico [...]”.¹⁷

¹⁵ Rubén Peretó Rivas, *Aristóteles y la melancolía. En torno a Problemata XXX, I*, <http://www.uma.es/contrastes/pdfs/017/Contrastes-XVII-12.pdf>, p. 220, consulta: 3 de agosto, 2017.

¹⁶ *Ibid.* p. 213.

¹⁷ *Ibid.* p. 216.

1.2

La psicopatología en la Edad Media y el Renacimiento

Si bien, fueron los griegos quienes ya pensaban en la locura como una enfermedad mental, ahora mencionaremos como fue cambiando el concepto de enfermedad mental o psicopatología y la manera de atenderla durante la Edad Media y el Renacimiento.

Durante la Edad Media, al principio la enfermedad mental se percibía como un síntoma de posesión demoniaca, más tarde, comenzó la construcción de espacios para recoger a los enfermos mentales y asilarlos de la sociedad. Es importante mencionar que existió un periodo de regresión o estancamiento en el occidente europeo, sin embargo hubo aportaciones relevantes en psicología, filosofía y la medicina árabe.

1.2.1

Edad Media

Durante la Edad Media se implementó el termino de demonología, pues la iglesia excluyó a la psiquiatría de la medicina, comenzaron a construir los centros de atención para enfermos mentales, sin embargo la atención no era igual para todos. Estos centros estaban a cargo de la iglesia que competía por el poder de regir la vida de los ciudadanos.

Además de que se atendían a los enfermos mentales en lugares especiales, en la calle surgían brotes de ansiedad y de locura, delirios frenéticos, saltos, bailes y convulsiones.

Cabe mencionar que conforme fue pasando el tiempo, surgieron nuevas formas para curar la locura, se pensaban miles de técnicas, una de ellas fue la psicocirugía, que era una operación quirúrgica del cerebro. La historia de la práctica de esta cirugía tuvo muchas fallas, las cuales se debían en mayor de las veces al poco conocimiento de la estructura y el funcionamiento del cerebro. Lo cierto es que la gente estaba desesperada por hallar la cura de la locura y algunos médicos accedían a intervenir en estas operaciones jugando a experimentar. A continuación podremos observar una pintura titulada *La extracción de la piedra de la locura*. Hay cuatro obras famosas de artistas holandeses: El Bosco, Jan Sanders van Hemessen, Pieter Bruegel el Viejo y Pieter Huys. El tema de los cuadros parece ser una creencia común, mantenida durante siglos: se pensaba que la locura, en un sentido muy amplio, era el resultado de la formación de estructuras minerales, similares a los cálculos renales, dentro de la cabeza. Estas piedras presionarían sobre el cerebro, o taponarían los ventrículos, o generarían una disfunción neural alterando el funcionamiento normal encefálico. Se han descrito concreciones calcáreas, calcificaciones, en el cerebro, originadas por algunos casos de cáncer, hematomas subdurales y, según dicen algunos, epilepsia. Es posible que el descubrimiento de una de esas estructuras minerales en el cráneo de un paciente afectado de demencia creara la leyenda de la piedra de la locura. La idea era común en la época y explotada por charlatanes y timadores.¹⁸

En cuanto a aspectos medicinales en la Edad Media, en los tratados de herbolaria y manuales médicos elaborados por los monjes de esta época se entremezclaba la sabiduría clásica simplificada con las creencias populares y los remedios mágicos. La melancolía y la manía dominaban la diagnosis: Entre los medievales, Bartolomeo el Inglés, que enseñó en París en el siglo XIII, incluyó bajo el rubro de “Melancolía”, al modo de Areteo, ciertos estados como la ansiedad, la hipocondría, la depresión y el delirio.¹⁹

¹⁸ José Ramón Alonso, *La piedra de la locura*, Neurociencia: El Blog de José Ramón Alonso, <http://jralonso.es/2011/06/05/la-piedra-de-la-locura/>, consulta: 12 de agosto, 2017.

¹⁹ Roy Porter, *op. cit.*, pp. 55-56.

“Extracción de la piedra de la locura”, imagen de <https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/la-extraccion-de-la-piedra-de-la-locura/313db7a0-f9bf-49ad-a242-67e95b14c5a2>
Autor: Jeroen Anthoniszoon van Aeken, conocido también como “El Bosco”, de 48,5 x 34,5 centímetros, forma parte de las obras maestras del Museo del Prado.

En este periodo era bastante común escuchar que la gente creía en las posesiones demoniacas y en la existencia de las brujas, a ellas se les describía como mujeres que peseen poderes ocultos que utilizaban de forma maléfica debido a que se pensaba que tenían relación con el diablo. Se instauraron grandes persecuciones que acabaron con la vida de miles de personas en la hoguera, principalmente mujeres.

Se creía mucho en la existencia de las brujas, por lo que las enfermedades mentales se relacionaban con la brujería. Las brujas confesaban que podían volar por el aire, lo que se interpretaba como un testimonio esquizofrénico, también se sabía que practicaban orgias y se les juzgaba como ninfómanas o psicópatas, en cuanto al dolor, las brujas decían que resistían torturas y no sentían dolor alguno, esto se veía como auto hipnosis. Durante el siglo XV en Europa se presentó la cacería de brujas, esta actividad tuvo su climax en alrededor de 1650, en esta época el habla y el comportamiento descontrolados eran vistos como síntomas de maleficio satánico provocado por las brujas y de quienes se creía que habían hecho un pacto con el diablo. Durante el conflicto de las acusaciones de herejía y las hogueras de la Reforma y la Contrarreforma, la falsa doctrina y el delirio eran las dos caras de la moneda: por una parte se decía que los locos estaban poseídos y se consideraban a los adversarios religiosos faltos de razón.²⁰

De acuerdo al pensamiento de la época se creía que las posesiones diabólicas podían ser de dos tipos. Primero, se explicaba como una enfermedad mental, se creía que el demonio poseía a su víctima en contra de su voluntad, bien por el abandono de su alma, o bien por el castigo de sus pecados, o se pensaba que la persona poseída estaba aliada con el demonio, y en el acto de posesión había intervenido un brujo; aunque la diferencia entre este segundo tipo de posesos y los brujos no estaba clara.²¹

En cuanto a aspectos religiosos, el cristianismo se impuso en el occidente europeo y con ella se introdujeron dos conceptos importantes durante este periodo, culpabilidad y pecado. De la misma forma la psicología tenía influencias de esta.

²⁰ *Ibid.* p. 31.

²¹ Psiquiatria.net, *Los enfermos mentales en la edad media*, <https://psiquiatrianet.wordpress.com/2009/11/03/los-enfermos-mentales-en-la-edad-media/>, consulta: 12 de marzo, 2017.

El pensamiento cristiano estaba representado por San Agustín, para quien el ser humano es un alma que utiliza un cuerpo y mediante este, siente. El cerebro sería el órgano por medio del cual se ejerce esta actividad, sin embargo, pensaba que el alma podía conocer algunos hechos sin que estos pasaran por los sentidos (intuiciones).

Por su parte, Santo Tomás de Aquino, otro pensador de la filosofía medieval cristiana, hablaba acerca de la relación entre alma y cuerpo. Pensaba que el hombre era radicalmente una sustancia, un cuerpo animado que actuaba mediante facultades diferentes vegetativas, sensitivas y racionales. Se ocupa del estudio de los sentidos externos e internos, (sensaciones) y afirma que el alma es el principio último de todas las operaciones vitales.

Santo Tomás de Aquino menciona en numerosos pasajes de su obra, que Dios habitualmente actúa e interviene en sus criaturas no de un modo directo sino a través de las causas segundas. Por ejemplo, para explicar el proceso del conocimiento, dice que no recurre a una iluminación recibida directamente de Dios como es el caso de otros autores, sino que considera que esa iluminación es *sub quo*, es decir, a través del intelecto agente que, además, es propio de cada hombre en particular. Para que el hombre conozca la realidad sensible no es necesaria, entonces, una intervención directa de Dios, sino que esto ocurre a través de un proceso «natural» y propio del ser humano. Sin embargo, Santo Tomás, que pareciera apropiarse del espíritu desmitificador de Aristóteles, hace algunas precisiones. No significa que Dios se desentienda de las criaturas sino que él ha logrado una perfección tal en su obra, que son ellas mismas capaces de conocer y, asegura, que la perfección del artista se demuestra en la perfección de la obra, de modo tal que la «no intervención divina» y la «autosuficiencia humana» no significan, de ningún modo, un menoscabo para la perfección de Dios. Sin embargo, el Dios de los medievales es un Dios personal que conoce, ama y sostiene a cada hombre individualmente y ha pensado para él un plan particular.

La doctrina de Tomás de Aquino afirma que el hombre no es ni el alma sola, ni el cuerpo solo, sino la síntesis de ambos; el compuesto sustancial de ambos elementos.

El cuerpo orgánico y el alma intelectual se unen en el hombre como materia y forma sustancial del mismo. Frente a la tradición franciscana, Tomás opta por el hilemorfismo aristotélico, por la teoría de la unión sustancial del alma y del cuerpo, afirmando el principio intelectual como forma propia del hombre y negando la composición en el alma de materia y forma.²²

A continuación transcribiré un relato de un fiel creyente quien se percató de la presencia divina y más tarde pudo generar un concepto firme de locura.

George Trosse, nació en Exeter en 1631 en el seno de una familia de abogados anglicanos. Se convirtió en ateo, sucumbió ante cada abominable principio carnal y su lujuria se vio encendida. En su biografía Trosse comenta su deseo por obtener riquezas y vivir en el mundo lujosamente. Trosse viajó al extranjero y durante su viaje calmó sus deseos por la carne y la lujuria, se abandonó a las más abominables impurezas cuando regresó a casa en calidad de pecador, enemigo de todos los mandamientos y su corazón. A continuación transcribiré cómo es que Trosse vivió esta crisis.

Después de una tremebunda borrachera lo despertó una suerte de apremiante ruido y vio una sombra al pie de su cama. “Entonces me invadió gran miedo y estremecimiento”, recuerda Trosse; luego una voz le preguntó con exigencia:

- ¿Quién eres?

Convencido de que se trataba de Dios, Trosse respondió contrito:

- Soy un gran pecador, Señor – cayó de rodillas y empezó a rezar.

La voz prosiguió:

- Más humildemente, todavía más humildemente.

Él se quitó las medias para rezar sobre sus rodillas desnudas. La voz continuó diciendo lo mismo, entonces se quitó el pantalón y la cascada; como fuera advertido de que no se había humillado lo suficiente, halló un agujero en el piso y entró a rastras, rezando mientras se cubría de lodo. Entonces la voz ordenó que se cortara el cabello. En este momento Trosse empieza a temer que pronto le pediría que se rebanara el pescuezo, pero al instante experimentó una iluminación espiritual: ¡la voz no es la de Dios sino la del Diablo! Se da cuenta de que había cometido demasiadas ofensas y finalmente oye una llamada: “Miserable de ti! Has cometido el pecado contra el Espíritu Santo!. Al caer en desesperación (éste era un pecado contra el Espíritu Santo que se consideraba imperdonable) quiso maldecir a Dios y morir, entonces la cabeza le empezó a

²² *El problema del hombre y la sociedad en Tomás de Aquino,*

http://www.filosofia.net/materiales/sofiafilia/hf/soff_em_18.html, consulta: 7 de abril, 2017.

explotar con una algarabía de voces que clamaban produciendo un tormento de conciencia.

Golpeado por más voces y más visiones, Trosse cayó en un estado de aturdimiento. Sus amigos sabían afortunadamente de un doctor, de Glastonbury, en Somerset, que era considerado muy diestro y atinado en este tipo de casos; lo llevaron haciendo uso de la fuerza, atándolo al caballo mientras Trosse se defendía con violencia pues creía que lo arrastraban hacia las regiones infernales. Las voces se burlaban de él: “¿Qué, debe descender aún más hacia lo profundo del infierno”, ¡qué terrible!, ¡qué horrible!. El Diablo, según escribía Trosse más adelante, ya lo había poseído completamente. Identificó el manicomio de Glastonbury con el infierno y veía sus cadenas como tormentos satánicos y a los otros pacientes como verdugos. Sin embargo, con el tiempo, aunque por un largo periodo buscó venganza y rebelión contra Dios, se volvió más tranquilo, principalmente gracias a la esposa del doctor, una mujer muy religiosa que rezó con él hasta que sus blasfemias empezaron a disminuir. (...)

Tiempo después Trosse volvió a sus anteriores hábitos , mantenía aún la lucha con el Diablo, y fue entonces que pidió la ayuda de los ministros divinos para librarse de su gran culpa, de nuevo estuvo en Glastonbury y el doctor lo sometió nuevamente a compostura y calma de la mente. Trosse fue encerrado por una tercera vez en Glastonbury. “Por fin, y esta vez de modo permanente plugo a Dios, después de mis provocaciones retornarme a la paz y a la serenidad, así cómo al uso normal de mi razón”. El nuevo Trosse estudió en Oxford y de la mano de Dios fue llamado a la vocación de ministro religioso y se convirtió en un piadoso predicador de los disidentes. (...)

Más tarde Trosse escribió una biografía la cuál tituló *Grace Abounding* que significa gracia abundante, en este libro Trosse habla acerca de un concepto religioso de locura que dice: “La razón era caminar en armonía con Dios, la demencia el estado mental en el que el alma, asaltada diabólicamente, blasfemaba contra el Todopoderoso. La locura era pues una fase aguda y desesperada en el juicio y en la redención de las almas ya que llevaba al pecador a un estado de crisis y proporcionaba el preludio a la recuperación”²³

A continuación mencionaremos cuáles fueron las características específicas que se produjeron en cuanto a la locura en la época clásica:

1- La locura se convierte en una forma relativa de la razón, o antes bien locura y razón entran en una relación perpetuamente reversible que hace que toda locura tenga su razón, la cual la juzga y la domina, y toda razón su locura, en la cual se encuentra su verdad irrisoria. Cada una es medida de la otra, y en ese movimiento de referencia recíproca ambas se recusan, pero se funden la una por la otra. En relación con la

²³ Roy Porter, *op. cit.*, pp. 31-34.

Sabiduría, la razón del hombre no era más que locura; en relación con la endeble sabiduría de los hombres, la Razón de Dios es arrebatada por el movimiento esencial de la locura. Medido en la grande escala, todo no es más que locura; medido en la pequeña escala, el todo mismo es locura. Es decir, nunca hay locura más que por referencia a una razón, pero toda la verdad de ésta consiste en hacer brotar por un instante una locura que ella rechaza, para perderse a su vez en una locura que la disipa. En un sentido la locura no es nada: la locura de los hombres, nada ante la razón suprema, única que contiene al ser; y el abismo de la locura fundamental, nada puesto que no es tal más que para la frágil razón de los hombres. Pero la razón no es nada, pues aquella en cuyo nombre se denuncia la locura humana se revela, cuando finalmente se llega a ella, como un mero vestigio donde debe callarse la razón.

2 - La locura se convierte en una de las formas mismas de la razón. Se integra a ella, constituyendo sea una de sus formas secretas, sea uno de los momentos de su manifestación, sea una forma paradójica en la cual puede tomar conciencia de sí misma. De todas maneras, la locura no conserva sentido y valor más que en el campo mismo de la razón. (...) La peor locura del hombre es no reconocer la miseria en que está encerrado, la flaqueza que le impide acceder a la verdad y al bien; no saber qué parte de la locura es la suya. Rechazar esta sin razón que es el signo mismo de su estado, es privarse para siempre de utilizar razonablemente su razón. Pues, si el hombre tiene una razón, es justamente en la aceptación de ese círculo continuo de la sabiduría y de la locura, en la clara conciencia de su reciprocidad y de su imposible separación.²⁴

1.2.2

Renacimiento

El Renacimiento es sinónimo de racionalidad, es en esta etapa que se busca reencontrarse con el conocimiento, es por ello que surgen muchos avances en las ciencias naturales. En cuanto al arte, se hace énfasis en la perfección de técnica con la rigurosidad de la perspectiva y gracias a esto se logran representaciones extraordinarias de la mitología griega, se plasma en la pintura temáticas religiosas.

²⁴ *Historia de la locura en la época clásica*, <https://patriciolepe.files.wordpress.com/2007/06/foucault-michel-historia-de-la-locura.pdf>, pp. 24-27, consulta: 10 de junio, 2017.

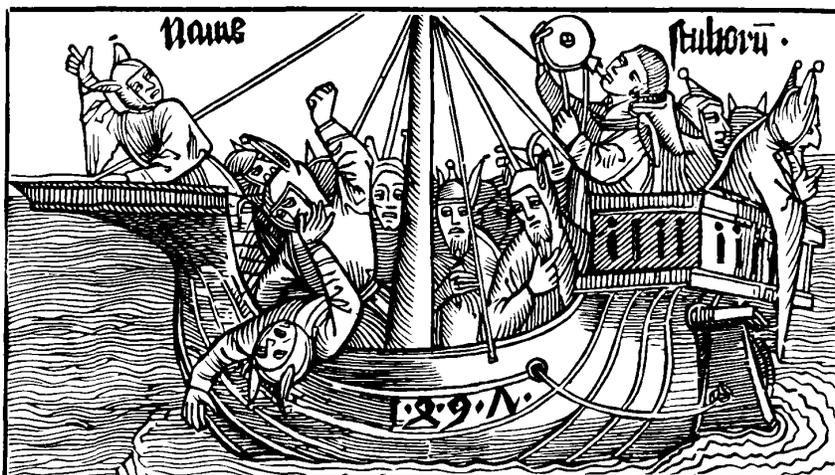

Imagen de Internet <http://www.entrelodicho.com.ar/?p=73>

En el Renacimiento según Michel Foucault, se da un periodo denominado renacentista o embarco de los locos, en la cual los locos se excluían de las ciudades o se les embarcaba. “Las ciudades

los expulsaban con gusto de su recinto; se les dejaba

recorrer los campos apartados, cuando no se les podía confiar a un grupo de mercaderes o de peregrinos, esta costumbre era muy frecuente sobre todo en Alemania; en Nuremberg, durante la primera mitad del siglo XV, se registró la presencia de 62 locos; 31 de ellos fueron expulsados. El embarco de los locos se refiere a la expulsión de los insensatos, así en ciudades importantes los locos eran llevados en número considerable por mercantes o marineros y de esta manera se libraban las ciudades de sus acciones, en otras ciudades los locos no eran tratados y eran simplemente enviados a prisión”²⁵

El Renacimiento mantiene la visión demoníaca del loco, identificado en muchos casos la existencia de brujería; pero el espíritu humanista que le es propio da lugar a la creación de manicomios y de los primeros estudios científicos sobre la enfermedad mental. El *Malleus maleficarum* (Martillo de brujas) escrito en 1486 por los teólogos Heinrich Kramer y Johann Sprenger otorga al demonio la causa de la locura. Esta época de despegue de las ciencias físicas y de la medicina no aportará, sin embargo, grandes novedades al campo de la protopsiquiatría. Hay que destacar, sin embargo, algunas figuras individuales, como la de Paracelso (1493-1541), autor del tratado "Sobre las enfermedades que privan de la razón", en esta obra propone que las enfermedades mentales no tienen su causa en Dios, sino en procesos naturales, y adelanta una clasificación en cinco grupos:

²⁵ Gustavo Adolfo Pinchao, *La incidencia de Pieter Bruegel y Hieronymus Bosh en la búsqueda del entendimiento de la locura*, <https://es.slideshare.net/gustavopinchao7/locura-arte-del-renacimiento>, consulta: 10 de febrero, 2017.

epilepsia, manía, locura verdadera, baile de San Vito y "suffocatio intellectus". Los locos verdaderos se dividen también en cinco tipos: lunáticos, insanos, vesánicos, melancólicos y obsesos.²⁶

En esta época se construyeron los primeros centros públicos dedicados exclusivamente a acoger enfermos mentales. El primero fue inaugurado en Valencia en 1409 por el padre José Gilabert Jofré, llamado la Casa de Orates; fue además el primero en retirar las cadenas e implantar un tratamiento moral que siglos más tarde sería retomado por los franceses, y el primero en incorporar un departamento dedicado a la atención de niños con problemas. A este hospital le seguirían muchos otros a lo largo de la geografía española: Zaragoza, Sevilla y Valladolid, Toledo, Barcelona, Granada. Todo esto indicó una progresiva desvinculación de la enfermedad mental y la brujería, iniciada a principios del Renacimiento.

²⁶ Pensar la locura. <http://pensarlalocura.blogspot.mx/2011/06/en-el-renacimiento.html>, consulta: 12 de julio, 2017.

1.3

La psicopatología y el arte en la Edad Contemporánea

A partir del siglo XIX, la literatura en Europa, en cierto modo, se desinstitucionalizó y se convirtió en sus formulaciones más elevadas, en la palabra absolutamente anárquica, la palabra sin institución, la palabra absolutamente marginal. La razón siempre ha estado fascinada por la locura. Hölderlin es considerado el primer ejemplo de la literatura moderna, pero de Hölderlin hasta Artaud, ha estado fascinada por la locura. Se cita a Hölderlin y se podría citar a Blake, Nietzsche, Artaud, y antes a Jerónimo Bosco, a todos los que voluntariamente en su experiencia literaria han imitado o intentado alcanzar la locura, a todos los que consumieron drogas, por ejemplo Edgar Allan Poe o Baudelaire. La experiencia gemela de la locura y de la droga en la literatura es probablemente del todo esencial, en cualquier caso es característica de ese estatus marginal que la locura ha recibido y conservado en la palabra en nuestra sociedad. El loco era aquel que se excluía también del juego.²⁷

Cómo hemos visto las enfermedades mentales se han relacionado desde la antigüedad con el arte. En la Edad Contemporánea no es extraño conocer de algunos escritores, pintores, músicos o escultores que padezcan algún problema de salud mental o que hayan decidido adoptar este tema en sus obras.

El poeta y dramaturgo inglés, Michael Drayton se refiere al dramaturgo Kit Marlowe de la siguiente manera: “Conservaba esa sutil demencia que es de un poeta idónea pertenencia”

²⁷ Amanda Garma, *La locura y la sociedad a partir de Foucault*, <https://www.lacavernadeplaton.com/articulosbis/locura0910.htm>, consulta: 07 de mayo, 2017.

Shakespeare por su parte sugiere que en *Sueño de una noche de verano* el loco, “el amante y el poeta son todo imaginación y nos deja una definición concreta de lo que para él es el acto de creación artística diciendo - La mirada del poeta, en un hermoso frenesí, oscilante atisba del cielo a la tierra y de la tierra al cielo y, puesto que la imaginación da cuerpo a las formas de objetos desconocidos, la pluma del poeta les confiere una figura y así proporciona a la etérea nada una morada precisa y un nombre. Por otra parte, el poeta John Dryden deja su punto de vista y afirma que la locura y el gran ingenio son casi aliados y tenue es la frontera que marca sus candados - ”²⁸

Existen estudios que afirman que el dolor forma parte del proceso creativo, por lo contrario también vale la pena señalar que algunos expertos del tema opinan que en la adversidad o en el delirio no se puede crear.

A continuación mencionaremos algunas opiniones de artistas respecto a la creatividad y la locura:

Marcel Proust afirmaba que todo lo grandioso del mundo estaba creado por neuróticos. Decía que ellos eran los que habían compuesto nuestras obras maestras, pero no considerábamos el costo que esto significaba en las noches de insomnio y veía como lo peor de todo, el miedo a la muerte.

Pero el acto creativo nunca significa lo mismo para todos, para algunos es un estado de trance y para otros de gran alivio, se vuelve parte de una terapia. Lamentablemente el grado de locura que tengan las personas determinará que tan pertinente podrá ser la creación de una obra. Acerca de la relación que existe entre terapia y enfermedad mental el Dr. Horacio Reza Garduño, subdirector del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino nos compartirá su punto de vista en una entrevista que anexaré al final de la investigación.

Por su parte Franz Kafka afirma que para él la creación era una pócima de alivio, pero sin lugar a dudas su legado en cuanto a la escritura afirmaba que la existencia de un escritor está ligada con fuerza a su escritorio. Nunca deberá alejarse de éste, si realmente quiere escapar a la locura y aferrarse hasta con los dientes.

²⁸ Roy Porter, *op. cit.*, p. 71.

La corriente modernista en la que Virginia Woolf se inserta, coincide en el tiempo de los descubrimientos del psicoanálisis y con el viraje hacia un nuevo paradigma científico, ya no produce universos cerrados a través de la obra literaria. La narrativa contemporánea, que tiene a Woolf, a Joyce o a Faulkner entre sus precursores más prestigiosos, con antecedentes en la obra de Lewis Carroll o de Laurence Sterne, se concibe como obra abierta, un universo accional que refleja una nueva visión del mundo, la obra literaria como “continua posibilidad de aperturas, reserva indefinida de significados”²⁹

Más adelante conoceremos como resultó para Virginia Woolf la creatividad en la literatura, y qué significado tenía para ella la personalidad de sus personajes y determinados objetos u animales cargados de simbología, pues podremos identificar algunos elementos utilizados en sus novelas como pájaros y agua.

Ahora me detendré para citar a Eduardo Monteverde quien sostiene que si la locura es la que conduce al dolor creativo, el arrebató de la imaginación se topa con la reacción paralizante del daño. El dolor es una advertencia del organismo para enfrentar situaciones de emergencia. Sirve para sobrevivir.³⁰

²⁹ *La poética de la obra abierta*, Umberto Eco, Ariel, Barcelona, 1979, p. 80.

³⁰ *Los fantasmas de la mente*, Eduardo Monteverde, Paidós, México, p. 25.

Capítulo III

El arte y la comunicación

El artista crea misteriosamente la verdadera obra de arte por vía mística. Separada de él, adquiere vida propia y se convierte en algo personal, un ente independiente que respira de modo individual y que posee una vida material real. No es un fenómeno indiferente y casual que permanezca inerte en el mundo espiritual, sino que es un ente de posesión de fuerzas activas y creativas.

Vassily Kandinsky

En este capítulo hablaremos de la comunicación y su relación con el arte y la locura, para comenzar tenemos que tener claro qué es la comunicación, cuáles son sus elementos, cómo se compone y los diferentes tipos de comunicación que existen.

Según la Real Academia Española, la comunicación es la transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor. Para profundizar más en este término, a continuación mencionaremos algunas definiciones expuestas por especialistas.

No podemos hablar de Comunicación sin mencionar al profesor canadiense Marshal McLuhan quien fue autor de la famosa frase “El medio es el mensaje” es por eso que expondremos su punto de vista en cuanto a estos dos términos.

Movimiento, México, 2019, fotografía por Marysol Maldonado.

El medio se entendía como una extensión del cuerpo humano, el mensaje entonces se reducía a ser el contenido o la información, Mc Luhan definía al mensaje de un medio como todo cambio en el ritmo, la escala o las pautas que éste provocaba en la cultura o la sociedad, por esto el contenido se convertía en una ilusión, porque decía que se encontraba enmascarado por la intervención del medio, o sea una mediatización. El medio y mensaje interactúan entre sí debido a que uno puede contener al otro, por ejemplo el telégrafo, contiene a la palabra impresa, que contiene a la escritura, que a la vez contiene al discurso, por lo que el contenido

se convierte en el mensaje del medio continente.³¹ Gracias a la definición de Mc Luhan de medio y mensaje podemos concluir que estos términos se relacionan y ejercen un poder inmenso en todo espectador ya sea de manera colectiva o individual.

³¹ *Marshal Mc Luhan (1911- 1980)*, <https://comunicacion.idoneos.com/335169/>, consulta: 14 de octubre, 2017.

2.1

Elementos de la comunicación

La comunicación está presente desde el momento en que nacemos y gracias a ella es cómo el hombre ha podido tener un mejor desarrollo social. Al hablar de comunicación no sólo nos referimos al habla, pues esta es tan sólo una de tantas formas de comunicación, si bien el habla es algo que nos diferencia de las demás especies que utilizan señas o sonidos para interactuar, no siempre somos capaces de decir lo que pensamos o sentimos, sin embargo la comunicación no verbal hace su trabajo.

Pondré un ejemplo, cuando los niños son pequeños y aún no saben hablar encuentran formas para manifestar su sentir, los bebés emiten sonidos que expresan su malestar o por medio de su cuerpo generan movimientos que nos ayudan a descifrar lo que todavía no pueden decir, en el momento en que nos volvemos intérpretes de un mensaje existe una comunicación la cual se genera de forma diferente dependiendo las costumbres que tengamos o el vínculo que generemos con cada individuo.

Hasta el año 50, se sabía que la comunicación estaba compuesta por un emisor, receptor y un mensaje, y este sistema se explicaba como algo lineal.

A partir de este año Gregory Bateson y Paul Watzlawick, autores principales de la nueva comunicación, deciden estudiar a la comunicación humana desde un enfoque sistemático. Bateson y Watzlawick aportaron conocimientos en antropología, sociología, psiquiatría y lingüística para experimentar en la comunicación cara a cara, desarrollaron estudios sobre comunicación no verbal y crearon las disciplinas de la cinésica y la proxémica, el propósito de estos días fue la aplicación a las terapias mentales y las relaciones interpersonales, afirmaron que toda conducta es

comunicación y toda comunicación es una conducta, este es su primer postulado, como segundo postulado explican que resulta imposible no comunicarse, inclusive, cuando alguien se mantiene mudo en una interacción está comunicando algo.

En otro de sus postulados mencionan que:

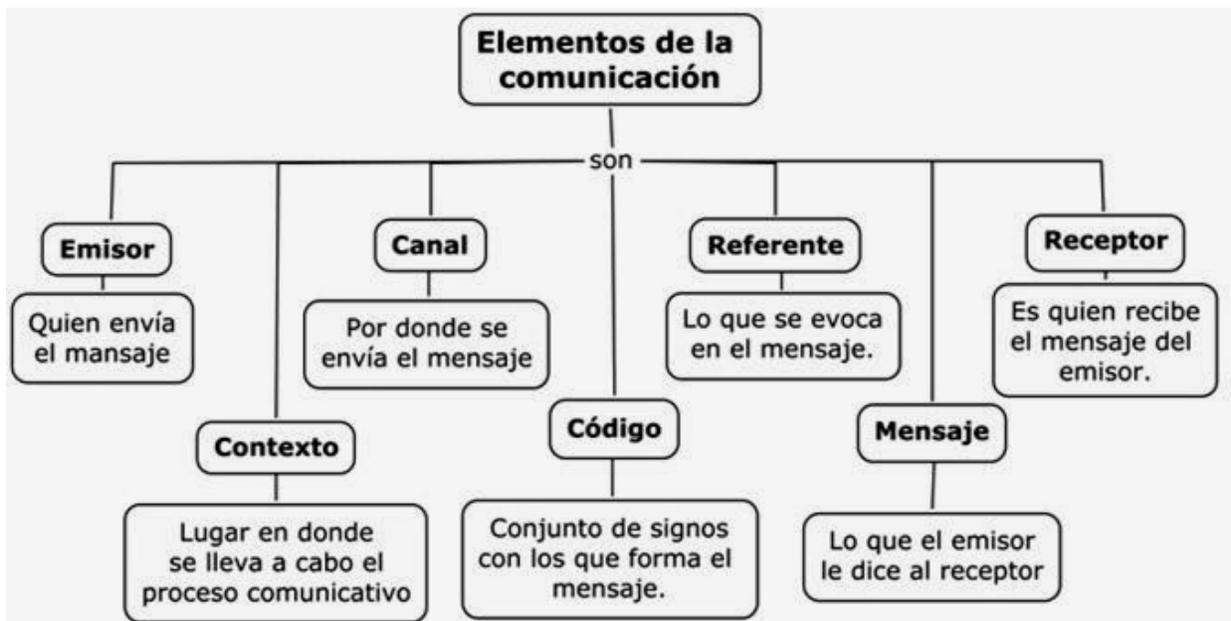
Las secuencias de comunicación no son unidades anónimas en una distribución de frecuencia, sino el material inseparable de un proceso cuyo orden e interrelaciones se dan a lo largo del tiempo. Hablar de patrón de comunicación implica observar la repetición o redundancia de hechos en el tiempo y las reglas. Los patrones comunicativos obedecen a reglas. Las conductas de comunicación se dan en los sistemas humanos (familias, pareja, empresa, etcétera) y para comenzar a comprender toda la complejidad de la comunicación es necesario definir primero qué tipo de reglas gobiernan estos sistemas. En algunas familias, por ejemplo, existen comunicaciones prohibidas. Esto ocurre cuando nadie puede manifestar contenidos referidos a emociones de tristeza, por ser considerados rasgos de debilidad. La comunicación define la relación. Lo importante no es tanto el contenido del mensaje como el aspecto relacional, ya que la comunicación es la manera en la que dos o más personas “definen” la naturaleza de su vínculo.³²

Para generar este vínculo se requiere de ciertos elementos que estarán presentes en el proceso de comunicación. El proceso que a continuación citamos está compuesto por seis diferentes elementos que harán posible una mejor comunicación.

En la comunicación intervienen diversos elementos que pueden facilitar o dificultar el proceso.

- ❖ Emisor: Es la persona o personas que dan a conocer un mensaje.
- ❖ Receptor: Es la persona o personas que reciben el mensaje.
- ❖ Mensaje: Es el contenido de la información que se envía. Se trata de lo que el emisor quiere dar a conocer al receptor.
- ❖ Canal: Es el medio por el que se envía el mensaje.
- ❖ Código: Son signos y reglas empleadas que se utilizan para enviar el mensaje.
- ❖ Contexto: Es la situación en la que se produce la comunicación.

³² Comunicación Humana, Psicólogos en Madrid EU, <http://psicologosenmadrid.eu/comunicacion-humana/>, consulta: 14 de octubre, 2017.

Elementos de la comunicación, <http://teresadientedeleon.blogspot.com/2015/10/la-comunicacion-tipos-elementos-y.html>

La comunicación eficaz entre dos personas se produce cuando el receptor interpreta el mensaje en el sentido que pretende el emisor.³³ No todos los mensajes son recibidos y entendidos de la forma que el emisor quiere, pues las malas interpretaciones se llegan a presentar cuando existe alguna falla en alguno de estos elementos.

Gracias a la comunicación humana se han conocido diferentes sistemas comunicacionales y se han llegado a entender los procesos constructivos de las relaciones, no sólo hablando de persona a persona, sino también de instituciones a personas.

³³ Comunicación, <http://www.webgou.uma.es/archivos/comunicacion.pdf>, consulta: 14 de octubre, 2017.

2.2

Funciones y Tipos de comunicación

2.2.1

Tipos de comunicación

Existen dos tipos de comunicación: la comunicación verbal y la no verbal. La comunicación verbal es aquella en la utilizamos el lenguaje, también existen múltiples formas de comunicación oral, los gritos, silbidos, llantos y risas pueden expresar diferentes situaciones anímicas y son una de las formas más primarias de la comunicación.

La forma más evolucionada de comunicación oral es el lenguaje articulado, los sonidos estructurados que dan lugar a las sílabas, palabras y oraciones con las que nos comunicamos con los demás.³⁴ La comunicación no verbal se realiza a través de signos y hace referencia a un gran número de canales, entre los que se podrían citar como los más importantes el contacto visual, los gestos faciales, los movimientos de brazos y manos o la postura y la distancia corporal.³⁵ Sin embargo, la comunicación verbal no puede prescindir de la comunicación no verbal. No sólo es más fácil entender el mensaje debido al dinamismo que se presentará en la conversación, sino que el lenguaje corporal podrá completar el discurso oral.

En su libro *Comunicación no verbal*, Flora Davis, especialista en el lenguaje no verbal y la comunicación por gestos, expone el arte de conversar, y cita que la principal diferencia entre el hombre y los animales es el lenguaje, afirma que la cultura y la

³⁴ Profesor en línea, *Comunicación verbal y comunicación no verbal*, <http://www.profesorenlinea.cl/castellano/ComunicaconVerbalynoVerbal.htm>, consulta: 14 de octubre, 2017.

³⁵ *Ibid.*

historia no podrían ser lo que conocemos sin éste. Sostiene que en una conversación cara a cara, “el lenguaje se desarrolla en un marco de comunicación no verbal que es parte indispensable del mensaje. Esto debería resultar obvio; algunos científicos han llegado a afirmar que el lenguaje hablado sería imposible sin los elementos no verbales.”³⁶

Gracias a la comunicación humana se han creado códigos en grupos específicos. Es sorprendente que entre todas las características que el humano tiene, el habla o el lenguaje sea lo que nos diferencia de los animales y de otras especies en la naturaleza.

José Manuel Igoa González de la Universidad Autónoma de Madrid genera diversos estudios acerca de la Psicología del Lenguaje, y en su libro *Lenguaje Humano y Comunicación Animal* afirma que la comunicación, lo mismo que el lenguaje, es un concepto no del todo natural y tiene su origen en la experiencia humana, y que, por tanto, no está libre de prejuicios.

Los sistemas de comunicación pueden adoptar distintos vehículos de expresión. Así, numerosas especies (incluida la nuestra) emplean “vocalizaciones”, es decir, señales acústicas ejecutadas por un órgano vocal que se reciben y procesan auditivamente. Entre las distintas clases de vocalizaciones que cabe mencionar, se encuentran diversas formas de llamadas vocales y cantos en aves y mamíferos o el habla humana. Otras especies emplean señales visuales que se ejecutan mediante movimientos, gestos o expresiones faciales. El lenguaje humano dispone de ambas formas de expresión de señales comunicativas; la forma que se considera primaria es el habla, siendo subsidiarias a ella otras formas de comunicación lingüística basadas en gestos manuales y faciales.³⁷

La forma de transmitir ideas o mensajes han ido cambiando conforme ha pasado el tiempo, antes era suficiente hablar para comunicarnos, o escribir un texto, sin embargo la modernidad ha hecho que nuestra forma de comunicación cambie, por ejemplo,

³⁶ Flora Davis, *El lenguaje de los gestos*, <https://www.wattpad.com/335014421-el-lenguaje-de-los-gestos-flora-davis-21-el-arte>, consulta: 14 de octubre, 2017.

³⁷ José Manuel Igoa, Academia.edu, *Lenguaje humano y comunicación animal*, http://www.academia.edu/8236067/LENGUAJE_HUMANO_Y_COMUNICACIÓN_ANIMAL, p.4, consulta: 10 de octubre, 2017.

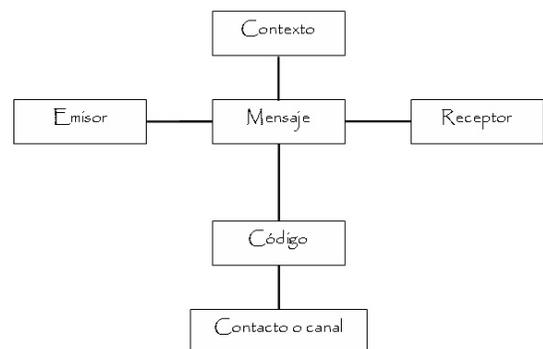
ahora en las redes sociales basta enviar pequeños mensajes de texto con emojis para poder expresar un sentimiento o idea. Tomando en cuenta los procesos de comunicación, podemos afirmar que el arte comunica debido a que cuenta con los elementos: emisor, receptor, mensaje, canal, y objeto ausente. Esta afirmación no es algo nuevo, el hombre a lo largo de la historia ya preguntaba cómo era posible que el arte comunicara, pero aún no estaba seguro de nombrar al Arte como una ciencia y prefería englobarlo dentro de la rama de la Estética.

Es necesario destacar que hasta mediados del siglo XX, toda preocupación reflexiva sobre el Arte era adjudicada a la Estética. Pero en esa situación, también se dió el desarrollo de otras disciplinas que compartían aspectos del fenómeno estético. Tal es el caso de ciertos enfoques de la Psicología Social, la Antropología Cultural, la Sociología y la Lingüística Aplicada, que sumados a la Historia y la Ética, fueron obedeciendo a una nueva configuración. Fue precisamente por ese auge, que en Alemania se señaló por vez primera, la necesidad de configurar una ciencia especial para los problemas de la creación y del Arte, distinguiéndola por completo de la Estética.³⁸

2.2.2

Funciones de la comunicación

Roman Jakobson plantea el modelo de la teoría de la comunicación. Según este modelo el proceso de la comunicación lingüística implica seis factores constitutivos que lo configuran o estructuran como tal.

Teoría de Comunicación, Las funciones del lenguaje según Roman Jakobson,
<https://teoriacomunicacion1.wordpress.com/lecturas/las-funciones-del-lenguaje-segun-roman-jakobson/>

³⁸ Aburto Morales, Salvador, *Arte y comunicación. El objeto en el transobjeto,*
<http://www.razonypalabra.org.mx/N/n66/actual/saburto.pdf>, p.3, consulta: 14 de octubre, 2017.

2.2.2.1

Función emotiva

Esta función está centrada en el emisor quien pone de manifiesto emociones, sentimientos, estados de ánimo, etc.

2.2.2.2

Función connotativa

Función conativa: Esta función esta centrada en el receptor o destinatario. El hablante pretende que el oyente actúe en conformidad con lo solicitado a través de órdenes, ruegos, preguntas, etc.

2.2.2.3

Función poética o estética

Función poética: Esta función se centra en el mensaje. Se pone en manifiesto cuando la construcción lingüística elegida intenta producir un efecto especial en el destinatario: goce, emoción, entusiasmo, etc.

Así mismo Roman plantea tres funciones más de la comunicación la cuales son:

Función referencial: Esta función se centra en el contenido o “contexto” entendiendo este último “en sentido de referente y no de situación”. Se encuentra esta función generalmente en textos informativos, narrativos, etc.

Función metalingüística: Esta función se utiliza cuando el código sirve para referirse al código mismo. “El metalenguaje es el lenguaje con el cual se habla de lenguaje.

Función fática: Esta función se centra en el canal y trata de todos aquellos recursos que pretenden mantener la interacción. El canal es el medio utilizado para el contacto.³⁹

2.3

Arte y estética

La filosofía del arte y la estética frecuentemente son confundidas, sin embargo la filosofía del arte cuenta con una historia más larga. En este apartado mencionaremos la relación que existe entre arte, estética, filosofía del arte y su definición a través del tiempo. Desde su comienzo la filosofía no se ha privado a sí misma de desbordar el dominio del arte, durante mucho tiempo cuando se refería a lo bello, no estaba en juego el termino del arte, por el contrario, significaba la belleza de la naturaleza, de las conductas y de los seres humanos, principalmente de los cuerpos y las cosas.⁴⁰

Teniendo en cuenta lo anterior mencionaremos la diferencia entre lo bello, la estética y el arte.

De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española el arte es la manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros.⁴¹

³⁹ Teoría de Comunicación, *Las funciones del lenguaje según Roman Jakobson*, <https://teoriacomunicacion1.wordpress.com/lecturas/las-funciones-del-lenguaje-segun-roman-jakobson/>, consulta: 24 de septiembre, 2018.

⁴⁰ Yves Michaud, *Filosofía del arte y estética*, <http://www.disturbis.esteticauab.org/Disturbis567/Michaud.html>, consulta: octubre 14, 2017.

⁴¹ Franco Salas, *Arte vs Cultura*, <https://revistacolibri.com.ar/2018/01/16/arte-vs-cultura/>, consulta: 18 de noviembre, 2018.

La Estética es la disciplina filosófica que estudia la belleza; las condiciones que hacen que alguien o algo se perciba bello o no. Se denomina también Teoría o Filosofía del Arte, pues estudia y reflexiona sobre el arte y sus cualidades. El término viene del griego "Aisthethikê" que significa percepción o sensación. Ya desde esta primera aproximación, la Estética –al igual que la Ética- cae en el terreno de la subjetividad, porque el estudio de la belleza implica también el estudio de las experiencias y los juicios estéticos.⁴²

A continuación conoceremos distintas definiciones de arte y estética de acuerdo con Platón, Aristóteles, Kant, Hegel, Nietzsche, Heidegger y el poeta Wolfgang Goethe.

Para Platón el arte es un intento de ser partícipe de las esencias o de las ideas (eidos), es formar parte de los arquetipos de los objetos para poder sentir y apreciar su belleza profunda. Para Platón la filosofía del arte es el pensamiento mismo de la trascendencia. Para él, lo bello no es dado en la dimensión de la vida, dice que no existe en la Tierra, sino que se encuentra por encima o más allá del mundo sensible. Sostiene que arte es el descubrimiento por reminiscencia de anteriores conocimientos subyacentes.⁴³

En cambio para su contemporáneo Aristóteles la tragedia, la comedia, el ditirambo, el arte de tocar la flauta y la cítara son tan sólo formas de mimesis, piensa que estas expresiones son únicamente imitaciones de la naturaleza, sobre todo el arte de la música. Para Aristóteles el arte es producción creadora de formas nuevas, ninguna de las cuales ha podido ser conocida anteriormente por el que las crea.⁴⁴

Por otro lado, la estética, como disciplina filosófica, es producto de la modernidad. Se atribuye su origen a Alexander Gottlieb Baumgarten quien en 1750 publicó su *Aesthetica*, buscaba reconducir al ámbito del saber científico el conocimiento sensible, y la percepción de la belleza. *Aesthetica* deriva de la palabra griega *aisthesis* que

⁴² Milena Wetto, *Las 8 disciplinas filosóficas principales*, <https://www.lifeder.com/disciplinas-filosoficas/>, consulta: 19 de noviembre, 2017.

⁴³ Vicente Rufino, *Sueños, arquetipos y creatividad*, Argentina, Colección de Psicología Integrativa, Perspectiva, Interdisciplinaria, 1995, p. 17, 19.

⁴⁴ *Ibid.*

significa sensación o percepción. Sin embargo, se atribuye a Kant el nacimiento de esta disciplina y la importancia que la filosofía sucesiva le atribuyó. Con Kant la estética se convirtió en una especie de sucedáneo de la metafísica supuestamente superada. En un principio la belleza fue el primer objeto de estudio, poniendo atención específica a la belleza natural, pero en la época del romanticismo fue reemplazado por el arte; de este manera la estética se convirtió en filosofía del arte.⁴⁵

Lo bello, el arte y la estética son términos que frecuentemente se ven relacionados. Todos ellos están inmersos para definir el conjunto de expresiones como resultado de un sentimiento o una idea de un sujeto creador. Hasta la actualidad es difícil conocer una definición universal de qué es estética, pero estudiaremos algunas de tantas que se han generado en el mundo de la filosofía.

Después de la existencia del término filosofía del arte, a la estética se le asignaron estudios particulares en los cuáles concentrarse.

Por ejemplo, la estética hermenéutica, se enfoca en la aprehensión de las intenciones de los artistas y el trabajo de interpretación de los espectadores, por encima de nociones como la de expresión o la de forma. Aquí la obra de arte se vuelve un elemento clave de la manifestación del ser humano y de su humanidad. Ingarden, Dewey, Collingut, Heidegger, Adorno, Pareyson, Focillon, Dufrenne, Lyotard o Derrida, son algunos de los nombres que se encuentran inmersos en este particular acercamiento. Por otro lado las aportaciones del pensamiento analítico son de naturaleza diferente.⁴⁶

Detrás de la diversificación de las teorías estéticas y de los estilos artísticos, es posible individualizar algunas líneas maestras, algunos puntos firmes compartidos que las atraviesan. Dos de estas ideas parecen particularmente importantes. La primera, en continuidad con la tradición de la filosofía moderna, es la centralidad del sujeto. El pensamiento posthegeliano vuelve a concentrar el interés en el hombre, considerado en su irrepensible singularidad o, en el caso del pensamiento sociológico y marxista, en su dimensión social o genérica. Sin embargo, en la medida en que la atención se traslada

⁴⁵ Ignacio Yarza de la Sierra, *Estética*,

<http://www.philosophica.info/voces/estetica/Estetica.html>, consulta: 4 de octubre, 2017.

⁴⁶ Yves Michaud, *Filosofía del arte y estética*, *op. cit.*

hacia el análisis de estructuras psíquicas o sociales, que hacen posible, y al mismo tiempo limitan, la experiencia humana, la identidad del sujeto comienza a ser cuestionada; del yo unitario se pasará al flujo de la experiencia o a nuevas formas de unidad, derivadas de algunos de los elementos que siempre acompañan la existencia humana, como los impulsos vitales, el espacio, el tiempo, el lenguaje... La segunda línea maestra, también en continuidad con el pensamiento precedente, es la consideración del arte como expresión o como construcción, no como mimesis. La filosofía del arte de este período concentra sus esfuerzos en la reconstrucción de la génesis del hacer artístico o en el análisis de sus productos. A cada una de estas dos dimensiones del arte será posible acercarse, además, desde perspectivas diversas, empiristas o esencialistas, poniendo de relieve ya sea el contenido ya sea la forma del hacer o de la obra de arte. De este modo, el nexo entre la belleza y el arte se vuelve siempre más problemático, porque siendo construcción o expresión de la vida interior del artista, o de las estructuras que la componen y la hacen posible, el arte no deberá quedar necesariamente ligado a la belleza. Todo esto trae como consecuencia la pérdida del objeto, su fragmentación; la tarea del arte no es, como en períodos anteriores, ofrecer a la contemplación la belleza de alguna realidad reconocible en su objetividad, sino un contenido que, a través de la subjetividad del artista, reenvíe a un trasfondo escondido e ignoto manifestado a través de formas abstraídas de la realidad o creadas por el artista y no siempre inmediatamente identificables.⁴⁷

Con el neoconservador Jurgen Habermas que confía en los ideales de la modernidad y que propone como salida la racionalidad comunicativa, será posible, intentar una nueva configuración para las cualidades estéticas del hombre contemporáneo, desde los ámbitos de la formación artística y de la vida cotidiana. Solo tendremos que asumir el arte como la comunicación reconfiguradora de lo social, en lo individual trascendente del hombre sensible.⁴⁸

El poeta Juan Wolfgang Goethe participó en cada uno de los géneros literarios, fue novelista, pensador, autor dramático y hombre de ciencia de fecundas condiciones. Formó parte del Sturm and Drang⁴⁹, pero estuvo presente también en el Romanticismo

⁴⁷ Ignacio Yarza de la Sierra, *Estética*, *op. cit.*

⁴⁸ Salvador Aburto Morales, *op. cit.*

⁴⁹ En español significa tormenta e ímpetu, el Sturm and Drang fue un movimiento literario, que también tuvo sus manifestaciones en la música y las artes visuales, se desarrolló en Alemania durante la segunda mitad del siglo XVIII. Se caracterizó por conceder a los artistas la libertad de expresión, la subjetividad individual y, en particular los extremos de la emoción en contraposición a las limitaciones impuestas por el racionalismo y los movimientos asociados a la estética. Su nombre proviene de la pieza teatral homónima, escrita por Friedrich Maximilian Klingler en 1776.

y el Realismo. Para Goethe los libros eran fragmentos de una gran confesión.⁵⁰ El Sturm and Drang es un movimiento literario de desafección hacia los convencionalismos de todo tipo cuyos protagonistas son los jóvenes. El movimiento está influido por Rousseau, Mac Pherson y las recientes traducciones de Shakespeare, sus lemas son: naturaleza, genio, originalidad.⁵¹

El poeta afirmaba que el hombre no podría persistir durante mucho tiempo en un estado consciente, pues debe volver a adentrarse en el inconsciente pues sus raíces están ahí. Para Goethe toda obra de arte debe ser la expresión espiritual fundada en la facultad humana de la imaginación sensorial exacta, y poseer claridad y serenidad. Afirmaba que dichas cualidades se encontraban intrínsecamente en el arte clásico y que formaban características de una época ordenadamente civilizada. Goethe poseía una cosmovisión unitaria del mundo, recorrida por la ley de acción y desarrollo: “¡Cómo todo se agita en el gran todo, cómo nada puede situarse fuera de ese todo, la acción humana encuentra en cualquier punto justificación o sentido, y no espera la eternidad para vivir en la contemplación pura, porque el momento mismo, el instante fugitivo, es un tiempo completo!”.⁵²

Entre la estética de Hegel (1770-1831) y la de los románticos de Jena, se puede señalar una íntima afinidad y, al mismo tiempo, una oposición irreductible. «Íntima afinidad en lo que respecta a la función de revelación ontológica que se le asigna al Arte, como también en lo que se refiere al proyecto de una definición valorativa del Arte; oposición irreductible, en cambio, si consideramos la jerarquía entre el Arte y la filosofía» [Schaeffer 1996: 229].

Por su parte Hegel se ocupa de la estética no sólo los cursos dictados en Heidelberg en 1818, y en Berlín en los años 1820-21, 1823, 1826 y 1828-29, sino también en sus obras mayores: *La Fenomenología del Espíritu* y la *Enciclopedia de las Ciencias*

⁵⁰ Wolfgang Goethe, *Fausto y Werther*, México: Porrúa, 2013, p. 9

⁵¹ Arte e Historia, *Goethe y su época*, <http://www.artehistoria.com/v2/contextos/2223.htm>, consulta: octubre 4, 2017.

⁵² Vicente Rufino, *op. cit.*, p. 26, 27.

Filosófica. En las dos se refiere a la estética cuando expone, desde la perspectiva propia de cada obra, la vida del espíritu. La Filosofía del Espíritu, tercera parte de la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, es la ciencia de la Idea que, a partir de su ser en otro, regresa a sí; se divide, como todo en el sistema hegeliano, de modo triádico, ocupándose del espíritu subjetivo, del espíritu en su exterioridad objetivo y del espíritu para sí, refiriéndose al espíritu absoluto. Este último vuelve a dividirse en otros tres momentos: arte, religión revelada y filosofía. Cada una de estas partes constituye una especie de círculo cerrado, basado en los círculos anteriores.⁵³

Nietzsche presenta su visión del arte en su primera obra publicada, *El nacimiento de la tragedia* en 1871, en la que distingue el arte apolíneo del arte dionisiaco, de características contrapuestas. Mientras lo apolíneo representa el ámbito del sueño, de la ilusión, de la filosofía, lo dionisiaco encarna la eternidad, la realidad en su naturaleza más verdadera. Todo lo que está de la parte de Apolo es falso, engañoso; un engaño de algún modo necesario. Nietzsche pretende en su obra «demoler piedra por piedra, por decirlo así, todo el maravilloso edificio de la cultura apolínea» La alegría del arte dionisiaco, más allá de las apariencias, nos permite identificarla con la alegría originaria de la existencia, de la que presentimos su indestructibilidad. «Creemos en la vida eterna, proclama la tragedia; mientras que la música es la Idea inmediata de esta vida»⁵⁴

Para Adorno, la única forma de placer estético es la que nace de su carga utópica. Si la negatividad estética se reduce a la negatividad crítica, el placer estético sólo se podría concebir como anticipación de un mundo sin negatividad. Adorno asegura que la profundidad del arte se mide por el hecho de que al conciliar las contradicciones reales en la unidad de su ley formal no hace más que sacar a plena luz su carácter realmente inconcebible.⁵⁵

Para Heidegger, la obra de arte pone en obra la verdad, que aparece con el esplendor de la belleza. Por esto Heidegger afirma que la belleza es el modo de ser presente de la verdad como no escondimiento. El significado de la belleza es histórico, porque la belleza está esencialmente ligada a la verdad y, como la verdad, permanecerá siempre

⁵³ Ignacio Yarza de la Sierra, *Estética*, *op. cit.*

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Christoph Menke, *La soberanía del arte*, <http://zeitgenoessischeaesthetik.de/wp-content/uploads/2013/07/menke-soberania.pdf>, p.27, consulta: 4 de octubre, 2017.

marcada por el doble movimiento del manifestarse y del esconderse del ser. Piensa que el artista no debe ser estimado y alabado por su genialidad subjetiva, sino como el humilde servidor de la verdad.⁵⁶

Refiriéndose a arte muchos autores agregan un componente extra que es el objeto ausente. El objeto ausente es el tema, motivo o fuente de inspiración del mensaje.⁵⁷ A lo largo de esta investigación nos concentraremos en este cuarto componente debido a que nos interesa saber cómo influye este en el artista con psicopatologías.

La comunicación no sólo está presente entre personas, encontramos también comunicación entre objetos y personas. Este tipo de comunicación es parte de nuestra vida diaria, todos los días vemos señalamientos para conducir en la carretera, señalamientos para saber cómo actuar en un sismo o un incendio, señales que nos indican cómo dirigirnos a un lugar específico o incluso un símbolo que reconocemos como guardar silencio o no fumar. De esta misma forma existe la comunicación entre el hombre y el arte, o sea entre el hombre y el objeto artístico, y lo podemos percibir en forma de una obra literaria, una pintura, una escultura e incluso en una melodía.

Pero, ¿por qué el arte es comunicación? A continuación conoceremos los inicios acerca del arte como comunicación y su relación con la estética, pero para poder comprender bien estos dos términos definiremos qué es arte y qué es estética y cómo es inevitable hablar de una sin mencionar a la otra.

Como hemos mencionado, el arte es un medio de comunicación debido a que mediante este se envía un mensaje, gracias a la interpretación de los signos podemos descifrar una obra, claro que también podemos caer en una interpretación equivocada.

La semiosis es el proceso en el cual se relaciona un signo, su objeto y su interpretación. La semiótica es la disciplina encargada de estudiar dicho proceso. Cualquier cosa es signo de otra cuando se observa un antecedente y un

⁵⁶ Ignacio Yarza de la Sierra, *Estética, op. cit.*

⁵⁷ *Ibid.*

consecuente. En la semiosis el consecuente pasa a formar parte del intérprete cuando es percibido por éste, y al volver a vivenciar una percepción similar, la percepción será ya el antecedente de la representación que el sujeto percibirá. En ese momento la imagen ya no tiene que ser producida por el objeto pues ya es interpretación.⁵⁸

El arte es una forma de manifestar una idea o un sentimiento que vivió el artista en un momento específico y que pretende compartir con la otredad. Es imposible pensar que en todo momento en el que el artista crea solo una sensación lo domina, pues es evidente que en muchos existe un vaivén de sentimientos o ideas que corren por su cabeza y más aún cuando estos personajes han padecido alguna enfermedad mental. A lo largo de este capítulo expondremos diferentes puntos de vista acerca del nacimiento de la creatividad de los artistas con patologías.

A pesar de que el arte se separó de la estética, no se ha podido dejar de hablar de uno sin mencionar al otro.

La noción de expresión siempre ha estado en el epicentro de las teorías del arte. Ya desde Aristóteles cuando explica el placer (y el interés social) de la tragedia por la purificación de las pasiones (catharsis), tema que permanecerá en primer plano durante toda la época clásica. En la reflexión sobre el arte, la expresión tomará un lugar todavía más importante a partir del romanticismo. Esto conlleva una concepción nueva de la obra de arte como expresión personal del artista o espejo del espíritu de la época, que, de ninguna manera, era la preocupación principal cuando se trataba, en primer lugar, de imitar la naturaleza. También conlleva la experiencia, por parte del espectador o destinatario de la obra, de encontrar en ella sentimientos respecto a los cuales tiene simpatía o resonancia. En esto reencontramos la catarsis, pero bajo una forma inédita, puesto que ahora se trata de disfrutar de las emociones y no sólo de purificarlas. En nombre de la expresión, una obra expresa su tiempo; en nombre de la expresión, el artista romántico o “expresionista” nos descubre sus tormentos o sus sueños. El

⁵⁸ Moctezuma Soto, Francisco, 2017, *La interpretación simbólica del texto estético escrito*, UNAM, México, p.31.

espectador, por su parte, considera una música triste, un poema “emotivo”, un cuadro “alegre”.⁵⁹

El arte es entendido generalmente como cualquier actividad o producto realizado por el ser humano con una finalidad estética o comunicativa, mediante la cual se expresan ideas, emociones o, en general, una visión del mundo, mediante diversos recursos, como los plásticos, lingüísticos, sonoros o mixtos. El arte es un componente de la cultura, reflejando en su concepción los sustratos económicos y sociales, y la transmisión de ideas y valores, inherentes a cualquier cultura humana a lo largo del espacio y el tiempo.

La estética es una rama de la filosofía que se encarga de estudiar la manera cómo el razonamiento del ser humano interpreta los estímulos sensoriales que recibe del mundo circundante.

Retomando la antigua Grecia, recordemos el pensamiento de Platón acerca de la inspiración en la creación literaria, eso que ahora algunos clasifican como objeto ausente. Platón mencionaba en sus textos que cuando los poetas escribían sentían como una deidad se apoderaba de ellos.

La teoría de la inspiración es la primera que utiliza Platón para explicar el origen de la creación literaria. (...) Según esta teoría (que aparece en sus diálogos Apología de Sócrates, Ion y Fedro), la creación poética no depende de conocimientos o saberes adquiridos por el poeta, sino que surge de una intervención divina: se trata de un don gratuito que recibe el poeta. Sin embargo, en el Cratilo y, sobre todo, en la República, Platón indica que la obra literaria nace a partir de la mimesis, imitación de la realidad. Se trata, a su juicio, de un procedimiento inferior a la inspiración, puesto que la reproducción o copia de un modelo siempre resultará imperfecta. Platón se vale de ambos conceptos (inspiración y mimesis) para esbozar una clasificación de los géneros literarios.

En el Libro III de la República y en el Libro III de las Leyes, establece una triple división:

Género exclusivamente mimético: dramático (tragedia y comedia)

Género proveniente de la inspiración: ditirambo

Género mixto (inspiración y mimesis): epopeya.⁶⁰

⁵⁹ Yves Michaud, *Filosofía del arte y estética*, op. cit.

La inspiración, creatividad o también llamada el objeto ausente ha sido víctima de muchos puntos de vista en algunos se adjudica su origen en la enfermedad mental, en algunos más en alguna deidad.

El filósofo francés Jacques Maritain fue un exponente del humanismo cristiano, tenía una gran pasión religiosa, pero se dedicó principalmente a abordar grandes cuestiones del arte y la poesía, de la creatividad y la intuición. Maritain ve la fuente primigenia de la poesía y de la inspiración poética en la traslúcida noche espiritual de un preconsciente radicalmente distinto del inconsciente automático de Freud y afirma:

Las facultades del alma tienen una raíz común, oculta en el inconsciente espiritual, en el cual se desarrollan el intelecto y la imaginación, el amor y la emoción. El intelecto tiene todavía otra clase de vida, a más de la consistente en la producción de conceptos, ideas y razonamientos; es una vida más libre: libre de las leyes de la realidad objetiva, tal como ésta es considerada por la ciencia y por la razón discursiva.

Esta especie de libre vida del intelecto, que es también cognoscitiva y productiva, obedece a una particular ley interior de generosidad, expansión y expresión que la impele a manifestar la condición creadora del espíritu. La intuición creadora es el alma que la informa. «Es aquí, en esta vida libre del intelecto que involucra una vida libre de la imaginación, en la raíz única de las facultades del alma y en el inconsciente espiritual, donde la poesía según creo halla su fuente». De modo que la poesía no es el fruto ni del intelecto solo ni de la imaginación sola, sino que procede del hombre todo, o sea del conjunto de sus sentidos, su imaginación, su inteligencia, su amor, sus deseos, su instinto, su sangre y su espíritu.

Maritain involucra un verdadero conocimiento, pero un conocimiento no conceptual. Recuérdese al respecto que el concepto de analogía juega en la filosofía aristotélico-tomista un rol substancial: el conocimiento no es un concepto unívoco sino, precisamente, analógico. El conocimiento inherente a la poesía, inmanente y consubstancial con ella, constituye una misma cosa con la esencia de la poesía. Y la poesía se relaciona con la libre condición creadora del espíritu. Supone un acto cognoscitivo que no es informado por las cosas sino que, por el contrario, es informante

⁶⁰ José Antonio Hernández Guerrero, María del Carmen García Tejera, *Retórica y poética*, http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/retorica/include/p_autoresdb1a.html?pagina=platon.jsp&origen=grecia, consulta: octubre 10, 2017.

o informador: tal es su esencia. Por aquí se echa de ver el por qué el poeta es un pequeño dios y en qué forma la poesía depende de la subjetividad del poeta.⁶¹

2.3.1

Tipos de arte

No podemos adentrarnos más en el tema del arte sin antes conocer cada uno de ellos. Las siete artes que actualmente se consideran dentro del ámbito de las bellas artes, son las que se describen a continuación.

2.3.1.1

Arquitectura

❖ Arquitectura

Es la disciplina que reúne los factores estéticos del diseño con la funcionalidad estructural como medio para la construcción de edificios que sean no solamente duraderos en el tiempo, sino también atractivos para el ojo humano. Está considerada como un arte y una ciencia al integrar el diseño estructural con la belleza de las construcciones.

Palacio de Bellas Artes, México, 2015, fotografía por Marysol Maldonado

⁶¹ Ismael Bustos, *El Arte y la Poesía en el pensamiento de Jacques Maritain*, http://www.jacquesmaritain.com/pdf/20_ART/02_A_Bustos.pdf , pp. 7-8 consulta: noviembre 10, 2019.

❖ Danza

Esta clasificación de las bellas artes tiene algunas variantes. También es catalogada como las artes escénicas en donde se incluyen la danza y el teatro. Esta disciplina incluye aquellas artes en las que por medio de expresiones corporales se logra manifestar un sentimiento o idea hacia un público espectador.

Danza en Ciudad Universitaria

México, 2015

Fotografía por Marysol Maldonado

❖ Escultura

Es el arte de tallar o moldear materiales para construir a partir de ellos diferentes tipos de diseños que reflejan una realidad ideada por el escultor. Se encuentra dentro de la clasificación de las artes plásticas.

El rostro de una mujer, era para Rodin fuente de inspiración. De un primer retrato realizado a partir de los rasgos del modelo, no dudaba en componer una obra nueva y simbólica, mediante la agregación de un elemento suplementario, como aquí, una mano.

Auguste Rodin (1840 -1917)

Ensamblado: Máscara de Camille Claudel y mano izquierda de Pierre de Wissant, imagen en <http://www.musee-rodin.fr/es/colecciones/esculturas/ensamblado-mascara-de-camille-claudel-y-mano-izquierda-de-pierre-de-wissant>

❖ Música

Arte de crear sonidos que se conjuguen y que cumplan con principios de armonía, melodía, ritmo y timbre. Se le conoce también como una de las artes superiores, ya que involucra la utilización de los sentidos superiores (la vista y el oído). En algunas ocasiones se le ha considerado en la misma categoría con el teatro y la danza, sin embargo por su complejidad ha ganado su espacio en solitario con la clasificación de las bellas artes.

Coordinación Nacional de Música y Ópera, imagen de <https://www.inba.gob.mx/coordinaciones>

❖ La pintura

Junto con la escultura pertenece también a las artes plásticas. La pintura combina diferentes técnicas para lograr efectos, texturas y combinaciones que permitan recrear un principio estético determinado por el pintor.

Simpatía, Remedios Varo, imagen de <http://remedios-varo.com/obras-remedios-varo/decada-1950/simpatia-1955/>

❖ La poesía

Actualmente esta clasificación también engloba a toda la literatura, reconociendo el trabajo de los escritores que mediante el uso de la palabra logran crear obras en las que se plasman diferentes sentimientos y situaciones.

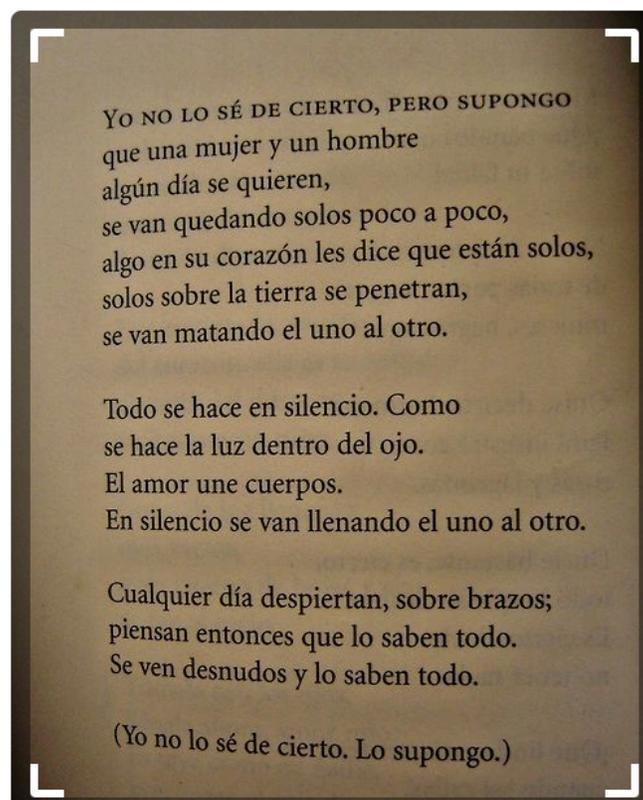

Imagen de Pinterest en <https://www.pinterest.com.mx/pin/426223552205519962/visual-search/?x=15&y=14&w=470&h=595>

2.3.1.7

Cinematografía

❖ La cinematografía

La más reciente de las artes catalogada con este título. La cinematografía utiliza diferentes técnicas de proyección o fotografía para transmitir situaciones artísticas que provocan diferentes estados sentimentales.⁶²

2.3.2

Pintura, escultura y literatura

En este apartado mencionaremos las características que definieron las corrientes a las que pertenecen los artistas que estudiaremos en el ámbito de la pintura, escultura y literatura.

Cada una de las corrientes artísticas se caracterizan por utilizar un estilo particular, algún fin en común o por haber surgido en un lugar y fecha específica, a continuación conoceremos las características particulares de cada uno de los artistas de quienes analizaremos vida y obra.

2.3.2.1

Pintura

En este apartado mencionaremos más detalles de las corrientes a las que pertenecieron los artistas que estudiaremos en el ámbito de la pintura, escultura y

⁶² Cuáles son las bellas artes, <http://www.cuales.fm/cuales-son-las-bellas-artes/>, consulta: 5 de octubre, 2017.

literatura. Mencionaremos las características particulares de las corrientes a las que pertenecen y la ideología que las conformaba.

Emisor, mensaje y receptor son tres componentes que hacen posible la comunicación, pero cuando hablamos de arte, algunos autores agregan un componente extra.

Entendiendo que en una pintura el mensaje es el pensamiento o la idea que el artista busca transmitir, el emisor es el pintor y el receptor el público, nos preguntamos entonces en dónde tendríamos que colocar la emoción que hizo pintar al artista un lienzo, de dónde surgen estas ideas y en qué momento surge esa inspiración. Toda obra de arte tiene un contenido y medios de expresión. El contenido es el mensaje, es decir, todo aquello que el artista trata de transmitir a sus semejantes. Los medios de expresión artística son todos los materiales que el artista usa para transmitir sus mensajes o contenidos: los sonidos, las palabras, las formas, los colores, los volúmenes, los movimientos, etc. El artista puede transmitir su contenido de diferentes maneras, dependiendo de estos materiales o medios de expresión.⁶³

La pintura es un proceso en el que una materia colorante se aplica, mediante algún método a una superficie, con el propósito de representar o sugerir a través de la línea, color y materia alguna entidad visible o imaginaria. La pintura lleva consigo la expresión artística que busca la representación de ideas estéticas sobre una superficie bidimensional, en ocasiones tridimensional. Es una de las actividades humanas más antiguas, apareció antes que la escritura. Desde su existencia no ha parado su evolución, por lo que ahora existen innumerables tendencias y movimientos artísticos.⁶⁴

⁶³ Euloarts, *Las artes como medio de comunicación*, <https://euloarts.com/2012/10/las-artes-como-medio-de-comunicacion/>, consulta: 14 de octubre, 2017.

⁶⁴ Portal de arte, *Pintura*, <http://www.portaldearte.cl/terminos/pintura.htm>, consulta: 14 de noviembre, 2017.

Expresionismo y Realismo

Expresionismo:

En esta corriente artística se buscaba denotar la expresión de los sentimientos y las emociones del autor, más que la representación de la realidad objetiva. El movimiento expresionista se originó en los últimos años del siglo XIX y primeros del XX como reacción frente a los modelos que habían prevalecido en Europa desde el Renacimiento, particularmente en las anquilosadas academias de Bellas Artes. Los expresionistas trataban de representar la experiencia emocional en su forma más completa, sin preocuparse de la realidad externa sino de su naturaleza interna y de las emociones que despierta en el observador. Para hacer esto posible los temas se exageran y se distorsionan con el fin de intensificar la comunicación artística.⁶⁵

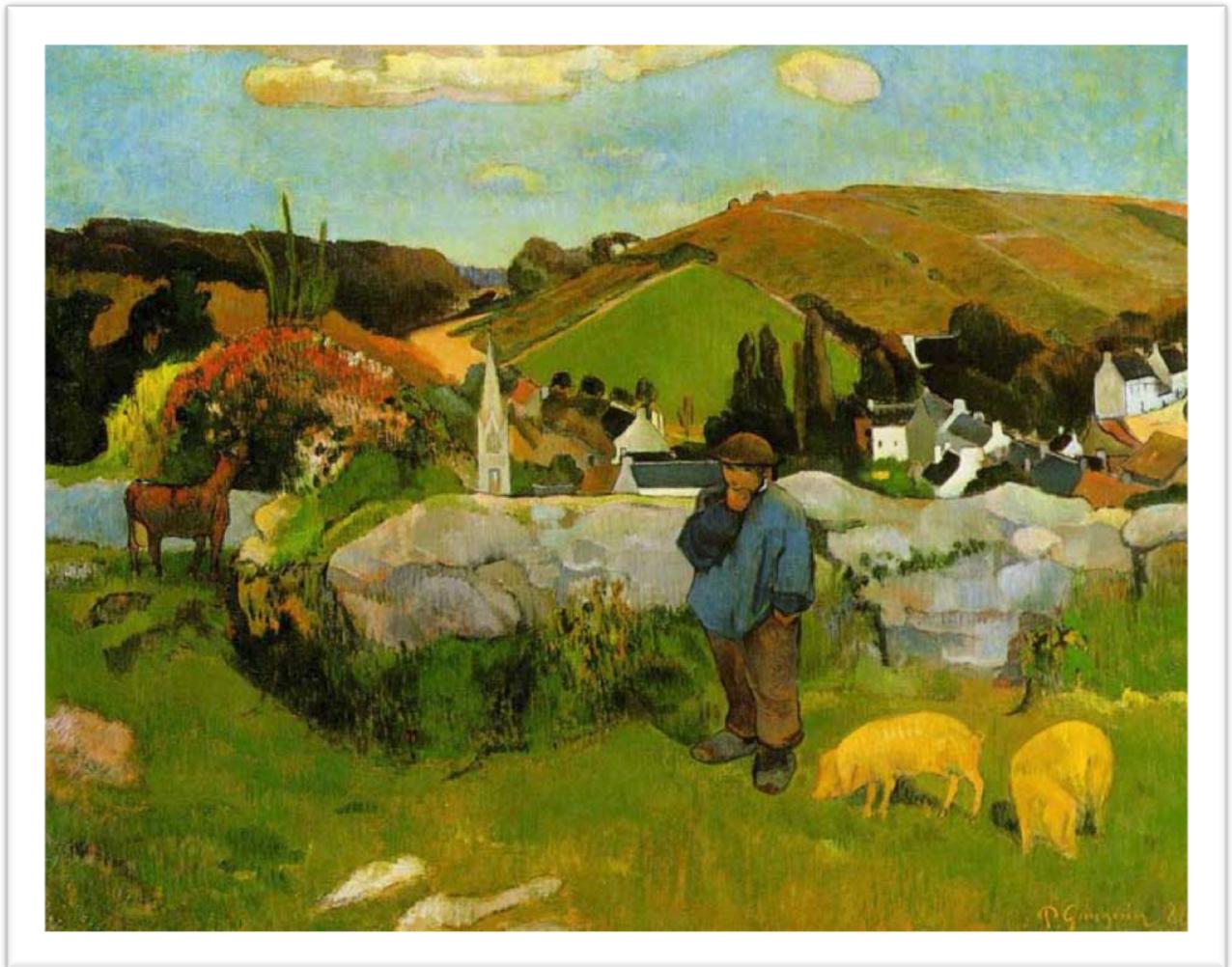
Más adelante analizaremos algunas obras de Van Gogh en donde queda plasmado este hecho en donde sus emociones forman parte de sus pinturas o mejor dicho, toda su pintura tiene un fuerte significado sentimental.

Van Gogh y su amigo Paul Gauguin, con el cual tuvo el altercado en el que se cortó la oreja, fueron representantes en la creación de esta corriente. Los impresionistas eliminaron los detalles minuciosos y sugirieron las formas utilizando colores primarios (azul, rojo y amarillo) y los complementarios (naranja, verde y violeta). Consiguieron ofrecer una ilusión de la realidad aplicando directamente sobre el lienzo pinceladas de colores cortos y yuxtapuestos. Otra de las características del Expresionismo es la libertad, una libertad que no los unió como grupo y provocó su disolución: Los autores impresionistas no tenían conciencia de grupo, aunque todos reivindican la libertad a la hora de seleccionar el motivo pictórico, cada uno plasmará lo que ve. Es un arte íntimo arraigado en el sentimiento de la originalidad individual, que se inicia con las vivencias personales y con las experiencias en soledad. A principios de 1880 estas diferencias estilísticas y las cuestiones personales comenzaron a agudizarse y el Impresionismo como movimiento de vanguardia acabó diluyéndose. De sus cenizas comenzaron a

⁶⁵ Investigación: expresionismo y postimpresionismo, <http://vincent-vg.blogspot.com/2008/06/investigacin-expresionismo-y.html>, consulta: 24 de septiembre, 2018.

gestarse las propuestas de otros artistas que darán lugar al post-impresionismo y al neoimpresionismo.⁶⁶

La creatividad siempre ha estado relacionada con la locura y muchas veces esta se ha manifestado en situaciones artísticas como la pintura, la escultura, la música e incluso los géneros literarios, este trabajo se enfocará particularmente en la pintura y la escultura expresionista.

El guardián de cerdos, 1888 de Paul Gauguin, imagen de <http://vincent-vg.blogspot.com/2008/06/investigacin-expresionismo-y.html>

⁶⁶ Ruth Padel, *op. cit.*, pp.93-94.

La creatividad artística puede funcionar como facilitadora del desarrollo de trastornos, y a su vez puede aparecer durante el desarrollo de estos, es por esto que algunas personas con esquizofrenia crean obras extraordinarias mientras su estructura psíquica sufre.

Jung, como un precursor en cuanto a la importancia del arte como proceso más que como un fin en sí mismo, pensaba que era el transcurso del arte lo que le daba más energía y ánimos a la persona para resolver dificultades específicas, más que una simple idea o aclaración por parte del analista y afirma que si una obra de arte se explica por el mismo procedimiento que una neurosis, entonces, o bien la obra de arte es una neurosis, o bien la neurosis es una obra de arte.” Partiendo de lo anterior, se denota la significancia de la corriente artística dentro de un páramo psicológico.⁶⁷

Realismo:

La aparición y desarrollo del Realismo fue fruto de la agitada situación política francesa desde la proclamación de la República, en 1848, hasta la llegada de la Comuna de París. Es a lo largo de estos años cuando surgen los movimientos obreros y proletarios que inspiran nuevos sentimientos sociales y nuevas ideas políticas.

La pintura realista reemplaza las imágenes idealistas del arte tradicional por acontecimientos de la vida real, da prioridad a retratar la vida cotidiana pues adopta una su sensibilidad social e ideológica hacia las clases bajas y los movimientos de izquierda.

Gustave Courbet sienta las bases de esta corriente en 1861, y afirma que “la pintura es un arte esencialmente concreto y solo puede consistir en la representación de cosas reales y existentes”.

⁶⁷ María Alejandra Varela Sandoval, Luis Diego Villalobos; *Del arte a la locura y de la locura al arte: La expresión genial de la patología*, <https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiT7qzX65HXAhWBTSYKHaJqAfkQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Frevistas.ucr.ac.cr%2Findex.php%2Fwimblu%2Farticle%2Fdownload%2F15451%2F14815&usg=AOvVaw2cM8VyJhEfUNRdorBnHV2b>, consulta: 04 de octubre, 2017.

Algunas de las particularidades de esta corriente son:

- Representación de la realidad cotidiana de la población de clase baja y media de la sociedad.
- Ausencia de alegría, las personas se ven serias y por eso se las representa con colores oscuros. De este modo las pinturas se vuelven sombrías como un medio de demostrar la difícil situación que viven los trabajadores.
- Imagen de los trabajadores urbanos, rurales y pobres mostrados en posturas encorvadas, luchando por realizar un trabajo manual duro.
- Desafío de las distinciones de clases sociales presente.⁶⁸

Los Rompe piedras 1849, de Gustave Courbet, imagen de: <https://www.lifeder.com/pintura-del-realismo-características-tecnicas-y-autores/>

Algunas de las técnicas que se utilizaron en esta corriente fueron reforzar mucho los contornos de las figuras, la carencia de perspectiva y negación de escala en la obra.

⁶⁸ Alberto León, *Pintura del realismo: características, técnicas y autores*, <https://www.lifeder.com/pintura-del-realismo-características-tecnicas-y-autores/>, consulta: 04 de octubre, 2017.

Escultura

Se llama escultura al arte de modelar el barro, tallar en piedra, madera u otros materiales. Es una de las Bellas Artes en la cual el escultor se expresa creando volúmenes y conformando espacios.

Auguste Rodin, *La eterna primavera*, imagen de: https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:7159_La-eterna-primavera-1.jpg

En la escultura se incluyen todas las artes de talla y cincel, junto con las de fundición y moldeado. Dentro de la escultura, el uso de diferentes combinaciones de materiales y medios ha originado un nuevo repertorio artístico, que comprende procesos como el constructivismo y el assemblage. En un sentido genérico, se entiende por escultura la obra artística plástica realizada por el escultor.⁶⁹

⁶⁹ Almendrón.com, *Escultura*, <https://www.almendron.com/artehistoria/artes/escultura/>, consulta: septiembre 24, 2017.

Expresionismo y realismo

En el expresionismo, la escultura consistió en una ruptura individual de las formas tradicionales de esculpir, más que en una tendencia uniforme. Hacia 1920 ésta derivó más que nada en el abstraccionismo, en pos de una liberación de las formas que brindara plenitud a la expresión artística.⁷⁰

Por su parte la escultura durante el Realismo se caracteriza por ser la más acercada a la realidad o con aproximación a lo natural, que en escultura se calibra por la semejanza con el modelo, las manifestaciones escultóricas representan, las vicisitudes de los estilos históricos, que tuvieron una inclinación a la ruda firmeza y tensión del primitivo renacimiento Italiano.⁷¹ Más adelante nos adentraremos un poco al estilo que conservaba la escultora Camille Claudel, que se alimenta de estas dos corrientes, expresionismo y realismo.

⁷⁰ Características, *10 Características del Expresionismo*, <https://www.caracteristicas.co/expresionismo/>, consulta: septiembre 24, 2018.

⁷¹ Turismo Universal, *Escultura Realista, artistas y obras*, <http://turismouniversal.com/escultura-realista-artistas-y-obras.html>, consulta: 24 de septiembre, 2018.

2.4

Semiótica Peirceana

Charles Sanders Peirce, científico, lógico y filósofo, constituye una de las figuras más relevantes del pensamiento norteamericano, Peirce es considerado fundador de la corriente de pensamiento denominada pragmatismo y padre de la semiótica contemporánea entendida como teoría filosófica de la significación y de la representación.

La semiótica o doctrina de los signos, teoría de los signos, semiología, semasiología (pasigrafía) etc, es la doctrina general de los signos, formando una importante disciplina de la filosofía en relación con la lógica y la ontología del conocimiento desde Platón.⁷²

2.4.1

Definición de Semiótica

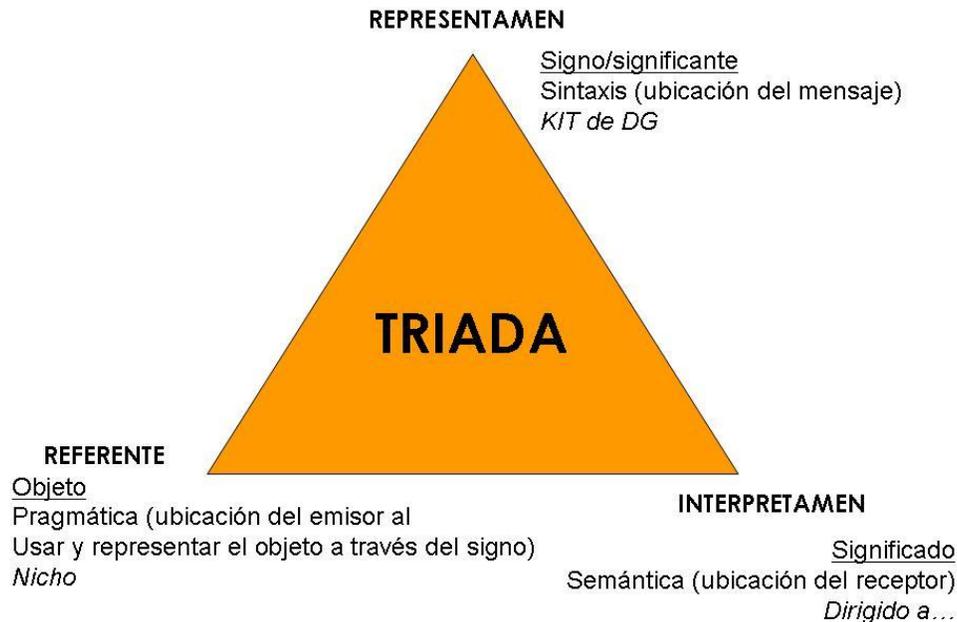
No es posible hablar de semiótica sin mencionar el nombre de Pierce, gracias a su famosa triada somos capaces de analizar obras de arte, textos, publicidad, e incluso cualquier objeto o cosa que cuente con los elementos de la triada.

La semiótica es una ciencia autónoma precisamente porque consigue formalizar distintos actos comunicativos y elaborar categorías como las de código y mensaje que comprenden, sin reducirlos, diversos fenómenos identificados por los lingüistas como los de la lengua y el habla.⁷³

⁷² U- Cursos, *Semiótica Peirciana*, https://www.u-cursos.cl/fau/2011/1/DGH-306/1/foro/r/SEMIOTICA_PEIRCIANA.pdf, consulta: septiembre 24, 2018.

⁷³ Umberto Eco, *Los códigos visuales*, http://www.fadu.edu.uy/slv-i/files/2012/05/Eco_Umberto-Los_codigos_visuales.pdf, consulta: 24 de septiembre 2018.

La semiótica estudia todos los procesos culturales como procesos de comunicación; tiende a demostrar que bajo los procesos culturales hay unos sistemas; la dialéctica entre sistema y proceso nos lleva a afirmar la dialéctica entre código y mensaje.⁷⁴

“Triada de Peirce”, imagen de: <http://spockwarehouse.blogspot.com/2013/05/pierce-y-su-triada-charles-sanders.html>

En una relación de tres puntos compuesta por tres correlatos o componentes que de acuerdo con Peirce, no se puede reducir a una relación dual. Por ejemplo, una relación simple sería, una cualidad de los sentimientos, mientras que una relación dual sería acción – reacción y finalmente una relación de tres puntos.

1) El signo o representamen (que es el nombre técnico que emplea Peirce), es «algo que está para alguien en lugar de algo bajo algún aspecto o capacidad. Se dirige a

⁷⁴ Umberto Eco, *La estructura Ausente, Introducción a la semiótica*, México, Editorial Lumen, 2005, p. 33.

alguien, esto es, crea en la mente de esa persona un signo equivalente o quizá un signo más desarrollado. Ese signo creado es al que llamo interpretante del primer signo. Este signo está en lugar de algo, su objeto. Está en lugar de algo no en todos sus aspectos, sino sólo en relación con alguna idea a la que a veces he llamado la base (ground) del representamen».

Los signos se dividen tres tricotomías:

1. Según que el signo en sí mismo sea una mera cualidad, es decir un existente real (cualisigno, sinsigno, legisigno).
2. De acuerdo con que la relación del signo con su objeto consista en que el signo tenga algún carácter en sí mismo, o en alguna relación existencial con ese objeto o en su relación con un interpretante (ícono, índice, símbolo).
3. Según que su interpretante lo represente como un signo de posibilidad, como un signo de hecho o como un signo de razón.

2) El objeto es aquello por lo que está el signo, aquello que representa.

Es aquello a lo que alude el representamen, Peirce afirma "Este signo está en lugar de algo: su objeto". El objeto es la denotación formal del signo en relación con los otros componentes del mismo.

Existen dos tipos de objeto:

1. Objeto inmediato: es el que se encuentra presente en el contexto, es el objeto tal como es representado.
2. Objeto dinámico: es el objeto realmente operante pero no inmediatamente presente. Es el objeto total, lo general, lo que queda fuera del signo.

3) El interpretante es el signo equivalente o más desarrollado que el signo original, causado por ese signo original en la mente de quien lo interpreta. Se trata del elemento distintivo y original en la explicación de la significación por parte de Peirce y juega un papel central en toda interpretación no reduccionista de la actividad comunicativa humana. Este tercer elemento convierte a la relación de significación en una relación triádica —frente a todo dualismo cartesiano o estructuralista post-saussureano—, pues el signo media entre el objeto y el interpretante, el interpretante relaciona el signo y el objeto, y el objeto funda la relación entre el signo y el interpretante.⁷⁵

⁷⁵ Teoría de la comunicación, <http://spockwarehouse.blogspot.com/2013/05/pierce-y-su-triada-charles-sanders.html>, consulta: 20 de febrero 2020

2.4.2

Ícono, Índice y Símbolo

Para comunicarnos empleamos señales o signos mediante los cuales expresamos ideas o conceptos y nos referimos a las cosas. Los signos son formas u objetos con los que podemos referirnos a otro objeto o a una idea. Por ejemplo, el dibujo de una paloma blanca es un signo con el que nos referimos a la propia paloma; pero, además, también es el signo con el que nos referimos a la idea de paz.

2.4.2.1

Ícono

- Signo que por virtud de su naturaleza refiere o denota su objeto, posee una o algunas de las propiedades del objeto que representa.
- Son signos que tienen semejanza de algún tipo con el referente. La semejanza puede consistir en un parecido en la forma o afectar a cualquier cualidad o propiedad del objeto.
- Son signos icónicos: Los cuadros, las esculturas figurativas, las fotografías, los dibujos animados, las caricaturas, las onomatopeyas o imitaciones del sonido, mapas, planos, gráficos que visualizan proporciones.⁷⁶

El signo es similar o parecido al objeto que representa, existen grados de iconicidad. Ejemplo: Una selfie porque representa a la persona exacta y una maqueta, pues representa la misma construcción en escala.

⁷⁶ Docente: L.D.G Claudia Arellano Vázquez, *Unidad de Aprendizaje Estudios del Signo*, UAEM: Facultad de Arquitectura y Diseño Licenciatura en Diseño Gráfico Unidad de Aprendizaje Estudios del Signo, <http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/63396/secme-28824.pdf?sequence=1>, consulta: 24 de septiembre 2018.

2.4.2.2

Índice

- Signo que no se basa en cualidades sensibles del objeto, sino en una conexión espacio-temporal. Se refiere o se acerca al objeto. Coexiste con el objeto al que representa. Puede ser simultáneo, anterior o posterior a esa existencia.
- Son signos que tienen conexión física-real con el referente, es decir, con el objeto al que remiten; la conexión puede consistir en la proximidad, la relación causa efecto o en cualquier tipo de conexión.
- Son índices los signos que señalan un objeto presente o la dirección en que se encuentran (una flecha indicativa, un dedo señalando algo).
- Los signos que rotulan a los objetos designado en otro código (el título escrito debajo de un cuadro, un pie de foto); los signos naturales producidos por objetos o seres vivos también son índices.⁷⁷

El índice es el signo determinado por un objeto y tiene una relación real con él, no son iguales, tampoco similares por completo, pero entre ellos existe una relación. Es una asociación de características con un objeto. Ejemplo: Huellas, la huellas marcadas en la arena de la playa indican que alguien pasó por ahí.

2.4.2.3

Símbolo

- El símbolo es un signo consciente, arbitrario y convencional que tiene carácter de colectivo y social. (Es polisémico)
- Es un representamen cuyo carácter representativo consiste precisamente en que él, es una regla que determina a su interpretante.

⁷⁷ Docente: L.D.G Claudia Arellano Vázquez, *op.cit.*, pp. 20-21.

- Es un signo que se refiere al objeto que denota en virtud de una ley, usualmente una asociación de ideas generales que operan de modo tal; que son la causa de que el símbolo se interprete como referido a dicho objeto.⁷⁸

El símbolo es un signo que no tiene relación directa con el objeto y depende de una convención. Del objeto denotado es la relación convencional. Todo símbolo puede ser signo, pero no todo signo es símbolo. Ejemplo: Símbolo del sexo femenino.

2.4.3

Elementos para la interpretación semiótica

El hombre utiliza diferentes herramientas para interpretar, no se puede valer de suposiciones, para poder realizar una interpretación correcta es necesario conocer y saber desglosar las partes de un mensaje. La semiótica se compone por tres ramas: semántica, pragmática y sintáctica.

2.4.3.1

Semántica

La Semántica proviene de un vocablo griego que puede traducirse como “significativo”. Se trata de aquello perteneciente o relativo a la significación de las palabras. Por extensión, se conoce como semántica al estudio del significado de los signos lingüísticos y de sus combinaciones. La semántica lingüística estudia la codificación del significado en el contexto de las expresiones lingüísticas. Puede dividirse en semántica estructural y semántica léxica. La denotación (la relación entre un palabra y aquello a lo que se refiere) y la connotación (la relación entre una palabra y su significado de acuerdo a ciertas experiencias y al contexto) son objetos de interés de la semántica.⁷⁹

La Semántica refiere a todo aquello que está vinculado o pertenece a la significación de las palabras. Está asociada al significado, a la interpretación y al sentido de las palabras, de los símbolos y expresiones, por esto se le llama de esta forma a la parte

⁷⁸ Docente: L.D.G Claudia Arellano Vázquez, *op.cit.*, pp. 26-28.

⁷⁹ Definición de semántica, <https://definicion.de/semantica/>, consulta: abril 5, 2018.

de la Lingüística que se ocupa de estudiar el significado de los signos lingüísticos y sus combinaciones. La semántica es la ciencia que estudia el significado de las palabras. En relación a los signos, la semántica estudiará el origen y el significado de las palabras y de otros tantos símbolos en relación a los objetos que representan.⁸⁰

2.4.3.2

Pragmática

La pragmática analiza las formas y las estrategias concretas que asumen las expresiones comunicativas, su objetivo es descubrir las leyes que las rigen y establecer sus características generales. Estudia los diálogos. Trata de descubrir los ejes modélicos del lenguaje (en general) del comportamiento humano comunicacional.⁸¹

2.4.3.3

Sintáctica

La estructura sintáctica hace referencia al orden de las palabras, partes de la oración, oraciones y frases, para expresar las ideas en forma lógica y adecuada, es decir, sin ambigüedades o en forma no entendible.

La función sintáctica es la relación de combinación o relaciones sintagmáticas que una palabra mantiene con los demás vocablos de su contexto.

Hermenéutica y comunicación

⁸⁰ Ucha Florencia, *Definición de semántica*, <https://www.definicionabc.com/comunicacion/semantica.php>, consulta: septiembre 24, 2018.

⁸¹ Teoría de Comunicación, *Semiótica: Sintáctica, semántica y pragmática*, <https://teoriacomunicacion1.wordpress.com/estructuralismo/el-signo/semiotica-sintactica-semantica-y-pragmatica/>, consulta: septiembre 24, 2018.

2.5

El mundo de los símbolos de Paul Ricoeur

Paul Ricoeur, nació en Valence, Francia, fue uno de los más destacados filósofos del siglo XX, su obra abarca una amplia variedad de intereses y temas de distintos campos del discurso científicos y filosóficos como la filosofía analítica del lenguaje, semiótica, teoría literaria, teoría de la historia, teoría crítica, psicología, teología, estudios bíblicos, entre otros.

Paul Ricoeur se interesó en desarrollar un análisis de las experiencias de creación y recreación poética que más tarde constituirían una filosofía de la Trascendencia. Algunas obras como *La simbología del mal*, *La metáfora viva* y *Tiempo y narración* son referentes a este proyecto.

La poética es una disciplina descriptiva que alude, como lo indica su raíz griega a la fabricación de algo que resulta ser diferente de su autor, al carácter productivo de algunos tipos de discurso y simbolismo.

Ricoeur reconoce en los símbolos una singular potencia de invención o creación, es decir, de producción de sentido, de innovación semántica, la cual implica a su vez una función heurística, que es un poder de descubrimiento o invención de rasgos inéditos de la realidad, de aspectos inauditos del mundo.

La poética, asimismo, revela una función central del lenguaje: la función de mediación, que se cumple dentro de tres ámbitos relacionales: entre el hombre y el mundo, entre el hombre y el hombre, y entre el hombre y su sí mismo. La primera mediación puede denominarse "referencia", la segunda, "diálogo", y la tercera, "reflexión". La potencia heurística del lenguaje actúa, entonces, en los tres órdenes: el de la referencia, el del diálogo y el de la reflexión. Por ello, se puede decir que el lenguaje transforma simultáneamente la visión del mundo, el poder de comunicación y la comprensión que cada uno tiene de sí mismo. La poética describe cómo el simbolismo, al producir

sentido, acrecienta la experiencia humana, a través de la triple mediación de la referencia, el diálogo y la reflexión.⁸²

Uno de los principales objetivos de Paul Ricoeur es reconfigurar la experiencia, actuar creadoramente sobre la realidad, sobre la vida y la sociedad, contrarrestando el mal que las afecta. Para Ricoeur el ser humano está constituido por dos diferentes estructuras que lo conforman, en *Lo voluntario y Lo involuntario* Ricoeur expone que:

El hombre está constituido por estructuras de pasividad y de actividad. La pasividad es “lo otro que está en mí”, es la carnalidad que liga al hombre al cosmos y que lo coloca en situaciones que no elige voluntariamente, situaciones en las que se halla inmerso sin haberlo decidido él mismo. La pasividad es “lo que se da en mí sin mí”; la plataforma finita desde la que el ser humano actúa en el mundo, el conjunto de motivaciones que el mismo no elige libremente; en otras palabras, los aspectos involuntarios de su vida: el nacimiento, la vida, el inconsciente, el carácter. El sujeto es, en este sentido, un yo dependiente, pues no se hace solo a sí mismo, sino que es solidario de un cosmos, participa de una cultura, de un lenguaje, de un determinado contexto histórico. El yo siempre necesita ser ayudado por otro, requiere de la alteridad.⁸³

Para Ricoeur lo que está en juego es el gesto filosófico de base: entre el gesto hermenéutico del humilde reconocimiento de las condiciones históricas a las que estamos sometidos y el gesto crítico, gesto fiero de desafío dirigido contra las distorsiones de la comunicación humana.

Ricoeur, estudia las condiciones que permiten reconocer al otro al interior de su propia postura y analiza cómo está integrado el momento crítico en la hermenéutica y cómo está integrado el momento hermenéutico en la crítica de las ideologías. Ricoeur afirma que la "crítica es también una tradición", por lo que sostiene que es imposible saltarse la historia y ubicarse en un no-lugar, libre de prejuicios, no afectado por ningún sesgo ideológico.

El filósofo francés piensa que la filosofía que cree que el pasado se encuentra agotado, encubre un presente que sí lo está, porque ha dejado de tener contacto con las ciencias

⁸² Paul Ricoeur: Creatividad, Simbolismo y Metáfora, https://hum.unne.edu.ar/revistas/postgrado/revista3/ricoeur_gonzalez_oliver.pdf, p.4, consulta: septiembre 24, 2019.

⁸³ *Ibid*, p.6.

de ese presente y sostiene " Creo que la filosofía debe tener un pie fuera de la filosofía. Si se cesa este diálogo con las ciencias, se produce entonces una filosofía de la filosofía que es repetitiva de ella misma, y toma conciencia por lo mismo de su vanidad"

2.5.1

El texto en el acto de lectura

De la hermenéutica de Ricoeur basada en la noción de texto mencionaremos tres aspectos claves: en la primacía que tiene en el problema hermenéutico la comprensión por sobre los métodos explicativos, en el nacimiento del problema hermenéutico en la dialéctica del acontecimiento y de la significación (que es el primer rasgo de distanciamiento) y en el rol de la lectura y del lector en la interpretación del mundo del texto. Tres aspectos que nos hablan de lo mismo: la interpretación es, fundamentalmente, un esfuerzo por comprender las nuevas posibilidades que el texto abre y, subsidiariamente, la explicación histórica o estructural del texto; cada interpretación es un nuevo acontecimiento de lectura que intenta desentrañar la significación de un texto; la interpretación es este encuentro entre el mundo del texto y el mundo del lector. Tres modos de decir que la interpretación es la actualización del mundo que el texto despliega en el acto de lectura.

Ricoeur sostiene que el análisis estructural puede ser conectado con una interpretación existencial, a condición de que sea desconectado de la ideología estructuralista . Así se transforma en un método que no niega la hermenéutica al establecer una vía alternativa, sino que la enriquece al ser una etapa intermedia y necesaria.

Por ello para Ricoeur la pareja estructura-génesis reenvía, a su vez, al tercer polo que tiene la primacía: la interpretación. Para Ricoeur la exégesis es solo la preparación de un volver a tomar el texto por parte de un lector de hoy, que lo pone en relación con sus propios problemas. Este lector, al apropiarse el texto, vence la distancia cultural, que el análisis estructural y la construcción genética han todavía ahondado más (95). "El teólogo y el filósofo interpretan en la medida que ellos ponen en relación el texto con una

problemática constituida más allá de él". Vemos aflorar la relación clave en la hermenéutica ricoeuriana entre el mundo del texto y el mundo del lector, que abordaremos al final de este acápite.

Pero la interpretación no es solo del texto o sobre el texto; debe serlo también y, previamente, "interpretación en el texto y por el texto". Solo así se evita que la interpretación haga violencia al texto, que sea "la irrupción de la subjetividad del exégeta en la objetividad del texto". Interpretar es colocarnos en la dirección del texto, y para ello requerimos los métodos anteriores, pues "el juego de la estructura y de la génesis revela alguna cosa de lo que se puede llamar la intención del texto".

(...)Lo interesante está en la vinculación que establece entre el sincronismo estructuralista y el diacronismo de los métodos genéticos: ambos pueden olvidar que el texto es un eslabón en una cadena de comunicación que, si lleva al lenguaje una experiencia, solo termina cuando el lenguaje es llevado nuevamente a la experiencia. Y eso solo ocurre en la actualización que produce la lectura. Si no "el texto no es más que un artefacto del método crítico". Será artefacto, no solo cuando se lo coloca en serie con otros artefactos, en el sincronismo de la intertextualidad, sino también cuando se lo remite a otros textos históricamente.⁸⁴

La apropiación, de la lectura, de la comprensión en la teoría de la interpretación, implica que tanto los métodos diacrónicos como los métodos sincrónicos se ponen al servicio de la interpretación. Así lo afirma Ricoeur, "explicar más para comprender mejor".

⁸⁴ Eduardo Silva Arévalo, *Paul Ricoeur y los desplazamientos de la hermenéutica*, https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0049-34492005000100008#24, consulta: septiembre 24, 2019.

Capítulo III

Biografía y obra de los artistas con psicopatologías

*“Ser poeta no es una ambición mía, es mi manera de estar solo”
Fernando Pessoa.*

Es necesario comprender la diferencia entre las enfermedades mentales debido a que algunas pueden presentar síntomas en común, pero se generan de forma diferente. Cómo hemos conocido en esta investigación, el estudio de las enfermedades mentales ha ido cambiando a través del tiempo, este estudio ha sido tocado por diferentes ciencias como la antropología, la filosofía, la sociología, la psicología y por supuesto, la medicina. En este capítulo nos enfocaremos principalmente en lo que dice la psiquiatría y acudiremos a las definiciones específicas del Manual Diagnóstico y Estadístico de los trastornos mentales DSM-IV, libro utilizado por especialistas de la psiquiatría, médicos y también psicólogos.

En la actualidad los psiquiatras son especialistas capacitados para cambiar la química de nuestro cerebro, gracias a los estudios de psiquiatría ahora se puede conocer casi con exactitud de qué componente carecemos en el cerebro para poder remplazarlo con algún medicamento, aunque se ha comprobado que ciertos tipos de medicamentos para combatir los trastornos mentales pueden provocar adicción.

Aún en la sociedad mexicana se puede percibir cierto escándalo al ver a una persona haciendo cosas sin sentido a la mitad de una calle, como gritando, hablando sola,

cantando, actuando de alguna forma violenta contra sí, etc. Frecuentemente en la Ciudad de México podemos observar a personas que padecen alguna enfermedad mental que intentan incorporarse a la realidad social tratando de entablar algún diálogo o intentando interactuar con personas a su alrededor. Desafortunadamente son pocos los enfermos mentales que reciben el tratamiento adecuado para tratar su trastorno.

De acuerdo con Christian Scharfetter autor del libro *Introducción a la psicopatología general*, la psiquiatría precisa de la convivencia idiográfico – casuística y de la investigación nomotética de correlaciones regulares, es decir, se dedica por completo al hombre individual. De igual forma Scharfetter precisa que la psiquiatría es, en cada caso, un ser humano total en cuanto a la historia de su devenir y explica que solo se obtendrá información del enfermo si se toma seriamente a dicho ser humano y se procede delicadamente con él. Menciona que después de esto podemos entendernos entre nosotros acerca del enfermo. Después ambas cosas conformarán la misión de la psicopatología. Afirma que es necesario aprenderlas como parte de la formación básica de todo aquél que piense tratar con pacientes psiquiátricos.⁸⁵

Atendiendo al término que estaremos utilizando frecuentemente en este capítulo, me pareció necesario retomar el significado de la palabra psicopatología.

Este termino fue utilizado por primera vez por el médico Emminghaus, desde 1878 y se aplicaba como sinónimo de psiquiatría clínica. Emminghaus no fue muy conocido, pero el término adquirió su significado actual gracias a una obra escrita por Karl Jaspers titulada *Psicopatología general*.⁸⁶

Karl Jaspers fue un psiquiatra y filósofo existencialista de origen alemán. Aplicó su reflexión al drama humano y a lo que él consideraba sus principales problemas: la comunicación, el sufrimiento, la culpabilidad y la muerte. Conformó el existencialismo y la fenomenología. En el ámbito de la psicología se alineó junto a W. Dilthey, e impulsó

⁸⁵ Christian Scharfetter, *Introducción a la psicopatología general*, Madrid, Ediciones Morata, 1988, p. 31.

⁸⁶ Amalia Baumgart y colaboradores, *Lecciones introductorias de Psicopatología*, Ciudad de Buenos Aires, Editorial Universitaria de Buenos Aires, 2000, p. 25.

la aplicación de la fenomenología en psiquiatría, en la búsqueda de una explicación más subjetiva que genética de los fenómenos psicológicos. Jaspers pensaba que las relaciones humanas deberían de ser concebidas como formas de un "combate amoroso" que variaran constantemente entre el amor y el odio, teoría que le aproxima a Freud.⁸⁷

Volviendo a la definición, la Psicopatología es una disciplina que se refiere a los conocimientos relativos a las anormalidades y desórdenes de la vida mental.

Etimológicamente, el término se forma por tres palabras que provienen del griego, *Psyché* que significa alma, *Pathos* que se refiere a la afección, a la dolencia o el sufrimiento y *Logos* que significa tratado, razón, definición de algo. La Psicopatología se piensa como una enunciación consecuente que comunica el saber de una ciencia que corresponde a un determinado ámbito, a un determinado campo, el del acontecer psíquico patológico.⁸⁸

Es necesario tener claro que en cualquier estudio que se practique en algún paciente se debe considerar siempre su contexto social, y e-s que lo que para nosotros pueda parecer anormal, tal vez en el contexto social donde creció y se desarrolló esta persona dentro de su círculo sea algo normal o establecido socialmente. Los seres humanos estamos formados de grandes fragmentos, y conforme vamos creciendo adoptamos algunos más o rechazamos los que nos impusieron. Pero, ¿esto qué tiene que ver con el estudio de la psicopatología? pues bien, para poder estudiar a un paciente primero es necesario, según los especialistas conocerlo.

La capacidad de introspección del enfermo mental no depende solamente de la autorreflexión, cambia dependiendo su origen social y la pertenencia a una clase específica, a la educación que el paciente ha adquirido. Con un poco de trabajo le

⁸⁷ Karl Jaspers, *Biografías y vidas. La enciclopedia biográfica en línea*, <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/j/jaspers.htm>, consulta: 10 de junio, 2017.

⁸⁸ Amalia Baumgart, *op. cit.*, p. 26.

resulta al enfermo liberarse completamente de la visión del mundo correspondiente a la cultura perteneciente. La rama de la psiquiatría que estudia a fondo el resultado de la relación de la cultura con el enfermo, es decir la psiquiatría transcultural ha podido demostrar la relatividad cultural del vivenciar, o sea todos los hechos que ha vivido una persona, y del comportamiento humano, a la vez la imposibilidad de considerar a los hombres desde el punto de vista de normas válidas para todos.⁸⁹

La forma de conocer a un paciente o en general a una persona, es principalmente como creció, en dónde y con quién vivió, los aspectos fundamentales que lo marcaron, ya sea de forma mental, sentimental o físicamente. Todo el conocimiento que se tenga de una persona, es una herramienta de interpretación de un todo, más adelante explicaremos de qué manera se relaciona el contexto de vida con los autores y su obra.

Ahora bien, me dedicaré a mencionar algunos conceptos que siempre se han relacionado con las enfermedades mentales, no sin antes dejar en claro que estas palabras han sido difíciles de definir y es que al hablar de locura es común referirse frecuentemente a palabras como sano, enfermo, normal o anormal.

Lo psíquicamente anormal depende de la concepción imperante en cada sociedad y es relativo a un orden etnográfico e histórico. Así como las personas adquieren los estilos de expresión, las creencias, sus supersticiones, sus modos de vínculo social, también se adquieren los modos culturales en los que se manifiestan las anormalidades de la vida psíquica. Por ejemplo: un analfabeto delirante puede quejarse de que un ojo maligno lo persigue, un señor más refinado, que ya tiene su ordenador, su computadora, puede quejarse de que la máquina le controla su mente; un indígena africano puede quejarse de que es perseguido por un leopardo; un neoyorquino actualizado puede quejarse de que es perseguido por la FBI. En todos estos ejemplos podemos detectar ideas persecutorias. Pero cada una de ellas es relativa a una determinada sociedad, a un orden etnográfico y a un orden histórico.⁹⁰

Existen tres criterios que nos ayudan a definir lo que se entiende como anormalidad psíquica.

⁸⁹ Christian Scharfetter, *op. cit.*, p. 34.

⁹⁰ Amalia Baumgart, *op. cit.*, p. 27.

Criterios ideológicos: Los criterios ideológicos son aquellos que expresan juicios de valor, por lo tanto se considera anormalidad a todo lo que no se adecua a una norma que se define momentáneamente como normal. Por ejemplo cuando se define a la eficacia en el financiamiento psíquico como lo que constituye una norma, todo sujeto integrado psíquicamente estará dentro de dicha norma. Por el contrario, lo que no se adecua a esa norma, por ejemplo alguien que presentara un funcionamiento psíquico desintegrado, formaría parte de lo que para esa norma es la patología mental.

Criterios estadísticos: Se define lo normal de acuerdo a una determinada frecuencia de aparición de los fenómenos a estudiar respecto del total de una población, de acuerdo al sexo, raza, condición social, etc. Estos criterios toman como normal lo que es el promedio, lo que se ha estudiado como media de funcionamiento.

Criterios teleológicos: De acuerdo a estos criterios, lo normal y anormal se define según aquello que se aproxima a lo óptimo. Lo óptimo puede estar descrito en término religiosos, filosóficos y / o políticos. Conociendo estos criterios, cuando se habla de alguna patología psíquica de normal- anormal, se tiene que pensar con qué criterio se definirá eso que se llama anormalidad, es decir, qué criterios ya sean ideológicos, estadísticos o teleológicos estarán en juego.⁹¹

Los criterios descritos anteriormente, son sólo una clasificación que nos ayuda a poder definir lo normal de lo anormal, pero existen más clasificaciones como estas que pueden ampliar nuestro juicio de dichos calificativos, sin olvidar tener presente el contexto social. Un ejemplo muy claro de esto es que en la guerra matar es lo normal, y si existiera un sujeto que optara por comportarse de acuerdo a sus valores morales y olvidara que su tarea en la guerra es matar, entonces se convertiría en anormal.

llegar a un fin, un recurso que se requiere para poder llevar una vida individual plena, social y económicamente productiva. Especifica que el ser humano no basa su

⁹¹ Amalia Baumgart, *op. cit.*, p. 28.

existencia en buscar la salud sino debería ser parte de su vida y compañera para el logro de las metas individuales.⁹²

3.1

Definición de trastorno mental, según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los trastornos mentales DSM-IV

Primero comenzaremos con la definición de lo opuesto a padecer una enfermedad, ya sea mental o de cualquier tipo, nos referimos al estar sano, a gozar de salud.

Salud: De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en el 2001 se definió a la salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no únicamente la ausencia de enfermedad o dolencia. Por tanto, la salud es un medio para llegar a un fin, un recurso que se requiere para poder llevar una vida individual plena, social y económicamente productiva. La OMS especifica que el ser humano no basa su existencia en buscar la salud sino debería ser parte de su vida y compañera para el logro de las metas individuales.⁹³

A pesar de que en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los trastornos mentales DSM-IV encontramos bastante información acerca de diferentes enfermedades

⁹² Dra. Ileana Petra, *Concepto de salud mental y normalidad*, <http://psiquiatria.facmed.unam.mx/docs/ism/unidad1.pdf>, consulta: 02 de enero, 2018.

⁹³ Dra. Ileana Petra, *Concepto de salud mental y normalidad*, <http://psiquiatria.facmed.unam.mx/docs/ism/unidad1.pdf>, consulta: 02 de enero, 2018.

mentales, síntomas y demás, debemos destacar que no se escribe de un significado específico para los trastornos mentales, a continuación presento lo más cercano a una definición de este concepto dentro del manual.

Debe admitirse que no existe una definición que especifique adecuadamente los límites del concepto «trastorno mental». El término «trastorno mental», al igual que otros muchos términos en la medicina y en la ciencia, carece de una definición operacional consistente que englobe todas las posibilidades. Todas las enfermedades médicas se definen a partir de diferentes niveles de abstracción como patología estructural (p. ej., colitis ulcerosa), forma de presentación de los síntomas (p. ej., migraña), desviación de la norma fisiológica (p. ej., hipertensión) y etiología (p. ej., neumonía neumocócica). Los trastornos mentales han sido definidos también mediante una gran variedad de conceptos (p. ej., malestar, descontrol, limitación, incapacidad, inflexibilidad, irracionalidad, patrón sindromito, etiología y desviación estadística). Cada uno es un indicador útil para un tipo de trastorno mental, pero ninguno equivale al concepto y cada caso requiere una definición distinta.

A pesar de estas consideraciones, la definición de trastorno mental del DSM-IV es la misma que la del DSM-III y la del DSM-III-R, ya que es tan útil como cualquier otra definición y, además, ha permitido tomar decisiones sobre alteraciones ubicadas entre la normalidad y la patología, que deberían ser incluidas en el DSM-IV. En este manual cada trastorno mental es conceptualizado como un síndrome o un patrón comportamental o psicológico de significación clínica, que aparece asociado a un malestar (p. ej., dolor), a una discapacidad (p. ej., deterioro en una o más áreas de funcionamiento) o a un riesgo significativamente aumentado de morir o de sufrir dolor, discapacidad o pérdida de libertad. Además, este síndrome o patrón no debe ser meramente una respuesta culturalmente aceptada a un acontecimiento particular (p. ej., la muerte de un ser querido). Cualquiera que sea su causa, debe considerarse como la manifestación individual de una disfunción comportamental, psicológica o biológica.

Ni el comportamiento desviado (p. ej., político, religioso o sexual) ni los conflictos entre el individuo y la sociedad son trastornos mentales, a no ser que la desviación o el conflicto sean síntomas de una disfunción.

Una concepción errónea muy frecuente es pensar que la clasificación de los trastornos mentales clasifica a las personas; lo que realmente hace es clasificar los trastornos de las personas que los padecen. Por esta razón, el texto del DSM-IV (al igual que el texto del DSM-III-R) evita el uso de expresiones como «un esquizofrénico» o «un alcohólico» y emplea las frases «un individuo con esquizofrenia» o «un individuo con dependencia del alcohol».⁹⁴

⁹⁴ Instituto Municipal de Investigación Médica Departamento de Informática Médica Barcelona, *DSM-IV Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales*, <https://psicovalero.files.wordpress.com/2014/06/manual-diagn3b3stico-y-estad3adstico-de-los-trastornos-mentales-dsm-iv.pdf>, consulta: 02 de enero, 2018.

A continuación se presentan algunos trastornos mentales, optaremos por apoyarnos ampliamente en lo dicho por el DSM–IV, debido a la importancia que tiene dentro de los sistemas de clasificación de trastornos mentales. El *DSM-IV Manual Diagnóstico y Estadístico de los trastornos mentales* y CIAE, la Clasificación Internacional de las Enfermedades son los dos sistemas más importantes de los sistemas de clasificación y pertenecen a dos grandes asociaciones en materia de salud mental, la APA, Asociación Psiquiátrica Americana y la OMS, Organización Mundial de la Salud.

El capítulo de los trastornos mentales apareció por primera vez cuando la OMS publicó la sexta edición de la CIE. Con el tiempo el Comité de estadística de la APA junto a otros grupos de trabajo ha ido desarrollando y revisando la clasificación y, lo más importante, incorporando criterios de diagnóstico. Así nace el *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (DSM MD), como una variante de la CIE 6, que fue publicado en 1952. En la actualidad este sistema clasificatorio va por su cuarta edición (DSM-IV). La OMS ha desarrollado la CIE, la *Clasificación Internacional de las Enfermedades y de los Problemas de Salud Relacionados*, CIE-10 Revisión.⁹⁵

La OMS tiene la responsabilidad de crear una *Clasificación Internacional de Enfermedades* (CIE). En ésta, el capítulo V, titulado *Trastornos mentales, conductuales y del desarrollo*, hace referencia a los trastornos psiquiátricos. La décima revisión de la CIE- 10 se empezó a utilizar de forma internacional entre 1991 y 1992, así la OMS anunció que esta clasificación tenía una estructura básica a la que era posible agregar extensiones y adiciones, así se haría innecesario un proceso mayor de revisión en los próximos 20 años.

La función principal de la CIE es el reporte estadístico nacional e internacional de morbilidad y mortalidad, por lo que es necesario que tenga una forma estadística de clasificación, es decir necesita un número finito de categorías. Cada categoría o subcategoría debe tener un código numérico único que muestre su lugar dentro de la

⁹⁵ *Atlasvpm*, Comparación de los sistemas de clasificación de los trastornos mentales: CIE-10 y DSM-IV, <http://www.atlasvpm.org/documents/10157/22354/Comparación+de+los+sistemas+de+clasificación+de+los+trastornos+mentales+CIE-10+y+DSM-IV.pdf>, p. 220, consulta: 05 de enero, 2018.

clasificación. (...) Para hacer más fácil el uso de la clasificación, los trastornos se agrupan según el tema principal común o la semejanza diagnóstica.⁹⁶

3.2

Esquizofrenia

De acuerdo con el DSM–IV la esquizofrenia es una alteración que se presenta durante por lo menos 6 meses y es acompañada por lo menos 1 mes de síntomas que se presentan en la fase activa, por ejemplo, ideas delirantes, alucinaciones, lenguaje desorganizado, comportamiento gravemente desorganizado o catatónico y síntomas negativos.⁹⁷

3.2.1

Fases y síntomas de la enfermedad

Síntomas de esquizofrenia

Los síntomas de la esquizofrenia se dividen en dos grandes grupos: los síntomas positivos, que son experiencias anormales, y los síntomas negativos, que son más la ausencia de conductas normales.

Síntomas positivos:

⁹⁶ Ramón de la Fuente, *La patología mental y su terapéutica*, México, Fondo de Cultura Económica, 1997, pp. 53, 54.

⁹⁷ Instituto Municipal de Investigación Médica Departamento de Informática Médica Barcelona, *op. cit.*, p. 279.

Alucinaciones: las alucinaciones son experiencias sensoriales que se originan dentro del cerebro en vez de tener su origen en el exterior. Las alucinaciones son causadas por la enfermedad. Los pacientes esquizofrénicos algunas veces oyen voces (alucinaciones auditivas) que una persona sana en la misma situación no escucha, o ven cosas (alucinaciones visuales) que otras personas no perciben. El paciente habitualmente tiene dificultades para diferenciar lo que son alucinaciones y lo que son percepciones reales.

Ideas delirantes: son creencias falsas y persistentes, que son constantes, no fluctuantes o simples deseos que no son compartidos por otros que el paciente cree reales incluso aunque haya pruebas de lo contrario.

Trastornos del pensamiento: debido al deterioro de la función cerebral, el pensamiento lógico de muchos pacientes está deteriorado si se compara con el que tenían antes de su enfermedad. Sus pensamientos y su lenguaje están alterados.

Trastorno de la autopercepción: A menudo, el paciente tiene una percepción distorsionada de sí mismo. La distinción entre él mismo y lo que le rodea puede ser borrosa.

Síntomas negativos:

Falta de energía y motivación: es un síntoma negativo frecuente. Debido a la enfermedad, muchos pacientes pierden su entusiasmo normal, su energía y su interés por lo que les rodea. Esto implica, con frecuencia, que los pacientes son incapaces de cumplir con sus obligaciones o de llevar una vida social normal.

Trastornos emocionales: el paciente pierde la capacidad de experimentar placer y no puede sentir emociones normales como lo hacía con anterioridad. Depresión, falta de autoconfianza o mal humor son alguno de los síntomas más frecuentes.

Retraimiento social: se observa a menudo estos pacientes. El paciente puede reducir sus contactos con otras personas al mínimo e, incluso, con sus amigos y familiares. Debe evaluarse a cada paciente por separado para saber si este rechazo al contacto con otras personas es expresión de un mecanismo de defensa contra la hipersensibilidad asociada a la enfermedad, o si bien el paciente debe de ser animado a tratar de romper su aislamiento social.⁹⁸

Efectos de la esquizofrenia

- ❖ Dificultades para realizar un buen trabajo en la escuela o mantener los amigos.

⁹⁸ CAT Barcelona, Adicciones y problemas psíquicos, <http://www.cat-barcelona.com/faqs/view/que-sintomas-produce-la-esquizofrenia>, consulta: 05 de enero 2018.

- ❖ Vulnerabilidad a desarrollar una depresión o intentar suicidarse.
- ❖ No será un peligro para los demás.

La mayoría de la gente con esquizofrenia no pone en riesgo a los demás. La poca comprensión de esta enfermedad puede llevar a estas personas y sus familias a sufrir el doloroso efecto del estigma.

- ❖ Severa pérdida de confianza.
- ❖ Sensación de pérdida del control de la vida.
- ❖ Posiblemente, se formará una visión pesimista del futuro.⁹⁹

La relación de esquizofrenia con creatividad ha sido un tema que se ha mantenido vigente.

El pintor noruego Edvard Munch llevó una vida llena de ansiedad y alucinaciones. Su obra más célebre, *El Grito*, es resultado de una de esas visiones en las que, según el propio Munch, mientras permanecía de pie a la orilla de un río, “el sol empezó a ponerse y el cielo se volvió rojo sangre”. Otro grande, Vicent Van Gogh se cortó una oreja tras una discusión con su amigo Paul Gauguin y tiempo después acabó suicidándose debido a la profunda angustia y melancolía que sentía. Según indica uno de los promotores del proyecto, “el descubrimiento sugiere que las personas creativas pueden tener una predisposición genética a pensar de forma diferente algo que, combinado con otros daños biológicos o ambientales podría desembocar en una enfermedad mental”. (...) Pero esta situación no afecta solo a los pintores, cuatro de los once premios Nobel de literatura estadounidense eran alcohólicos: Sinclair Lewis, Eugene O’Neill, William Faulkner y Ernest Hemingway. Pero no son los únicos que presentaron cierto grado de locura. Franz Kafka sufría depresión y problemas para socializarse y Leon Tolstoy también era depresivo y tenía tendencias suicidas. Charles Dickens, Tennessee Williams, Virginia Woolf y Sylvia Plath padecían depresión clínica. Esta última, se suicidó con el gas del horno mientras sus hijos dormían.

En este sentido, el Instituto Karolinska, Suecia, realizó otro estudio del que se desprende que los literatos son los que presentan mayor riesgo de desarrollar trastornos mentales: ansiedad, bipolaridad, esquizofrenia, depresión y abuso de sustancias... Además, concluye que tienen el doble de posibilidades de suicidarse que las demás personas.¹⁰⁰

Existen diferentes tipos de trastornos que se desprenden de la esquizofrenia, a continuación citaremos los mencionados en el DSM- IV.

⁹⁹ Sociedad Española de Psiquiatría, *Esquizofrenia*, <http://www.sepsiq.org/file/Royal/21-Esquizofrenia.pdf>, consulta: 11 de febrero, 2018.

¹⁰⁰ Universia España, Descubren la relación entre creatividad y esquizofrenia, <http://noticias.universia.es/portada/noticia/2015/06/16/1126588/descubren-relacion-creatividad-esquizofrenia.html>, consulta: 11 de febrero 2018.

❖ Trastorno esquizofreniforme.

Este trastorno es caracterizado por la presentación sintomática equivalente a la esquizofrenia, la diferencia es la duración con que se presentan estos síntomas, por ejemplo, en este trastorno la alteración tiene una duración de 1 a 6 meses , además persiste la ausencia del requerimiento de que exista un deterioro funcional.

❖ Trastorno esquizoafectivo

Es una alteración en la que se presenta al mismo tiempo un episodio afectivo y los síntomas de la fase activa de la esquizofrenia, y en donde le sigue por lo menos 2 semanas de ideas delirantes o alucinaciones sin síntomas importantes de alteración del estado de ánimo.

❖ Trastorno delirante

Es caracterizado por presentar por lo menos en un mes, ideas delirantes no extrañas sin otros síntomas de la fase activa de la esquizofrenia.

❖ Trastorno psicótico breve

Es una alteración psicótica, su duración es de más de 24 horas pero termina antes de 1 mes.

❖ Trastorno psicótico compartido

Es una alteración que se desarrolla en una persona que está influenciado por otra que presenta una idea delirante de contenido similar.

❖ Trastorno psicótico debido a enfermedad médica

Los síntomas psicóticos de este trastorno son una consecuencia fisiológica directa de la enfermedad médica.

❖ Trastorno psicótico inducido por sustancias

Los síntomas psicóticos de este trastorno son una consecuencia fisiológica directa del abuso de una droga, una medicación o la exposición a un tóxico.

❖ Trastorno psicótico no especificado

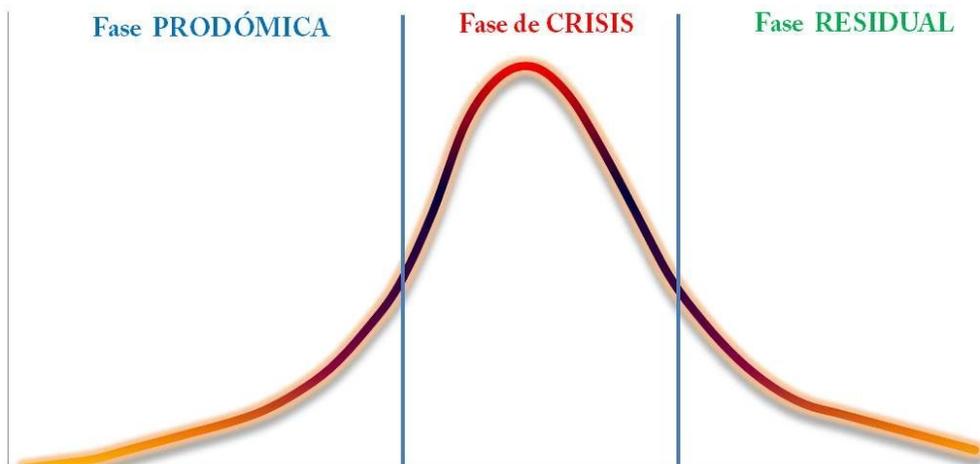
Estos trastornos se incluyen para clasificar las presentaciones psicóticas que no cumplen los criterios para ninguno de los trastornos psicóticos específicos definidos

anteriormente, o la sintomatología psicótica acerca de la que se dispone de una información insuficiente o contradictoria.¹⁰¹

Para poder comprender más cómo se desarrolla la esquizofrenia en las personas, es necesario destacar su trayecto a la vez que se conocen los cambios que se llegan a presentar en el individuo de acuerdo a la fase en la que éste se encuentre. Existen diversas fases de la esquizofrenia, algunas se han detallado más, pero principalmente se conocen tres etapas.

A continuación ilustraremos cada una de estas fases, junto con los síntomas que se presentan en ellas.

1. Fase prodrómica
2. Fase aguda
3. Fase residual
4. Fase estable o asintomática

Fases típicas de la esquizofrenia, imagen de <https://fundacionasamfamilia.org/centro-de-ayuda/centro-de-ayuda-recursos-esquizofrenia/fases-tipicas-de-la-esquizofrenia/>

¹⁰¹ DSM-IV Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, <https://psicovalero.files.wordpress.com/2014/06/manual-diagn3b3stico-y-estadc3adstico-de-los-trastornos-mentales-dsm-iv.pdf>, p. 280, consulta: 03 de enero 2018.

- Fase prodrómica

En esta fase la persona comienza a experimentar los primeros síntomas previos a la fase aguda. Esta fase es muy importante debido a que permite prevenir las recaídas y evitar no llegar a entrar en la fase aguda de la enfermedad. Cabe mencionar que los síntomas en la fase prodrómica son muy variados, a continuación enlistaremos los síntomas más comunes de esta.

- Alteraciones en la alimentación, normalmente pérdida de apetito.
- Desorden en los horarios para comer, dormir levantarse, etc.
- Dificultades de concentración.
- Problemas para dormir, insomnio.
- Depresión y tristeza.
- Preocupación
- Comienza el aislamiento, deja de ver a sus amistades.
- Tendencia a aislarse, por ejemplo, encerrarse en su cuarto.
- La persona se siente mal, sin motivo aparente.
- Comienza a pensar que las personas se ríen o hablan mal de él.
- Deja de disfrutar de las cosas.
- Se siente inútil.
- Se muestra mucho más nervioso y agitado durante el día.

No es necesario que se presenten todos los síntomas listados anteriormente para poder pasar a una fase aguda, pero entre más síntomas presente la persona, mayor es la probabilidad de empeorar en el curso de la enfermedad.

- Fase aguda

Esta fase es mejor conocida como crisis, aquí se presenta con más fiereza la sintomatología positiva de la esquizofrenia. También se hacen referencia a estas crisis como brotes psicóticos. Las alucinaciones y los delirios aparecen y la conducta de la persona cambia y se desorganiza mucho. Los síntomas de la esquizofrenia en la fase aguda son los siguientes:

- Aparecen los síntomas positivos de la esquizofrenia, alucinaciones y delirios.
- Comienza un cambio de comportamiento muy llamativo y extraño
- La persona desconfía de todo el mundo y se vuelve recelosa
- El tratamiento de la esquizofrenia se centrará a nivel farmacológico
- La duración es variable en función de la persona
- Una misma persona suele tener brotes psicóticos de la misma duración

En esta fase de la enfermedad, la persona podría requerir una hospitalización para poder realizar un tratamiento de la esquizofrenia a nivel farmacológico más potente del tratamiento habitual.

- Fase residual

Esta fase se caracteriza porque la persona ya ha salido de la crisis. Los síntomas positivos desaparecen o son mucho menos intensos. Los síntomas en la fase residual son los siguientes:

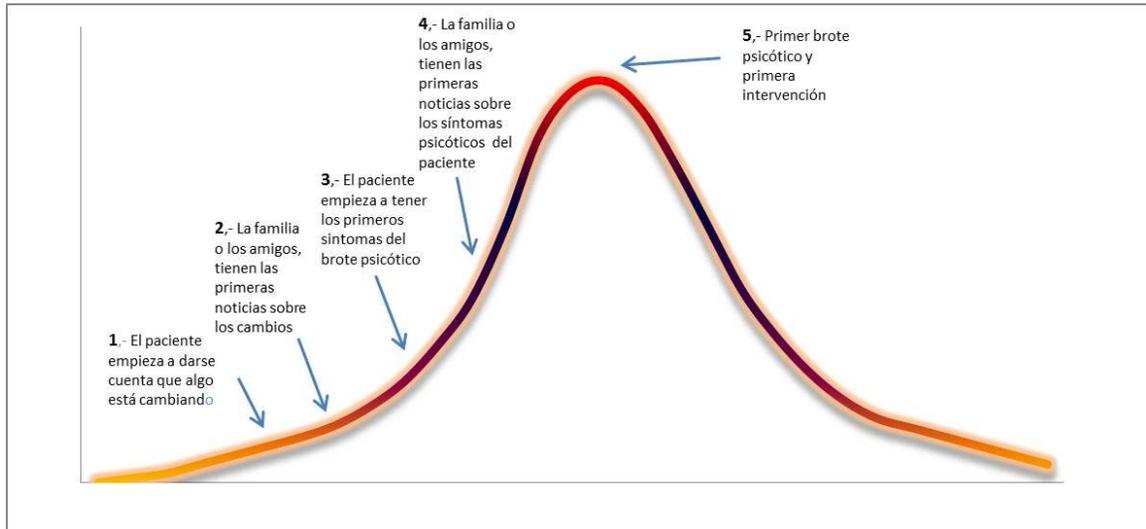
- Reducción de la gravedad de los síntomas.
- Pueden no presentar ningún tipo de síntoma.
- Aparece un sentimiento de confusión y no se recuerdan partes de la fase aguda.
- La persona se puede mostrar deprimida o irritable.
- Aparece la sintomatología negativa pero la intensidad varía entre personas.
- Aparece cierto deterioro cognitivo

En esta fase el papel del psicólogo es muy importante, para guiar a la persona en el tratamiento de la esquizofrenia lo más rápido posible a la siguiente fase.

- Fase estable o asintomática

Esta fase es muy variable a nivel sintomatológico dentro de las personas. Algunas personas no muestran ningún síntoma aparente, mientras que otros siguen mostrando algún síntoma negativo de manera leve. Lamentablemente esta fase no es permanente, tras esta fase volvería a aparecer la fase prodrómica, y tras ésta, la crisis, la fase residual, y así sucesivamente hasta volver a comenzar. Por todo esto, el tratamiento de la esquizofrenia a nivel psicológico ha alcanzado tanta importancia en los últimos años.

Se ha convertido en una de las vías más eficientes para manejar una de las enfermedades mentales más complicadas de nuestra era.¹⁰²

Fases típicas de la esquizofrenia, imagen de <https://fundacionasamfamilia.org/centro-de-ayuda/centro-de-ayuda-recursos-esquizofrenia/fases-tipicas-de-la-esquizofrenia/>

A continuación complementaremos con lo citado en el DSM V. De acuerdo con el DSM V, existen seis características de la esquizofrenia. A continuación conoceremos estos puntos.

1. Dos o más de los síntomas siguientes, cada uno de ellos presente durante una parte significativa de tiempo durante un período de un mes, o menos si es que se trató con éxito deberían ser I, delirios, II, alucinaciones o el III, discurso desorganizado.

- I. Delirios.
- II. Alucinaciones.
- III. Discurso desorganizado (p. ej., disgregación o incoherencia frecuente).
- IV. Comportamiento muy desorganizado o catatónico.
- V. Síntomas negativos, por ejemplo, expresión emotiva disminuida o abulia.

¹⁰² Rubén Blasco, *Fases de la esquizofrenia*, Psicólogo especialista Barcelona, <http://psicologo-especialista-barcelona.com/blog/fases-de-la-esquizofrenia/>, consulta: 03 de enero 2018.

2. Durante una parte significativa del tiempo desde el inicio del trastorno, el nivel de funcionamiento en uno o más ámbitos principales, como el trabajo, las relaciones interpersonales o el cuidado personal, está muy por debajo del nivel alcanzado antes del inicio.

3. Los signos continuos del trastorno continúan por lo menos durante seis meses. Este período de seis meses incluye por lo menos un mes de síntomas que cumplan con la fase activa y puede incluir períodos de síntomas prodrómicos o residuales. Durante estos períodos prodrómicos o residuales, los signos del trastorno se pueden manifestar únicamente por síntomas negativos o por dos o más síntomas enumerados en la fase activa, que estarán presentes de forma atenuada, por ejemplo, las creencias extrañas y experiencias perceptivas inhabituales.

4. Se ha descartado el trastorno esquizoafectivo y el trastorno depresivo o bipolar con características psicóticas debido a las siguientes dos razones.
 - ❖ No se han producido episodios maníacos o depresivos mayores de forma concurrente con los síntomas de fase activa.
 - ❖ Si se han producido episodios del estado de ánimo durante los síntomas de fase activa, han estado presentes durante una mínima parte de la duración total de los períodos activo y residual de la enfermedad.

5. El trastorno no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo, una droga o medicamento, o a otra afección médica.

6. Si existen antecedentes de un trastorno del espectro del autismo o de un trastorno de la comunicación de inicio en la infancia, el diagnóstico adicional de esquizofrenia solo se hace si los delirios o alucinaciones notables, además de los otros

síntomas requeridos para la esquizofrenia, también están presentes durante un mínimo de un mes o menos si es que se ha tratado con éxito.¹⁰³

3.3

Depresión con síntomas melancólicos

De acuerdo con el DSM- V, los trastornos depresivos son un trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo, como el trastorno de depresión mayor (incluye el episodio depresivo mayor), el trastorno depresivo persistente, también llamado distimia, el trastorno disfórico premenstrual, el trastorno depresivo inducido por una sustancia/medicamento, el trastorno depresivo debido a otra afección médica, otro trastorno depresivo especificado y otro trastorno depresivo no especificado. (...) El rasgo común de todos estos trastornos es la presencia de un ánimo triste, vacío o irritable, acompañado de cambios somáticos y cognitivos que afectan significativamente a la capacidad funcional del individuo. Lo que diferencia a los trastornos es la duración, la presentación temporal o la etiología.¹⁰⁴

El trastorno depresivo mayor se caracteriza por episodios determinados que duran por lo menos dos semanas, pero la mayoría de los episodios duran bastante más, implican cambios claros en el afecto, la cognición y las funciones neurovegetativas, y remisiones interepisódicas. Se puede realizar un diagnóstico basado en un solo episodio, aunque en la mayoría de los casos el trastorno suele ser recurrente. Se tiene que considerar la diferencia que existe entre la tristeza normal y la tristeza del episodio depresivo mayor. Por su parte, el duelo puede estar acompañado de un gran sufrimiento, pero no induce normalmente un episodio depresivo mayor. Cuando ocurren a la vez, los síntomas depresivos y el deterioro funcional tienden a ser más graves y el pronóstico es peor que el del duelo que no se acompaña de trastorno depresivo mayor. La depresión relacionada con el duelo tiende a ocurrir en las personas vulnerables a los trastornos depresivos y se puede facilitar la recuperación mediante el tratamiento antidepressivo. Se

¹⁰³ Guía de consulta de los criterios diagnósticos del DSM-5™, Estados Unidos, Asociación Americana de Psiquiatría, 2014, pp. 54-55, consulta: 03 de enero 2018.

¹⁰⁴ Guía de consulta de los criterios diagnósticos del DSM-5™, *op.cit*, pp. 155.

puede diagnosticar una forma más crónica de depresión, el trastorno depresivo persistente (distimia), cuando las alteraciones del estado de ánimo duran al menos dos años en los adultos o un año en los niños. Este diagnóstico, nuevo en el DSM-5, incluye las categorías del DSM-IV de depresión mayor crónica y de distimia.¹⁰⁵

Por su parte el Doctor Luis San Molina, Doctor en Medicina y Cirugía, especialista en psiquiatría y su colega la Doctora Belén Arranz Martí, también especialista en Psiquiatría y Bioquímica clínica, definen en su libro *Comprender la Depresión* como la exageración persistente de los sentimientos habituales de tristeza. También la catalogan como una enfermedad grave, con una duración de varias semanas o meses. Esta enfermedad afecta la manera en que una persona come y duerme, afecta también en la forma en que se valora uno mismo y la forma que uno piensa. No indica debilidad personal y no es un estado del que el paciente se pueda librar a voluntad. Como dato interesante mencionan que esta enfermedad puede aparecer sin ningún desencadenante y puede conllevar a un riesgo vital. No existen síntomas que diferencien la depresión de los estados de ánimo bajos, ya que los síntomas son similares en ambos casos, pero en general en la depresión los síntomas son de mayor intensidad y duración.¹⁰⁶

Uno de los aspectos más relevantes de la depresión melancólica implica que es un trastorno que no responde a una situación vital de la persona que lo sufre. Por el contrario, es una tendencia de determinadas personas a caer en periodos de melancolía, en las que les cuesta un enorme esfuerzo funcionar en su vida cotidiana de forma aceptable o no lo consiguen. Por eso, se ha considerado como probable que el origen de esta patología tan grave sea biológico, ya que predominan los síntomas vegetativos, como despertarse muy pronto por las mañanas o la pérdida de apetito y peso, que puede desembocar en anorexia. El sistema nervioso autónomo o vegetativo es la parte relacionada con la regulación de las funciones de la vida vegetativa tales como la respiración, la digestión, la circulación sanguínea, etc., funciones que no están controladas por la voluntad. Otra de las pruebas que parecen avalar la hipótesis del origen biológico de la enfermedad es que las personas que la padecen responden mejor a un tipo de antidepresivos, los tricíclicos, uno de los primeros que se emplearon para combatir la depresión, que las personas que sufren la forma no melancólica.¹⁰⁷

❖ Factores que nos hacen más susceptibles a la depresión

- Genes
- Personalidad
- Estilo de pensamiento
- Enfermedades crónicas
- Problemas económicos

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ Luis San Molina y Belén Arranz Martí, *Depresión*, Barcelona, Editorial Amat, 2010, pp. 9-10.

¹⁰⁷ José A. Rodríguez, *Depresión melancólica o melancolía*, Eroski Consumer,

<http://www.consumer.es/web/es/salud/psicologia/2012/02/24/207269.php>, consulta: 03 de enero 2018.

- Familia
- ❖ Factores que pueden ocasionar una depresión
 - Estrés y sucesos vitales estresantes
 - Presencia de una enfermedad física
 - Administración de algunos fármacos ¹⁰⁸

Diferencias entre tristeza normal y depresión

Tristeza	Depresión
Hay una causa desencadenante.	Puede no haber desencadenante.
Tristeza proporcional al desencadenante.	Tristeza no proporcional al desencadenante.
Duración de los síntomas proporcional al desencadenante	Duración prolongada de los síntomas.
Poca alteración del rendimiento	Importante alteración del rendimiento.
Síntomas físicos escasos o ausentes	Síntomas físicos importantes.
Los síntomas pueden variar a lo largo del día	Los síntomas no varían y tienden a empeorar.

Gráfica del libro *Depresión*, Luis San Molina y Belén Arranz Martí, Barcelona, Editorial Amat, 2010, página 10.

3.3.1

Melancolía

El poeta, dramaturgo y novelista francés Víctor Hugo dice que la melancolía es la felicidad de estar triste. Lo cierto es que cuando nos sentimos melancólicos nuestro estado de ánimo se asocia a la tristeza, aunque lo que estamos recordando sean

¹⁰⁸ San Molina y Arranz, *op.cit.*, p. 16.

buenos momentos del pasado. La melancolía no puede prescindir de la memoria, es un sentimiento que nos recuerda que nos falta algo, que tal vez era bueno para nosotros, pero que ya no podemos recuperar.¹⁰⁹ Como mencionamos en capítulos anteriores, en los textos de Hipócrates ya se describía la melancolía como un trastorno persistente de tristeza, de origen cerebral, asociado a la aversión a la comida, desesperación, insomnio, irritabilidad e intranquilidad.

Por otro lado, Coriano, (360-435 d.C.) habla de una preocupación o de tristeza del corazón, mientras que Galeno y Areteo consideraban la melancolía una aflicción del cerebro, únicamente durante la Edad Media se postergó el origen biológico cerebral de este trastorno, en este periodo se reaviva una posición extranatural de las enfermedades mentales que duró hasta la Revolución Francesa.¹¹⁰

Así como melancolía, el trastorno bipolar también se considera una enfermedad mental, a continuación explicaremos como se desarrolló este termino con el paso de los años, para poder comprender un poco más la vida de una de las autoras de quien hablaremos en esta tesis, Virginia Woolf, quien padeció esta enfermedad.

3.3.2

Trastorno bipolar

“El Trastorno Bipolar hace referencia a un conjunto de trastornos que se caracterizan, por la presencia cíclica y recurrente de fases intensas de alteraciones en el estado del ánimo. En este sentido cabe señalar, que todos tenemos oscilaciones anímicas normales. No obstante en los trastornos bipolares estas variaciones del humor son extremadamente intensas y se mantienen varios días, incluso meses y años en el tiempo. (...) Afecta por igual a hombres y mujeres, sin importar la cultura o estatus social al que se pertenezca. Su prevalencia en la población mundial se estima entre un

¹⁰⁹ La mente es maravillosa, *Melancolía, la felicidad de estar triste*, <https://lamenteesmaravillosa.com/melancolia-la-felicidad-de-estar-triste/>, consulta: 02 de marzo, 2018.

¹¹⁰ Julio Vallejo Ruiloba, *Melancolía: Un tipo básico de depresión*, España, Editorial Médica Panamericana, 2012, p. 3.

4 y un 6%. Este riesgo es mucho más elevado en personas que tienen antecedentes familiares de trastorno bipolar.”¹¹¹ El término anterior es un término moderno, ahora este trastorno es muy conocido e incluso tiene un tratamiento específico para combatirlo.

En 1854 los científicos, Jules Baillarger y Falret Jean-Pierre independientemente cada uno presentó una investigación sobre la relación entre los estados de ánimo altos y bajos en los mismos individuos. Baillarger denomina la condición de “doble locura”. Falret llamó a este trastorno del humor “locura circular”. El término “locura”, muestra que durante este período de tiempo, los trastornos del humor todavía no se consideran enfermedades con una base médica. A mediados de 1900 los pacientes con trastorno bipolar son más humanizados y no demonizados, y se dan cuenta de que las personas con trastorno bipolar pueden funcionar normalmente con el tratamiento adecuado.

En la década de 1950, Karl Leonhard utiliza el término “bipolar” y señaló la diferencia entre la depresión y el trastorno bipolar. En 1952, “la reacción maníaco-depresiva” aparece en el primer Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM). En 1968, en la segunda versión del DSM, el trastorno bipolar se llama “enfermedad maníaco-depresiva”. Esta es la primera vez que la bipolaridad se muestra como una enfermedad real que tiene una base médica, por lo tanto, era posible realizar un tratamiento de este trastorno. En 1980, el término “trastorno bipolar” se utiliza en la actualización del DSM. En 1992, el más reciente DSM, el DSM-IV, diferencia los tipos de trastorno bipolar con la adición del trastorno bipolar II. Tomó desde el primer “descubrimiento” del trastorno bipolar por Hipócrates en el año 400 AC hasta principios de 1990 para tener la comprensión actual del trastorno bipolar. En 2004, un gen se descubrió que podría identificar a las personas susceptibles al trastorno bipolar. Con el descubrimiento sobre que es la bipolaridad, se puede observar que varias figuras prominentes en la historia han experimentado los síntomas de esta enfermedad mental. Se pensaba que estadistas como Abraham Lincoln, Winston Churchill y Theodore Roosevelt sufrieron del trastorno bipolar. Escritores como León Tolstoi y Virginia Woolf también mostraron síntomas del trastorno bipolar, así como los músicos Haendel y Berlioz, entre otros. El trastorno bipolar ha pasado de ser considerado como incurable con base en lo sobrenatural, a una enfermedad de origen biológico que puede ser tratada efectivamente. Con la humanización de las personas con trastorno bipolar y una mejor comprensión de los matices en los diferentes tipos de la enfermedad, mejores opciones de tratamiento se han puesto a la disposición, permitiendo que las personas con esta enfermedad mental puedan vivir una vida plena y funcional. Conocer la historia de esta enfermedad mental es importante para comprender que es la bipolaridad.

¹¹¹ Fundación ASAM Familia, *¿Qué es el trastorno bipolar?*, <https://fundacionasamfamilia.org/centro-de-ayuda/enfermedades-mentales/trastorno-bipolar/que-es-el-trastorno-bipolar/>, consulta: 02 de marzo, 2018.

3.4

Creatividad y locura

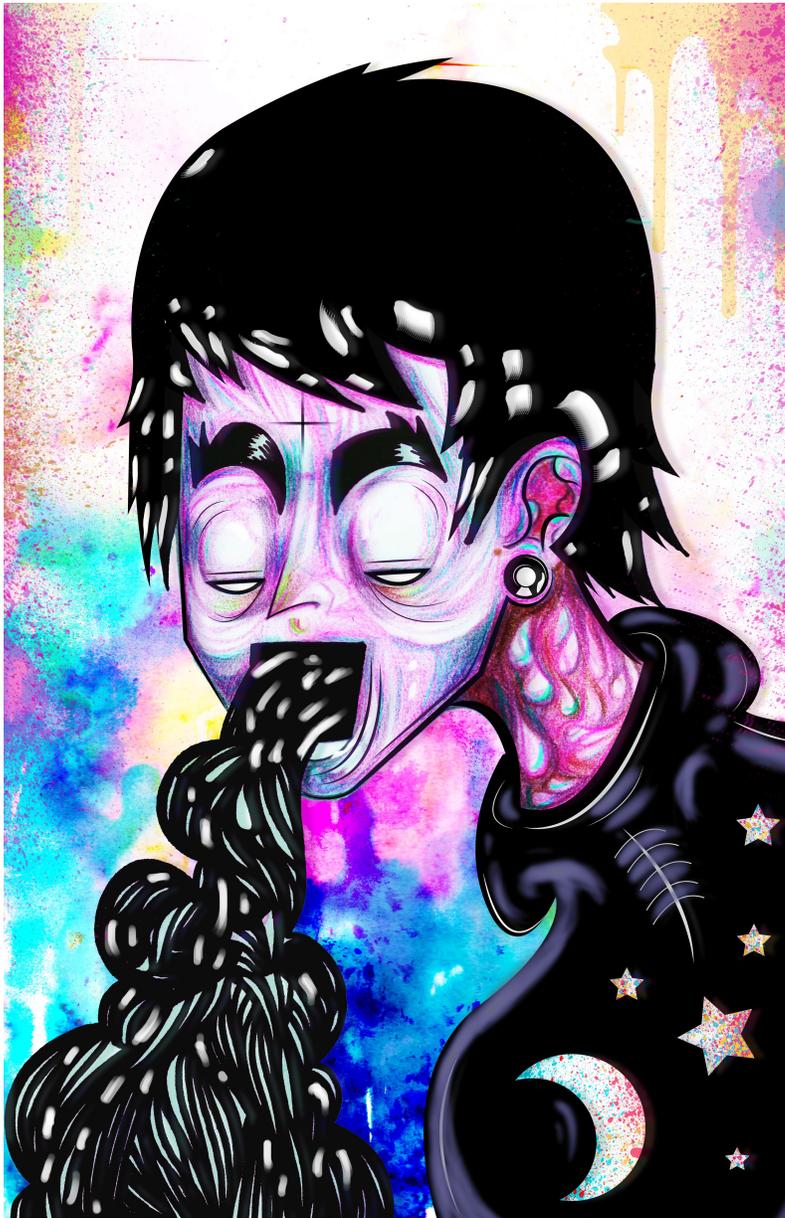

La noche estrellada, Vincent Van Gogh, imagen de <http://aracelirldeloleoalcincel.blogspot.com/2017/02/la-noche-de-vincent-van-gogh.html>

De acuerdo con el investigador Miller y sus colaboradores se informó acerca de tres casos de pacientes que iniciaron su trayectoria pictórica después de haber iniciado con un cuadro de demencia fronto temporal, lograron una mayor productividad artística durante los estadios temprano y medio de su enfermedad. Estos investigadores concluyeron que el funcionamiento de los lóbulos temporales y parietales permiten que los pacientes planeen y ejecuten una obra artística, los autores sugieren que una disminución en la función temporal anterior puede asociarse con un incremento de la

actividad artística ya que disminuye la inhibición de la corteza visual posterior lo cual conlleva experiencias visuales intensas y memorias visuales no filtradas.

“Dowker y su equipo indican que algunos pacientes que tienen déficits cognitivos, de comunicación o sensoriales, ciertamente llegan a ser muy buenos en campos específicas como la música, el dibujo, desarrollan grandes habilidades con los números y tienen una buena memoria”¹¹²

Godínez, Josimar, 2017,
“Escupe estrellas”,
Ilustración.

¹¹² Luis Diego Villalobos, *op. cit.*

Vincent Van Gogh

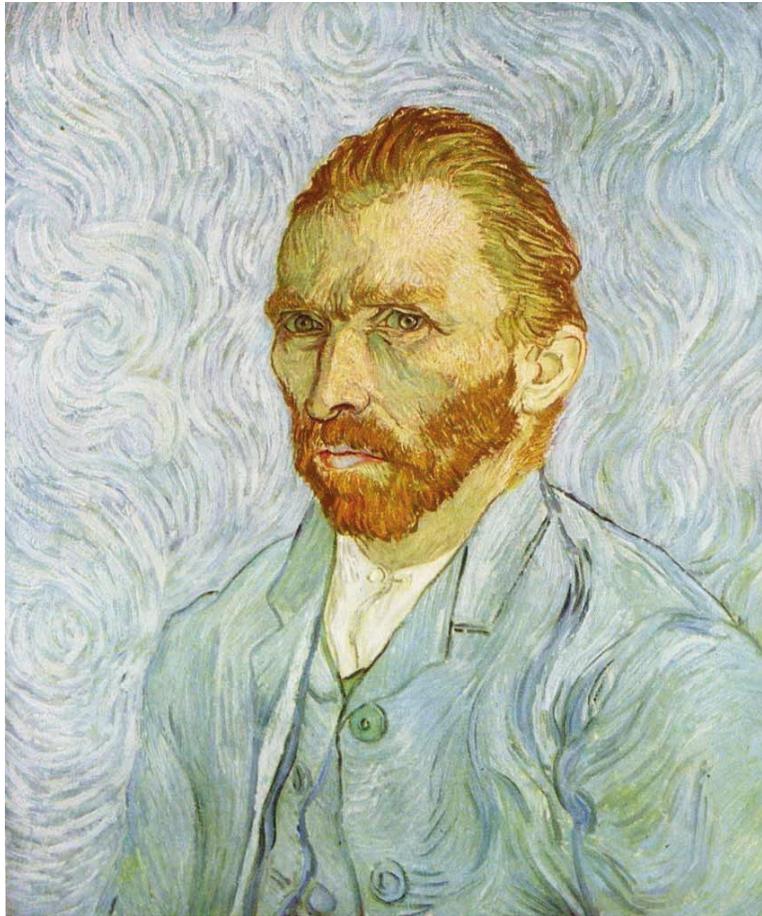

Imagen de <http://www.descubrirelarte.es/2018/05/25/vincent-van-gogh-el-oficio-de-pintar.html>

Vincent Van Gogh nació el 30 de marzo de 1853 en Zundert, Países Bajos, hijo de Anna Cornelia y un pastor protestante de nombre Theodorus. En 1869, tuvo su primer trabajo en una firma internacional de arte en La Haya. Allí empezó a escribirle a su hermano menor Theo una correspondencia que continuaría por el resto de su vida y que lo confirman como un gran escritor además de uno de los artistas plásticos fundamentales del siglo XX. Presentó su trabajo en Londres y París, pero su desinterés

lo llevó a desligarse de la compañía en 1876. En 1880, a los 27 años, decidió convertirse en artista.¹¹³

El loco de pelo rojo, cómo así se conocía se cortó el lóbulo de su oreja izquierda, la causa fue la discusión que tuvo con el que era su mejor amigo, Paul Gauguin, presentándole el macabro regalo a una prostituta de su burdel favorito. Después de este suceso el pintor comenzó a visitar más frecuentemente el hospital, debido a desnutrición, pérdida de sangre, alucinaciones y depresión, hasta que decide internarse voluntariamente en el hospital mental de Saint-Paul-de-Mausole. Sin importar estos desequilibrios que se presentaron en su vida, Van Gogh pintaba cada vez con más frecuencia, hizo algunas obras que hasta la fecha se consideran las mejores de su carrera como *La noche estrellada*, que pintó en su estancia en un manicomio.¹¹⁴

Vincent Van Gogh tiene una de las más dramáticas existencias en la historia de la pintura. Su locura sólo existió para aquellos que no comprendieron nada de su alma torturada, fustigada, de aquella antorcha ardiente, roída únicamente por la pasión en la que se encontró así mismo: la pintura. Durante 18 años Van Gogh aproximadamente dos veces al día, le escribía a su hermano menor Theo, gracias a esto era posible leer toda una vida, en estas cartas revela su verdadero rostro. Van Gogh fue uno de los mejores dibujantes y pintores de su época. Era admirador de Jules Breton, al que superó en todos los sentidos. Tal como él expresaba “la vista de un cuadro debe hacer que la mente repose, y también la imaginación.”¹¹⁵

Van Gogh vivió momentos muy difíciles durante su niñez, por ejemplo, sus padres nunca le brindaron la seguridad de ser querido y él no desarrolló esta sensación, desde pequeño era una persona antisocial, no era muy bueno siguiendo reglas, por lo que no

¹¹³ Ignacio Balbuena, *Van Gogh: arte, belleza y locura en una vida al óleo*, <https://www.infobae.com/america/cultura-america/2017/12/28/van-gogh-arte-belleza-y-locura-en-una-vida-al-oleo/>, consulta: 05 de abril 2018.

¹¹⁴ Gonzalo Ruíz, *El arte y la locura II*, <https://sobrehistoria.com/el-arte-y-la-locura-ii/>, consulta: 4 de octubre, 2017.

¹¹⁵ Harold Gardiner, *Van Gogh*, España, Editors, S.A., p. 5 - 6.

se desarrolló bien en la escuela ni en los trabajos que su familia se empeñaba en conseguirle.

La cierto es que Van Gogh sufrió siempre de depresiones e incluso intentó suicidarse varias veces. Se cortó el lóbulo, contrajo una sífilis que dañó todavía más su cerebro, se comía su pintura con plomo, bebía absenta¹¹⁶.

Tras un fracaso amoroso, que le marcaría para siempre con solo veinte años, Vincent se convierte en una persona melancólica y solitaria con un carácter huraño y violento, cuya actitud provocaría su despido de la galería de arte Parisino Goupil, donde consiguió trabajo gracias a su tío.

Sintiéndose sólo y fracasado comienza en 1876 la carrera religiosa de su padre (pastor protestante) en Inglaterra, que abandona 15 meses después. Fracasando también en este cometido se traslada a Bruselas y asiste a clase de perspectiva artística y anatomía. Cuando regresa en 1881 al hogar familiar, se enamora de su prima viuda y mayor que él. Se hace patente su deterioro psíquico cuando, al ser rechazado también por ella se autolesiona quemándose la mano.

Se traslada al sur de Francia, Arles. Pronto la soledad y la falta de cariño hacen que, con una obsesionada ilusión, Van Gogh convenza a su amigo el pintor Paul Gauguin para que se traslade a vivir con él, poniendo en esa amistad muchas esperanzas de futuro. El día de navidad de 1888, y tras un violento altercado, Van Gogh amenazó a Gauguin con una navaja de afeitar. Al darse cuenta que estaba haciendo el equipaje para marcharse, Van Gogh se cortó el lóbulo de la oreja derecha y envió el macabro trofeo a Rachel, una prostituta a la que solía frecuentar con Paul. Las consecuencias de este accidente, están presentes en el "Autorretrato con la oreja cortada" de 1889, que el artista pintó ante un espejo.¹¹⁷

Después de que Vincent decidiera cortarse el lóbulo, sus familiares estuvieron más convencidos de que estaba loco, desde pequeño había pasado por momentos de

¹¹⁶ La absenta es una bebida alcohólica que estuvo en boga en el siglo XIX, en los medios literarios y artísticos. Se elabora con extracto de la planta llamada absenta o ajenjo, en inglés wormwood, y en alemán vermuth, de donde procede la palabra vermut en español. Es un licor verde esmeralda, muy amargo, que tradicionalmente se prepara vertiéndolo sobre una cuchara perforada, con azúcar, sobre un vaso de agua. Fue una bebida popular entre poetas como Rimbaud, Wilde, Baudelaire y Verlaine, y pintores como Van Gogh, Lautrec y Manet entre otros. Se creía en estos ambientes culturales que la absenta estimulaba la creatividad. (www.vggallery.com)

¹¹⁷ Carmen Álvarez M, Alejandra López B, Laura Medina Giráldez, Paula Nuevo Toledano, *Van Gogh "Locura y genialidad"*, https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/resteban/Archivo/ContDocencia_2012_2013_2T/Van_Gogh.pdf, consulta: 05 de abril 2018.

melancolía y rechazo que no le habían sido fácil superar. Dos enamoramientos que no fueron correspondidos y sobre todo, el darse cuenta que no encontraba nada en lo que fuera bueno refiriéndose a un empleo. Las cosas que conseguía eran gracias a sus padres o su hermano Théo quien lo apoyaba infinitamente. Théo fue la persona de quien recibió más apoyo a lo largo de toda su vida, incluso la muerte de Van Gogh tiene relación con el lazo y el amor fuertísimo que él tenía para su hermano.

Théo le compraba las herramientas necesarias para poder pintar: oleos, telas, pinturas, pinceles y demás. Vincent siempre estuvo en comunicación con él mediante cartas cuando no se podían ver, pensaba en él con mucho agradecimiento, más que por las cosas que le brindaba, por todo lo que le hacía sentir al brindarle mucha confianza y sobre todo en creer en sus capacidades. Muchos biógrafos afirman que Van Gogh nunca fue una persona en la cual se creyera bastante y esto influía en su forma de ser y de pensar, pero a la vez ayudó a sacar el genio dentro de sí después de encontrar la forma de liberarse y expresarse, la pintura.

Van Gogh estuvo un tiempo en La Haya, y en ese momento era el centro de una importante renovación literaria y artística: “El movimiento de 1880” dedicado a la corriente naturalista y simbólica.¹¹⁸ En este ambiente Vincent se encontraba feliz, pero seguía sin vender nada, por lo que recurría a su hermano para pedirle dinero, más tarde comenzó a alejarse de este ambiente y de los talleres y empezó a dedicarse a dar paseos por el campo.

Vincent siempre estaba muy apartado de los demás y no era difícil que conservara secretos, lo cierto es que no tenía dinero después de abandonar su trabajo en los talleres y carecía de modelos. “Encontró a una mujer embarazada ese invierno, ella vagaba por las calles tratando de ganarse un mendrugo de pan de la manera que cabe suponer. La contrató como modelo y trabajó con ella todo el invierno, no le pudo pagar el sueldo de una modelo pero esto no evito que la prostituta de 32 años abandonara sus horas de posar por estar de nuevo en la calle. Fue así como Christien Hoornick,

¹¹⁸ Gardiner, *op. cit.*, p. 50.

apodada Sien por Van Gogh entró a la vida del pintor. Tío Cor que tenía un negocio de arte en la capital holandesa le pidió doce dibujos a pluma, vistas de La Haya, al precio de dos florines y medio, los dibujos que Sien inspiraba eran de una belleza profunda, perturbadora, entre los cuales destacan *Lamentación*.¹¹⁹

Vincent y Sien estuvieron relacionados por algunos años, pero su relación terminó, ella se había vuelto a prostituir, deseaba únicamente beber y hacerse cargo un poco de la casa y de sus hijos, Vincent solo podía pensar que tal vez a ella le molestaba su actividad como pintor y lamentaba no poder darle las comodidades que según ella requería desde la perspectiva del pintor.

El último refugio del pintor

Auvers era una pequeña población situada entre Pontoise y Valmondois. Vincent decidió alojarse en un café, el dueño era Gustav Ravoux y le pedía únicamente tres francos y medios diarios. En ese lugar le dieron una habitación blanqueada a la cal, con una mesa y una cama que ocupaban casi todo el espacio. Nada en la actitud del pintor hacía prever su suicidio. Al salir del café Ravoux el domingo 27 de julio, Vincent tomó el camino de Chapouval, en la carretera de Pontoise. Al parecer, entró al patio de una granja, en la calle Boucher y se disparó en el pecho. A pesar de la herida, volvió al café Ravoux al anochecer. Vincent apareció, vacilante, sujetándose al pecho con una mano, y sin responder las preguntas que le hacía el dueño subió hasta su habitación. Vincent se encontraba tendido en la cama con la mano cubierta de sangre y ofreciendo a la vista la herida del pecho. El doctor Gachet se presentó para curar a Vincent. Luego mandó una nota urgente a Théo quien rápidamente acudió a ver a su hermano, en su lecho de muerte él le dijo “No llores, lo hice por el bien de todos...” El día 28 Théo le dijo a Vincent que se salvaría, a lo que respondió “Es inútil, mi tristeza durará toda la vida”. Al otro día Vincent fumó durante todo el día en la cama, sentado con la mirada fija y sin hablar. Théo, el doctor Gachet, su hijo Paul, Ravoux y otros amigos se turnaban a su cabecera. Por la tarde se debilitó. Al caer la noche, hacía las doce, empezó la agonía. A la una de la madrugada del 29, falleció sin un grito. Tenía 37 años, fue enterrado el día 30, a las tres de la tarde. El doctor Gachet había trazado su retrato al aguafuerte, firmado como todas sus obras. “P. Van Ryssel”¹²⁰

¹¹⁹ Gardiner, *op. cit.*, p. 52-53.

¹²⁰ Gardiner, *op. cit.*, p. 124.

3.4.2

Camille Claudel

Retrato de Camille Claudel, imagen de <http://www.pikaramagazine.com/2016/12/camille-claudel-la-escultora-con-genio-creativo/>

Camille Claudel nació el 8 de diciembre de 1864, en Fère-en-Tardenois, Aisne. Una escultora con talento asombroso que fue notable desde joven, la vida de Claudel como su obra, tuvo siempre una sombra que la acompañaba, la de Auguste Rodin, de quien hablaremos más adelante. Él fue, su maestro y amante, la ayudó a perfeccionar lo que ya sabía, pero no sólo eso, Rodin se adentró tanto en su cabeza, hasta que la devastó.

Auguste Rodin, nunca pudo entender el amor que su fiel estudiante sentía hacía él, “era un enfermizo que el gran escultor no supo entender, nunca comprendió los profundos sentimientos de una mujer que habría dado su existencia por él. Con promesas incumplidas de amor eterno, Rodin mantuvo a su joven alumna a su lado a pesar de no querer nunca abandonar a su verdadera pareja, Rose Beuret. En el plano artístico, a pesar de que Camille se situó a la altura del maestro y creó esculturas de alto valor, siempre se le supuso menos capacidad que a Rodin, quien muchos creyeron autor verdadero de su obra.”¹²¹ Incluso, está comprobado que Auguste Rodin firmaba obras hechas por Camille con su nombre, muchos biógrafos afirmaban que de haber nacido hombre, otra hubiera sido la suerte de tan talentosa escultora.

La obra de Camille Claudel ha estado expuesta en diferentes museos alrededor del mundo, por ejemplo en México estuvo presente en el Palacio de Bellas Artes, Agustín Arteaga, el Director del Museo de Bellas Artes, escribe en un texto acerca de Camille “En su formación como escultora, el tutelaje de Rodin fue vital y es cierto que la pasional relación íntima con él, la impulsó aún más hacia la perfección de su quehacer. Sin embargo, aún habiendo sido modelo, practicante, amante y musa del escultor, Claudel rechazó ciertas ideas y técnicas que él practicaba, debido en su mayor parte a la enorme diferencia con la que percibían la vida y el amor. No obstante, es ahora cuando el genio se descubre, ya que hay evidencia, por ejemplo, de modelos en yeso

¹²¹ Mujeres en la historia, *La escultora maldita, Camille Claudel (1864- 1943)*, <http://www.mujeresenlahistoria.com/2014/10/la-escultora-maldita-camille-claudel.html>, consulta: 5 de abril 2018.

que había firmado Camille, que en su versión en bronce aparecen con otro título y firmados por Rodin.”¹²²

Camille Claudel también gozó de una buena educación, desde pequeña se divertía modelando barro, “en su infancia modela y esculpe, siendo su hermano Paul y su sirvienta Helene sus primeros modelos. A los doce años, su familia se traslada a Nogent-sur-Seine y entra en la Academia Colarossi, una de las pocas escuelas de arte que admitía estudiantes femeninas.”¹²³

Las esculturas de Camille tienen como particularidad el movimiento que logra representar y las expresiones perfectamente inmersas en los rostros y en los cuerpos. Acerca del trabajo de Camille, Agustín Arteaga afirma “Las expresiones más profundas de la condición humana como el deseo, la tristeza, la nostalgia y el abandono son encapsulados en las figuras de Claudel. Sus modelos viven su condición personal sin poder compartirla; la escultora solamente expresa. Esto lo revela al presentar a varias de sus figuras con los ojos cerrados.”¹²⁴

Camille Claudel y Rodin tuvieron un romance que pronto terminó, ya no eran suficientes las palabras y las promesas de amor que Rodin tenía con la escultora.

El distanciamiento entre ambos terminó en ruptura en 1898 cuando Camille fue del todo consciente de que las promesas de amor de Rodin eran palabras vacías.

¹²² Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Instituto Nacional de Bellas Artes, México, 1997, p. 13.

¹²³ Buscabiografías.com, Camille Claudel, <https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/7050/Camille%20Claudel>, consulta: 05 de abril 2018.

¹²⁴ Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Camille Claudel, *op. cit*, p. 14.

Él nunca dejaría a Rose, con la que terminaría casándose al final de sus días, traicionando a la desdichada Camille. Después de esto comenzó entonces un período obsesivo de creación del que nació una de sus esculturas más famosas, *La edad madura*, en la que aparece una figura femenina arrodillada agarrando a un hombre que se lo lleva una mujer adulta con rostro siniestro. Toda una alegoría de su existencia.

Encerrada durante años en su piso, Camille Claudel terminó enloqueciendo. Hacia 1905 sus miedos empezaron a aflorar haciendo de ella una mujer demente que destruía todas sus creaciones sistemáticamente, entre ellas una serie de bustos infantiles en los que parece ser que habría enterrado su frustración por no haber podido ser madre. Años atrás había perdido un bebé cuyo padre, Rodin, habría obligado a abortar.

Cuando en 1913 fallecía su padre, Camille se sintió completamente sola. Su hermano, que estaba en la lejana China ejerciendo de diplomático no pudo consolarla ni salvarla de su trágico final. Un final al que la condujo su propia madre quien hizo ingresarla en el sanatorio de Ville-Evrard. El diagnóstico oficial fue manía persecutoria y delirios de grandeza. Las cartas descubiertas años después descubrieron a una mujer en su sano juicio que fue manipulada y maltratada por su entorno.

Camille Claudel terminó sus días en el sanatorio de Montdevergues, Francia, sola, aislada y olvidada por todos. El 19 de octubre de 1943 terminaba su larga penitencia, como ella misma lo calificó, de treinta años de reclusión injusta.

Auguste Rodin había fallecido muchos años antes, en 1917. Mientras su cuerpo descansa junto al de su amada Rose, su obra, paradójicamente, permanece junto a la de su amante Camille Claudel. El Museo Rodin es el que recoge el número más grande de obras de la escultora.¹²⁵

¹²⁵ Mujeres en la historia, *La escultora maldita, Camille Claudel (1864- 1943)*, *op cit.*

Virginia Woolf

Adeline Virginia Stephen, nació en Londres el 25 de enero de 1882. Su familia pertenecía a la clase media alta. Su padre fue Leslie Stephen era un crítico literario y el primer editor de *The Dictionary of National Biography*. Su madre, Julia viuda de Herbert Duckworth y sobrina de la fotógrafa pionera Julia Margaret Cameron, fue la segunda esposa de Leslie Stephen. Virginia fue la tercera de cuatro hijos; precedida por: Vanessa, quien más tarde sería pintora; y Thoby, quien murió de la fiebre tifoidea en 1906. El hermano mas pequeño fue Adrián, que era médico. Además Virginia tuvo cuatro hermanos del anterior matrimonio de su madre (George, Stella y Gerald) y una hermana por parte de padre.¹²⁶

Novelista Virginia Woolf, Granger Historical Picture Archive, Alamy Stock Photo, imagen de <https://www.aboutespanol.com/virginia-woolf-la-gran-renovadora-de-la-novela-1271628>

Virginia Woolf padeció una psicosis maníaco depresiva, que hoy se denominaría trastorno bipolar. En aquél tiempo aún no estaba desarrollado ningún tratamiento para este trastorno.

Por tanto, la evolución de su enfermedad siguió su curso natural y se pueden inferir muchos datos a través de los numerosos diarios, de las observaciones que anotaba su marido y de su obra misma.¹²⁷

Desde pequeña, la escritora vivió diversos momentos trágicos en su vida, uno de las más significantes fue la pérdida de sus padres cuando ella era una adolescente, la violación que sufrió por parte de su

hermanastro, entre otras cosas que influyeron a que

¹²⁶ Archive.Today, *Virginia Woolf*, <https://archive.fo/loVin>, consulta: 05 de marzo 2018.

¹²⁷ Roda Rivera Cristina, *Qué le ocurría a Virginia Woolf*, *op cit*.

Virginia cayera en un estado mental que no pudo manejar y que en ese tiempo no se denominaba como una enfermedad mental y mucho menos se pensaba que pudiera ser tratado.

La repentina muerte de la madre de Virginia cuando tenía trece años, la de su hermana dos años después y más tarde la muerte de su padre en 1905 derivaron en un trastorno bipolar, a la que la autora pondría fin suicidándose. Virginia visitó a distintos psiquiatras. Uno de ellos, el doctor George Savage, era partidario de una singular hipótesis médica conocida como “teoría de la infección focal”, que afirmaba que las enfermedades mentales y otros problemas de salud eran causados por infecciones en los dientes. El doctor Savage pensaba que la inestabilidad mental de Virginia se debía a una colonia de bacterias en las raíces de sus dientes, en junio de 1922 le recomendó que se arrancara tres dientes. (...)Savage pensaba que al mismo tiempo de quitarse los dientes la escritora superaría unas fiebres que se habían propagado en los meses anteriores y que según algunos médicos estaba produciendo casos mortales de enfermedades cardíacas y pulmonares. Virginia aceptó someterse al tratamiento del doctor Savage y después de arrancarse los tres dientes tuvo que usar dentadura postiza. Lo peor es que, como era de esperar, los problemas de salud no se solucionaron.¹²⁸

El 28 de marzo de 1941, Virginia Woolf decidió quitarse la vida a la edad de 59 años, llenó los bolsillos de su abrigo de piedras y se lanzó al río Ouse donde se ahogó, su cuerpo fue encontrado casi después de un mes de incidente ahora sus restos descansan bajo un árbol en Rodmell. A continuación el manuscrito que le escribió a su esposo antes del suicidio.

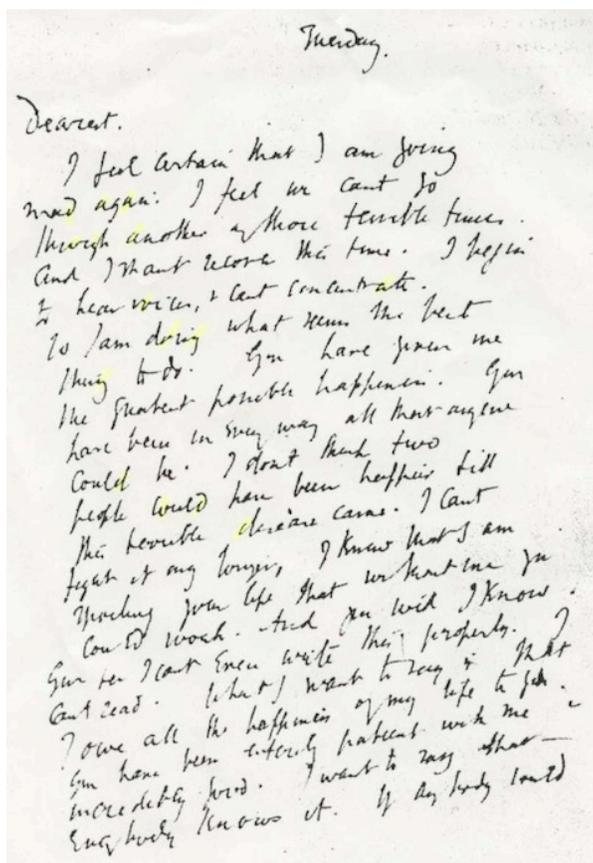
Querido:

Estoy segura de que me vuelvo loca de nuevo. Creo que no puedo pasar por otra de esas espantosas temporadas. Esta vez no voy a recuperarme. Empiezo a oír voces y no puedo concentrarme. Así que estoy haciendo lo que me parece mejor.

Me has dado la mayor felicidad posible. Has sido en todos los aspectos todo lo que se puede ser. No creo que dos personas puedan haber sido más felices hasta que esta terrible enfermedad apareció. No puedo luchar más. Sé que estoy destrozando tu vida, que sin mí podrías trabajar. Y sé que lo harás. Verás que ni siquiera

¹²⁸ Alejandro Gamero, Culturamas, *El extraño tratamiento para curar la enfermedad mental de Virginia Woolf*, <http://www.culturamas.es/blog/2016/04/03/el-extrano-tratamiento-para-curar-la-enfermedad-mental-de-virginia-woolf/>, consulta: 04 de marzo, 2018.

puedo escribir esto adecuadamente. No puedo leer. Lo que quiero decir es que te debo toda la felicidad de mi vida. Has sido totalmente paciente conmigo e increíblemente bueno. Quiero decirte que... Todo el mundo lo sabe. Si alguien pudiera haberme salvado, habrías sido tú. No me queda nada excepto la certeza de tu bondad. No puedo seguir destrozando tu vida por más tiempo. No creo que dos personas pudieran haber sido más felices de lo que lo hemos sido nosotros. V.¹²⁹

Manuscrito de Virginia Woolf antes de suicidarse en el río Ouse, imagen del periódico *El Espectador* en línea en <https://www.elespectador.com/noticias/cultura/la-carta-que-escribio-virginia-woolf-antes-de-suicidarse-articulo-735422>

De acuerdo con diversos autores la vida de Virginia se vio afectada desde el principio y se piensa que su condición melancólica no está nada alejada de cómo se desarrolló su infancia y su adolescencia. A continuación haremos referencia a ciertos momentos que

¹²⁹ El espectador, *La carta que escribió Virginia Woolf antes de suicidarse*, <https://www.elespectador.com/noticias/cultura/la-carta-que-escribio-virginia-woolf-antes-de-suicidarse-articulo-735422>, consulta: 05 de marzo, 2018.

indudablemente quedaron registrados en la memoria de Virginia para influir en todo momento es su estado de ánimo y más adelante en su condición psicológica.

“Algunos autores afirman que antes de que un niño nazca, el niño existe ya en la imaginación de sus padres. El lugar que un niño ocupa en la familia proviene de esa imaginación parental y de la forma en que el niño real se adapta a esa imagen que sus padres tienen de él. En el caso de Virginia, se puede decir que antes de nacer no existió en la imaginación de sus padres, ya que no era una hija esperada.”¹³⁰

La literatura y el lenguaje fueron dos cosas que siempre estuvieron presentes en la vida de Virginia, frecuentemente le ayudaban a apaciguar los días difíciles, incluso afirmaba "después de estar enferma y sufrir todo tipo y variedad de pesadillas y una percepción de intensidad exagerada, mientras estaba en la cama solía inventar frases durante todo el día y de esta manera esbozaba todo lo que creo que ahora, a la luz de la razón, intento poner en prosa".¹³¹ Virginia Woolf tenía una relación muy cercana con el mundo de las letras debido a que su padre era escritor, para ella era imprescindible la vida sin la literatura y lo que esto le hacía sentir. Diferentes biógrafos coinciden que Virginia decía en sus novelas lo que no se atrevía a decir en su vida. Un ejemplo de esto es cuando hace referencia metafóricamente a las violaciones que sufría por parte de sus hermanastros Gerald y George e incluso el momento de su muerte que al parecer estuvo presente en su mente durante muchos años atrás.

Virginia Woolf relacionaba su temor a las relaciones sexuales y la repulsión que su cuerpo la producía con los abusos sexuales que sufrieron (ella y su hermana) por parte de sus hermanastros. Su cuerpo le producía tanta vergüenza que no podía soportar el verse contemplada en un espejo. Al parecer, sus primeras relaciones sexuales con Leonard reactivaron recuerdos de su pasado particularmente dolorosos para ella. (...) Sus dificultades a la hora de mantener relaciones sexuales fueron descritas en su primera obra *Fin de viaje*.

La protagonista Rachel Vinrace guarda importantes paralelismos con la escritora: su locura, su suicidio y su frialdad sexual. De hecho se sirvió de sus primeras experiencias

¹³⁰ Rebeca García Nieto, *Virginia Woolf: Caso clínico*, Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0211-57352004000400005, consulta: 05 de abril, 2018.

¹³¹ *Ibid.*

sexuales para dotar de contenido a esta obra: Cuando el protagonista masculino la tocaba, su cabeza se esforzaba para no estar allí.

Rachel sentía su cabeza, separada del resto del cuerpo, yaciendo en el fondo del mar. Aprendió a embotar sus emociones y apagar las reacciones de su cuerpo ante el deseo de un hombre, se quedaba tumbada, fría y quieta como una muerta. La protagonista de la Historia muere antes de consumir las relaciones sexuales en su luna de miel.¹³²

El recurrir a la fantasía sería algo que siguió haciendo Virginia hasta el final de sus días. Según la psicoanalista británica de origen austriaco, Melanie Klein todos los individuos interpretamos la realidad ambiental en función de nuestras fantasías sin que este hecho sea considerado sinónimo de falta de sentido de realidad o indicio de enfermedad mental. Aunque para esta autora la principal función de la fantasía es satisfacer los impulsos instintivos prescindiendo de la realidad externa, la fantasía tiene un aspecto defensivo que no se puede obviar: la fantasía es una defensa contra la realidad externa, interna o contra otras fantasías por ejemplo, las fantasías maníacas serían un buen ejemplo de este aspecto, ya que éstas impiden la aparición de las fantasías depresivas subyacentes.¹³³

Sin lugar a duda, Virginia Woolf y las letras estaban demasiado unidas, tanto que para ella era el lenguaje que mejor sabía utilizar y con el cual aprendió a lidiar de una manera ficticia con sus sentimientos. Virginia Woolf, también dejó un gran legado a las mujeres pues fue “defensora del feminismo, urgió a las mujeres a luchar en contra de las violencias cotidianas contra sus cuerpos y voluntades, y contra la alta política de los varones, fue partícipe de los profundos cambios culturales que trajo una nueva era. Sus obras no sólo se impregnan de sus vivencias, sino también de los acontecimientos que se suscitan a fines y principios de los siglos diecinueve y veinte: la aparición de la psicología, el cinematógrafo, la Primera Gran Guerra, la rebeldía de las vanguardias pictóricas y literarias, que originó, entre otras escuelas, al Cubismo, son fuente inagotable al construir sus historias; de tal manera que al irrumpir en su intimidad, asistimos también a un momento histórico”.¹³⁴

Para Virginia Woolf la literatura y la creación narrativa representó una opción para representar sus pensamientos, emociones y planes, acerca de lo que le sucedía, todo aquello con lo que no podía vivir y tenía que ser reprimido, como sus atracciones homosexuales, sus pensamientos suicidas que ya habían sido escritos en sus obras y que al final los hizo realidad.

¹³² *Ibid.*

¹³³ *Ibid.*

¹³⁴ Archive.Today, *Virginia Woolf, op cit.*

Capítulo IV

Análisis de la locura y significación en las obras de Van Gogh, Camille Claudel y Virginia Woolf

En este capítulo conoceremos la vida y obra de los artistas que sufrían patologías y se refugiaron en el arte, (literatura, pintura y escultura). Lo que mantienen en Vincent Van Gogh, Camille Claudel y Virginia Woolf, es la relación que guardan con el arte, mediante la cual comunican un pequeño fragmente de su vida.

Las obras que a continuación se analizan son un ejemplo de cómo es que el arte puede funge como un medio de comunicación y expresión.

4.1

“Autorretrato con oreja vendada y pipa” Van Gogh

Autorretrato con oreja vendada y pipa, 1889, Van Gogh Imagen de <https://3minutosdearte.com/historias/autorretrato-con-oreja-vendada-van-gogh/>

4.1.1

Análisis de la pintura

Ficha técnica

Autor: Vincent van Gogh

Título: Autorretrato con oreja vendada y pipa

Técnica: Óleo sobre tela

Año: Arles: enero, 1889

Museo: Galería Tate

País: Londres, Reino Unido, Europa

Elementos visuales:

- La imagen está compuesta por el rostro del artista Van Gogh, se encuadra al personaje (Vincent Van Gogh) a nivel del pecho, en un plano medio corto.
- Van Gogh utiliza una chamarra verde y mantiene una pipa sujeta de la boca.
- Se aprecia significativamente su oreja vendada y utiliza un gorro.
- Para el fondo del autorretrato se utilizan dos colores que contrastan con la imagen del artista.

4.1.2

Análisis icónico

Íconos identificados en la obra

- Gorro
- Vendaje
- Pipa
- Humo

- Rostro de Van Gogh
- Abrigo

Índice

- Mirada triste
- Humo

Recordemos que el índice es aquel signo que mantiene una relación con su referente, en el índice existe una relación real con el objeto, hay una causa y efecto.

Por ejemplo, al ver el humo en esta pintura deduciremos que hubo fuego, que minutos atrás o incluso en el momento Van Gogh se encontraba fumando. Por otra parte la mirada triste que se ve en el rostro refiere a un sentimiento que el autor estaba viviendo. Cabe mencionar que Van Gogh perteneció a la expresionismo, corriente artística que busca dar a notar emociones o sentimientos.

Símbolo

- Venda

En la interpretación de un signo gráfico suele haber, en mayor o menor medida, una parte de componente simbólico, ya que siempre ponemos en juego convenciones y códigos aprendidos. Si no conocemos el código es imposible interpretar su gesto. Este signo es un símbolo. En esta pintura el símbolo es la venda, podemos notar la importancia de este signo sobre todos los demás debido a que conocemos un trasfondo del momento en el que Vincent decidió cortarse la oreja. La venda no solo nos remite a un determinado tiempo, sino también al sentimiento de desesperación y arrepentimiento por parte del autor.

4.1.3

Semántica

Tras regresar del hospital donde pasó dos semanas internado, Van Gogh realizó dos autorretratos con la oreja cortada variando los colores e introduciendo este, en el que contemplamos la pipa. El fondo rojo y anaranjado sobre el que se recorta la figura de Vincent se mantiene plano, recordando las obras de Gauguin y la estampa japonesa mientras la figura presenta una sensacional volumetría. Sus ojos tristes y asustados se convierten en el centro de referencia así como el gran vendaje con el que fue cortada la hemorragia y que mantuvo durante casi todo el mes de enero. En el humo de la pipa hallamos pinceladas en espiral que están inspiradas en la xilografía japonesa y que serán características de las obras elaboradas en los meses posteriores.

4.1.4

Aplicación Pragmática

El incidente que tuvo Vincent con Gauguin que desató su ira tuvo como resultado esta obra, ambos artistas eran pintores apasionados, compartieron su vida y experiencias, sin embargo, después del altercado Gauguin pensaba que Vincent era un loco peligroso, la enfermedad de Van Gogh lo llevó a un momento de tensión e indiscutiblemente de tristeza al cambiar la situación sentimental con su hasta ese entonces amigo. Muchas cosas en la vida de Van Gogh carecieron de importancia, pero su amistad con el pintor no era una de ellas.

Funciones de la Comunicación en la Pintura

Función referencial

Este autorretrato refiere a un momento y sentimiento específico en la vida de Van Gogh, sentimientos que van cambiando conforme pasan los días desde el altercado con Gauguin, cuando Van Gogh está internado y al salir del hospital. La pintura es el resultado de el cambio de esos sentimientos, representado al final como un Van Gogh triste, ausente y tranquilo, después de pasar por la adversidad de la pérdida de un buen amigo.

Función emotiva o sintomática

Esta pintura reproduce el sentimiento melancólico con el que se pintó Van Gogh, además alude al momento posterior de la pelea que tuvo con su amigo Gauguin por el cual se cortó la oreja.

4.2

“La Edad Madura”, Camille Claudel

La edad Madura, Camille Claudel. 1898. Bronce. 121 x 181 cm. Musée Rodin. París, foto: dalbera, imagen de <https://tuitearte.es/2012/08/03/camille-claudel-la-edad-madura/>

Ficha técnica

Autor: Camille Claudel

Título de la obra: La Edad Madura

Material: Bronce

Estilo: Realismo

Cronología: 1899

Ubicación: Museo de Orsay (Paris) y Museo Rodin (París)

Elementos visuales:

- La imagen está compuesta por tres personas, dos mujeres de diferente edad y un hombre.
- La mujer de edad madura, se encuentra abrazando al hombre y es mayor que la que se posa atrás del hombre y de rodillas.
- La mujer arrodillada es joven y no establece contacto físico con el hombre, por el contrario parece suplicar su atención.
- El hombre está en medio de dos mujeres de diferente edad (la que se encuentra parada aparenta una edad madura y la que se encuentra de rodillas luce joven), mantiene sus manos y su cabeza abajo, se encuentra más cerca de la mujer madura, pero no cruza mirada con ninguna de las dos.

Iconos identificados en la obra

- Mujer mayor
- Hombre de mediana edad
- Mujer joven

Índice

- La mujer mayor abraza al hombre con sus brazos
- La mujer joven está arrodillada y suplica al hombre
- El hombre no establece contacto visual con ninguna de las dos mujeres, el contacto físico que mantiene con la mujer madura se percibe como forzado.

El índice es aquel signo que mantiene una relación con su referente, en el índice existe una relación real con el objeto, hay una causa y efecto.

En esta escultura podemos notar que la mujer que se encuentra de rodillas está también en una posición de súplica. El hombre parece mantener una postura neutra ante las dos mujeres, se encuentra físicamente más cerca de la mujer mayor, pero el rostro del hombre se percibe con desagrado y resistencia.

Símbolo

- Mujer suplicando

La figura del hombre, que está en medio de las dos mujeres es acogida por una mujer de apariencia longeva, tiene un gesto desagradable y arrugas, quien lo abraza mientras que detrás queda una figura en el suelo implorante, separada del cuerpo principal. La mujer que está arrodillada intenta alcanzar con su mano al hombre pero no lo consigue, su intención es alejarle de la mujer mayor.

4.2.2

Semántica

Esta obra tuvo un gran significado por la asociación de la relación que Camille tuvo con Rodin, su mentor y amante. Se cree que el hombre representa a Rodin mientras que la bruja o la persona mayor remite a Rose Beuret, esposa del escultor y quien fue un obstáculo entre el amor de la artista y su maestro. La mujer que se encuentra arrodillada recuerda a la misma Camille suplicando la relación con el escultor, por ello, se ha considerado esta obra de forma autobiográfica.

4.2.3

Aplicación Pragmática

Para Camille Claudel sus obras eran una extensión de sus emociones, la corriente a la que pertenece se caracteriza por manifestar sentimientos. Durante sus inicios realizaba retratos de sus conocidos o familiares, así que el plasmar el triángulo amoroso que vivió con Rodin, su esposo y ella fue significativa en su carrera.

4.2.4

Funciones de la comunicación en la escultura

Función referencial:

Esta escultura refiere a un punto estratégico en la vida de la escultora. Pone en evidencia su situación sentimental con Rodin y la pasión manifestada en su arte.

Función emotiva:

Las figuras transmiten pasión, acción y dolor. Es una escena que representa una súplica mientras por otro lado genera la ruptura entre dos personas que son la mujer suplicando y el hombre de pie pues sus cuerpos se encuentran separados.

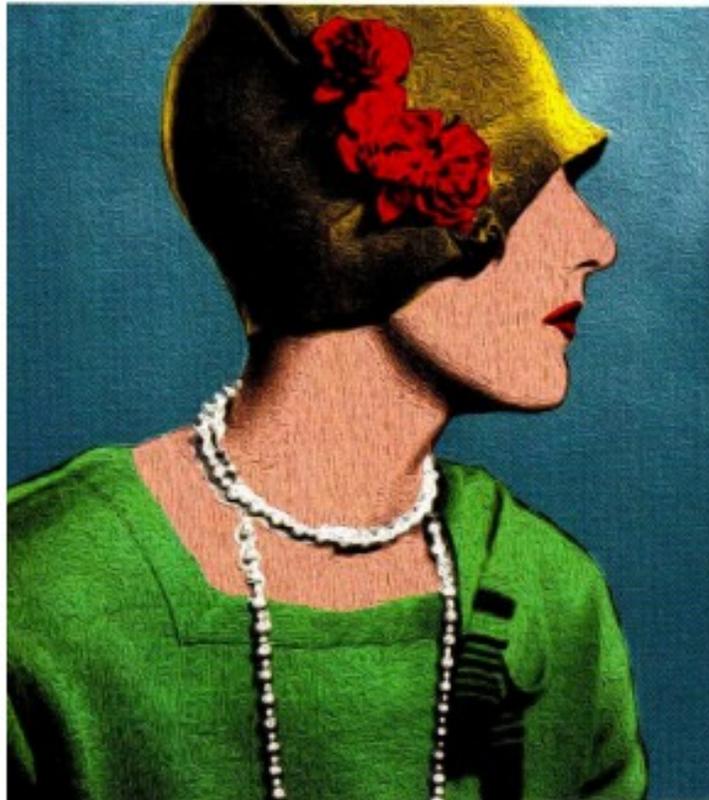
4.3

“La señora Dalloway”
Virginia Woolf

Akal Clásicos de la Literatura

Virginia Woolf
La señora Dalloway

Libro “La señora Dalloway”, imagen de: <https://corzo.com.mx/libros/17045/la-senora-dalloway/9788446041160.html>

Virginia Woolf padecía trastorno maniaco depresivo, tanto en su vida, como tiempo antes de que naciera la muerte se estuvo presente de tal forma que la marcó. Un suceso importante y muy doloroso, fue la muerte de su madre, Virginia comenzó a tener momentos recurrentes de depresión que figuraron en su obra literaria.

A continuación haremos un análisis hermenéutico basado en el pensamiento de Paul Ricoeur. “Paul Ricoeur, uno de los más destacados filósofos del siglo XX, nació en Valence, ciudad del sudeste francés en 1913 y murió en mayo del 2005, a los 92 años. Su obra constituye uno de los legados más completos y más ricos que ha recibido el pensar filosófico actual”.¹³⁵

Al analizar el procedimiento, Ricoeur advierte que aquí el objetivo de la comprensión no es el texto sino la intención del autor, y lo que se pretende no deja de ser una intropatía¹³⁶ entre el intérprete y el autor. Ricoeur afirma no compartir la concepción romántica y psicologizante de la hermenéutica salida de Schleiermacher y Dilthey, para quienes la ley suprema de la interpretación es la búsqueda de una congenialidad entre el alma del autor y la del lector. A esta búsqueda, a menudo imposible y siempre confusa, de una intención escondida detrás de la obra, opone una búsqueda que se dirige al mundo desplegado delante de la obra”. Y esto porque en aquella hermenéutica a la interpretación se le asignaba como tarea última no aquello que dice un texto sino aquello que se expresa en él. De esta forma el objeto de la hermenéutica es deportado sin cesar del texto, de su sentido y su referencia hacia lo vivido que en él se expresa.¹³⁷

¹³⁵ Revista de la Universidad Nacional del Nordeste, *Paul Ricoeur: Creatividad, Simbolismo y Metáfora*, http://hum.unne.edu.ar/revistas/postgrado/revista3/ricoeur_gonzalez_oliver.pdf, p. 2, consulta: 22 de noviembre, 2018.

¹³⁶ Identificación con otra persona mediante una corriente de simpatía que hace proyectarse los propios sentimientos sobre ella. Fuente: <https://www.definiciones-de.com/Definicion/de/intropatia.php>.

¹³⁷ Vicente Balaguer, *La interpretación de los textos en Paul Ricoeur*, scriptor.typepad.com/scriptorg/files/ric-roma.doc, consulta: 22 de noviembre, 2018.

La señora Dalloway es una novela que narra un momento específico en la vida de Clarissa Dalloway quién está preparando una fiesta. A lo largo de esta historia ella recuerda a sus amigos del pasado, el momento en que decidió no aceptar casarse con su amigo Peter Walsh, analiza cómo es la relación con su esposo Richard, cuál es su papel ante la sociedad y pone mucha atención a cada uno de los sentimientos que experimenta en distintos espacios con diferentes personajes. La trama se desarrolla durante la postguerra, después de la primera guerra mundial en Inglaterra y se utiliza el tiempo psicológico o monólogo interior que también utilizaba James Joyce, específicamente en su obra *Ulises*.

La forma narrativa de Virginia Woolf en *La Señora Dalloway* nos permite conocer la psicología de los personajes de una forma más directa, aunque también se vuelve confusa en algunos momentos. El escritor peruano Mario Vargas Llosa opina que esta novela no es para lectores distraídos debido a que existen en ella muchos saltos entre pensamientos y situaciones de los personajes en las cuales debemos estar al pendiente.

En *Ensayos de Hermenéutica* Paul Ricoeur menciona que el mundo de la ficción es un laboratorio de formas en el cual se ensayan configuraciones posibles de la acción para poner a prueba su coherencia y plausibilidad y esa experimentación con los paradigmas depende de lo que llama imaginación productora.¹³⁸

Según los análisis de Heidegger la preeminencia del comprender es ontológica antes que epistemológica. Comprendemos desde nuestra posición, de modo que: “Comprender no es un ideal resignado de la experiencia vital humana en la senectud del espíritu, (...) la comprensión es el modo de ser del estar-ahí en cuanto que es poder ser y posibilidad”. La hermenéutica así concebida no es en primer lugar una reflexión sobre las ciencias del espíritu, sino una explicitación del lugar ontológico donde estas pueden edificarse. Esta radicalización de la hermenéutica tiene muchos corolarios, tanto en los aspectos fundantes, como en

¹³⁸ Paul Ricoeur, *Del texto a la acción. Ensayos de Hermenéutica II*, <https://es.scribd.com/document/226086868/Ricoeur-Paul-Ensayos-de-Hermeneutica-II-Del-Texto-a-La-Accion>, consulta: 19 de noviembre, 2018.

los metódicos o ametódicos de la comprensión. Así, por ejemplo, el objeto último de la hermenéutica ya no podrá fijarse en la comprensión del discurso ajeno, ni se podrá pretender la objetividad de tal comprensión, porque el sujeto participa de lo que conoce; la hermenéutica concebida como reconstrucción, como la imaginaba Schleiermacher, debe ser sustituida por una hermenéutica entendida como mediación, aceptando que la comprensión del texto del pasado es mediación para la comprensión de sí mismo en el presente.

Ricoeur sigue con minuciosidad los análisis de Gadamer y llega a la conclusión de que la base sobre la que debe edificar su hermenéutica es la ontológica, pero observa al mismo tiempo que es necesario insertar una instancia crítica en la pertenencia, o dicho de otra forma, tiene que haber una posible diferenciación entre comprender una cosa u otra, o en comprender de una o de otra manera. Por eso introduce la noción de distanciamiento .¹³⁹

La objetividad del texto le permite a Ricoeur mantener una posición de equilibrio entre los dos movimientos: El metódico, propio de la hermenéutica romántica, y el de la pertenencia, propio de la ontológica. Ricoeur piensa que el proyecto de la hermenéutica ontológica se debe completar con una utilización sistemática de las reglas y los métodos de interpretación tal como se proponía en la hermenéutica romántica de Schleiermacher o Dilthey. La conjunción de ambos diseños en lo que él denomina vía larga del análisis . Según esto la hermenéutica se puede definir como “la teoría de las operaciones de la comprensión en su relación con la interpretación de los textos” . Y lo que se debe comprender no es primeramente la intención del autor, ni la del lector , sino lo que Ricoeur denomina el mundo del texto: “La cosa del texto, he aquí el objeto de la hermenéutica. La cosa del texto es el mundo que él despliega delante de sí. Y este mundo (...) toma distancia frente a la realidad cotidiana hacia la que apunta el discurso ordinario” . La cosa del texto, o el mundo del texto como dice otras veces Ricoeur, es lo que resulta al interpretar una obra del pasado. Definir el mundo del texto no es una tarea fácil, pues bajo la capa de sencillez esconde un entramado de ideas que, si no se perfilan bien, pueden darle a la noción un tono de simpleza que no tiene. La intuición de Ricoeur tiene sus raíces en un conjunto de presuposiciones presentes en Husserl y Gadamer, de una parte, y en la filosofía del lenguaje de otra. El mundo del texto es la referencia de una obra, aquello a lo que nos referimos al comprender una obra. Al contrario de lo que ocurre en el discurso oral, en el que aquello a lo que nos referimos puede finalmente mostrarse con un gesto, en el discurso escrito, y más de una obra del pasado o, lo que es lo mismo, una obra poética, una obra construida, en realidad aquello que concebimos, aquello a lo que nos referimos, es, en una primera

¹³⁹ Paul Ricoeur: *Creatividad, Simbolismo y Metáfora*, *op. cit.*

instancia, algo que construimos con nuestra imaginación, algo así como el concepto .¹⁴⁰

A continuación analizaremos la obra de *La señora Dalloway* relacionando testimonios de personas que convivieron con Virginia Woolf, momentos clave en su vida que reprodujo al amalgamarlos con sus personajes. El esposo de Virginia, Leonard Woolf brinda testimonios que sostienen que existe cierta racionalidad en sus alucinaciones y gracias a la correcta canalización de sus alucinaciones logra crear imágenes en su cerebro que le ayudan a la concepción de sus personajes. Los escritores plasman en sus textos parte de sí, en esta novela la personalidad de Virginia Woolf se presenta en dos personajes, Clarissa Dalloway y Septimus.

4.3.1

Personajes representantes de la personalidad de Virginia Woolf.

❖ Clarissa Dalloway

Clarissa Dalloway es una mujer de 52 años, con buenos modales, tiene una hija de nombre Elizabeth, pertenece a la clase alta, está sumamente interesada en el arte y disfruta organizar fiestas por simple gusto. La señora Dalloway es una persona perfeccionista que está obsesionada con el orden, es por esto que tiene a su cargo gente de servicio. En la novela Clarissa pasa todo el día organizando su fiesta, buscando los mejores cubiertos, la mejor decoración, el orden perfecto para el curso del evento y claro, una selección específica de invitados.

Clarissa Dalloway constantemente observa por la ventana a una señora, disfruta sobremanera este acto, cuando lo hace se siente libre y feliz.

¹⁴⁰ *Ibid.*

❖ Septimus

Septimus es un veterano de guerra que recibió una condecoración por su participación en esta, frecuentemente sufre alucinaciones, es un hombre de buena educación, se encuentra separado de la sociedad y cree que ya no tiene sentimientos.

El personaje de Septimus es la parte que carece de cordura, escucha voces que le ordenan cosas, (síntoma de la esquizofrenia). Muchas veces Septimus es trasladado a otra dimensión mediante sus recuerdos, grita y menciona cosas que percibe en esa realidad.

Signos:

❖ Aves – aire

En la novela las aves forman parte fundamental de la descripción de sentimientos de los personajes y de las acciones que realizan. Virginia Woolf logra percibir a sus personajes como pájaros caídos, pájaros muertos, pájaros heridos y demás, sin embargo las imágenes de los pájaros se asocian con el vuelo, la libertad, remiten a las ganas de vivir.

Fragmento identificado:

“Contemplar el estremecimiento de una hoja al paso del viento era una exquisita delicia. En lo alto en el cielo, las golondrinas trazaban líneas curvas, giraban, pero jamás perdían el perfecto dominio de su vuelo, como si elásticos hilos las sostuvieran”

❖ Peces – agua

En la novela se describe un fragmento en dónde Septimus se encuentra en el fondo del mar, relacionamos esto con el momento en que la escritora se suicida en el río Ouse que se encontraba cerca de su casa cuando decide llenar su abrigo de piedras y ahogarse. Antes de este terrible suceso deja escrita una carta para su esposo.

Fragmento identificado:

“Me fui al fondo del mar. He estado muerto y, sin embargo, ahora estoy vivo, pero dejadme descansar en paz, suplicó las ruedas cantan y suenan en una extraña armonía y adquieren más y más fuerza y el durmiente siente que es arrastrado hacia las playas de la vida y, de esta manera, sintió Septimus que era arrastrado hacia la vida, que se hacía más clara la luz del sol, que sonaban con más fuerza los gritos y algo tremendo, algo horrible, estaba a punto de ocurrir”¹⁴¹

Virginia Woolf utiliza mucho la inmersión de los personajes ya sea en la profundidad del mar, del agua, perdidos en la inmensidad del viento, para ella significa libertad y lo refleja tanto en esta novela como en sus diarios.

“Y así me instalo en mi gran lago de melancolía. ¡Por Dios, cuán profundo es! ... ¡Qué melancólica innata soy! La única forma de mantenerme a flote es escribiendo. No, no sé de qué viene. No bien dejo de trabajar siento que me hundo, que me hundo. Y, como de costumbre, siento que si me hundiera más descubriría la verdad”¹⁴²

"Querido, estoy segura de que estoy enloqueciendo otra vez. [...] Empiezo a oír voces y no me puedo concentrar. Así que haré lo mejor que puedo hacer. Tú me has dado la más grande felicidad posible. [...] No creo que dos personas pudieran haber sido más felices que nosotros, hasta que esta terrible enfermedad llegó. [...] Sé que estoy echando a perder tu vida”¹⁴³

❖ Ventana

La ventana en la que se postraba Clarissa desde donde contemplaba a la señora y lograba sentirse feliz, funciona como una dualidad entre el personaje de Clarissa y Septimus, pues para ambos representa libertad, la libertad que Clarissa disfruta en ese

¹⁴¹ Blog de Literatura Universal, Las diosas blancas: Virginia Woolf, <http://rimbau3d.blogspot.com/2016/04/las-diosas-blancas-virginia-woolf.html>, consulta: 05 de abril, 2018.

¹⁴² Mariel Ortolano, Virginia y la locura: el universo fragmentado en Mrs. Dalloway de Virginia Woolf, http://biblioteca.unedteruel.org/la_biblioteca_recomienda/Virginia_Ortolano.pdf, consulta: 05 de abril, 2018.

¹⁴³ Milenio Digital, *¿Cómo y por qué se suicidó la escritora Virginia Woolf?*, <https://www.milenio.com/cultura/como-y-por-que-se-suicido-la-escritora-virginia-woolf>, consulta: 05 de abril, 2018.

momento y la libertad que consigue Septimus a la hora de su muerte, él se suicida aventándose por una ventana.

“Luego, estaba el terror; la abrumadora incapacidad de vivir en esta vida puesta por los padres en nuestra manos, de transitarla con serenidad en las profundidades del corazón había un miedo terrible. Incluso ahora, si Richard no hubiera estado allí, leyendo el Times (...) Clarissa hubiera muerto sin remedio. Ella había escapado. Pero aquel joven se había matado. (...) No temas ya el ardor del sol. Pero ¡qué noche tan extraordinaria! En cierta manera se sentía muy parecida a él, al joven que se había matado, que los había arrojado lejos, mientras ellos seguían viviendo. El reloj daba las horas. Los círculos de plomo se disolvieron en el aire. Debía regresar...”

Después de enterarse de la noticia del suicido de Septimus, Clarissa piensa en este joven y dice “Si hubiera llegado la hora de morir, este sería el momento más feliz”

Uno de los postulados de Ricoeur es que el mundo del texto, ser mundo, entra necesariamente en colisión con el mundo real, para rehacerlo, sea que lo confirme, sea que lo niegue. Pero aún la relación más paradójica del arte con la realidad sería incomprensible si el arte no descompusiera y no recompusiera nuestra relación con lo real.¹⁴⁴ Esta novela es el ejemplo perfecto del mundo que vivía Virginia Woolf, los pensamientos suicidas que tenía presentes y la canalización de estos pensamientos en el texto.

¹⁴⁴ Paul Ricoeur, *op. cit.*, p. 21.

Conclusiones

Después de haber realizado esta investigación a cerca de la relación que existe entre la psicopatología, el arte y la comunicación podemos llegar a las siguientes conclusiones.

La psicopatología sí mantiene una relación con la creación artística de nuestros autores, para ellos funge como el origen de una sensación y la mayoría de las veces se presenta como un malestar. Por otra parte podemos afirmar que el arte es un medio de comunicación por lo cuál puede ser estudiado y analizado desde la manera más simple identificando el canal, el mensaje el medio el emisor y el receptor hasta utilizar un método más específico como es la semiótica y la hermenéutica.

En el análisis semiótico de la pintura *Autoretrato de Vincent Van Gogh*, se determinó que este cuadro fue pintado después de un altercado que Vincent tuvo con su amigo Gauguin el cuál no se le hizo fácil olvidar e incluso recordó en su pintura con el color del fondo del autorretrato y las pinceladas que se perciben en ella que más tarde se identifican con propias del estilo de Gauguin. Sin duda también se identifica de inmediato el incidente más conocido de Van Gogh que es cortarse la oreja, el mismo que nos remite de nuevo a una discusión que tuvo Vincent con el ya mencionado Gauguin. Esta obra está llena de detalles de un momento clave en la vida de Van Gogh los cuáles no podríamos identificar sin conocer su vida y los elementos de la triada de Pierce para la interpretación.

En cuanto al análisis de la escultura *La edad Madura*, de Camille Caludel, identificamos como en el caso de Van Gogh, que Camille plasmó un pensamiento que la mantenía en una constante depresión por la relación que mantenía con su maestro y amante Agust Rodin con quien nunca pudo concretar una relación sentimental pues tenía una vida marital. La edad madura muestra a tres personas, Rodin es expresado por el hombre que se encuentra en medio de las dos mujeres, la persona que tiene contacto con el hombre en la escultura se refiere a la esposa de Rodin o a la representación de la edad

adulta, por último la mujer que se encuentra de rodillas se identifica con Camille Claudel y la postura que mantenía en este triángulo amoroso.

En la obra literaria *La Señora Dalloway* se identificaron dos personajes que representaban la vida y el sentir de la artista, la señora y protagonista Clarissa Dalloway y un veterano de guerra, Septimus. Se identificó el fuerte significado que tenía en la vida de Virginia Woolf las aves relacionándolas con la vida, también se identifica la forma en la que Virginia Woolf pensaba suicidarse mencionándola como parte de un pensamiento de Septimus que en esta obra optó por el suicidio y que para la señor Dalloway significó la libertad lo que para Virginia significó lo mismo pero en su propia vida.

Hemos llegado a la conclusión con estas tres obras y los tres artistas que la locura está perfectamente reflejada en la pintura, la escultura y en la literatura de nuestros artistas estudiados y que es necesario conocer el contexto social, la vida, los temores, las pasiones y todo lo que podamos estudiar de los artistas para poder ampliar nuestro conocimiento del mundo en el que habitaban y hacer una más adecuada interpretación.

Recomendamos ampliamente un estudio previo de los artistas para hacer un correcto análisis de cualquier obra artística así como un estudio de los elementos fundamentales de semiótica y hermenéutica ya que conociendo estos podremos maximizar la profundidad de nuestros estudios futuros en enfermos mentales e incluso podríamos llegar a determinar el porqué de sus obras. Por otra parte esta tesis se puede presentar como una significativa aportación para investigaciones posteriores acerca de la práctica de arte terapia en nuestro país. En el anexo que presento me satisface mencionar que el subdirector médico del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, el Dr. Horacio Reza expresa su opinión acerca de la necesidad que existe en practicar arte terapia como ayuda alternativa para los enfermos mentales, haciendo referencia a la falta de investigaciones que hasta hoy en nuestro país no han logrado hacer del arte terapia una práctica fundamental en los hospitales psiquiátricos.

Fuentes de consulta

Bibliográficas

BAUMGART, Amalia (2000), *Lecciones introductorias de Psicopatología*, Ciudad de Buenos Aires: Editorial Universitaria de Buenos Aires.

CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES, (1997), *Camille Claudel*, Instituto Nacional de Bellas Artes, México.

DE LA FUENTE, Ramón (1997), *La patología mental y su terapéutica*, México: Fondo de Cultura Económica.

ECO, Umberto, (2005), *La estructura Ausente, Introducción a la semiótica*, México, Editorial Lumen.

ECO, Umberto, (1979), *La poética de la obra abierta*, Barcelona: Ariel.

FOUCAULT, Michael, (1984), *Enfermedad mental y personalidad*, España: Paidós.

GARDINER, Harold, (2001), *Van Gogh*, España, Editors, S.A.

GOETHE, Wolfgang, (2013), *Fausto y Werther*, México: Porrúa.

MARITAIN, Jacques, (2004), *La intuición creadora en el arte y la poesía*, España, Ediciones Palabra.

MONTEVERDE, Eduardo, (2017), *Los fantasmas de la mente*, México: Paidós.

PADEL, Ruth (2009), *A quien los dioses destruyen*. España: Edición Sexto Piso.

PORTER, Roy (2002), *Breve historia de la locura*. España: Fondo de Cultura Económica.

RUFINO, Vicente (1995) *Sueños, arquetipos y creatividad*, Argentina: Colección de Psicología Integrativa, Perspectiva, Interdisciplinaria.

SAN MOLINA, Luis y Arranz Martí, Belén, *Depresión*, (2010), Barcelona, Editorial Amat.

SCHARFETTER, Christian, (1988), *Introducción a la psicopatología general*. Madrid: Ediciones Morata.

VALLEJO, Julio, (2012), *Melancolía: Un tipo básico de depresión*, España, Editorial Médica Panamericana.

Documentos y manuales

ASOCIACIÓN AMERICANA DE PSIQUIATRÍA, (2014), *Guía de consulta de los criterios diagnósticos del DSM-5™*, acceso: 05 de abril de 2017.

Tesis

MOCTEZUMA SOTO, Francisco, (2017), *La interpretación simbólica del texto estético escrito*, UNAM, México, acceso: 05 de abril de 2018.

ALONSO, José Ramón, (2011), Neurociencia: El Blog de José Ramón Alonso, (2017), *La piedra de la locura*, <http://jralonso.es/2011/06/05/la-piedra-de-la-locura/>, acceso: 12 de agosto de 2017.

ARCHIVE TODAY, (2017), *Virginia Woolf*, <https://archive.fo/loVin>, acceso: 05 de marzo 2018.

ARTEHISTORIA.COM, (2017), *Goethe y su época*, <http://www.artehistoria.com/v2/contextos/2223.htm>, acceso: 04 de octubre de 2017.

BALBUENA, Ignacio, *Van Gogh: arte, belleza y locura en una vida al óleo*, <https://www.infobae.com/america/cultura-america/2017/12/28/van-gogh-arte-belleza-y-locura-en-una-vida-al-oleo/>, acceso: 05 de abril 2018.

BLOG DE LITERATURA UNIVERSAL, (2018), *Las diosas blancas: Virginia Woolf*, <http://rimbau3d.blogspot.com/2016/04/las-diosas-blancas-virginia-woolf.html>, acceso: 05 de abril, 2018.

BUSCABIOGRAFÍAS.COM, (2018), *Camille Claudel*, <https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/7050/Camille%20Claudel>, acceso: 05 de abril 2018.

BUSTOS, Ismael, (2019), *El Arte y la Poesía en el pensamiento de Jacques Maritain*, http://www.jacquesmaritain.com/pdf/20_ART/02_A_Bustos.pdf, acceso: 10 de noviembre 2019.

CARACTERÍSTICAS, (2018), *10 Características del Expresionismo*, <https://www.caracteristicas.co/expresionismo/>, acceso: 24 de septiembre de 2018.

CAT BARCELONA, (2018), *Adicciones y problemas psíquicos*, <http://www.cat-barcelona.com/faqs/view/que-sintomas-produce-la-esquizofrenia>, acceso: 05 de enero 2018.

COMUNICACIÓN IDONEOS, *Marshal Mc Luhan (1911-1980)*, <https://comunicacion.idoneos.com/335169/>, acceso: 14 de octubre de 2017.

TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN, <http://spockwarehouse.blogspot.com/2013/05/pierce-y-su-triada-charles-sanders.html>, acceso: febrero 20, 2020

CUALES FM, (2017), *Cuáles son las bellas artes*, <http://www.cuales.fm/cuales-son-las-bellas-artes/>, acceso: octubre 5, 2017

DEFINICIONES – DE.COM, (2014), <https://www.definicionesde.com/Definicion/de/intropatia.php>, acceso: 05 de enero de 2018.

DEFINICIÓN.DE, (2018), *Definición de semántica*, <https://definicion.de/semantica/>, acceso: 05 de abril de 2018.

EDUCALINGO.COM, (2018), *Melancolía*, <https://educalingo.com/es/dic-es/melancolia>, acceso: 24 de septiembre de 2018.

EL ESPECTADOR, (2018), *La carta que escribió Virginia Woolf antes de suicidarse*, <https://www.elespectador.com/noticias/cultura/la-carta-que-escribio-virginia-woolf-antes-de-suicidarse-articulo-735422>, acceso: 05 de marzo 2018.

EULOARTS, (2012), *Las artes como medio de comunicación*, <https://euloarts.com/2012/10/las-artes-como-medio-de-comunicacion/>, acceso: 14 de octubre de 2017.

FILOSOFÍA.NET, (2017), *El problema del hombre y la sociedad en Tomás de Aquino*, http://www.filosofia.net/materiales/sofiafilia/hf/soff_em_18.html, acceso: 7 de abril de 2017.

GAMERO, Alejandro, (2016), *El extraño tratamiento para curar la enfermedad mental de Virginia Woolf*, <http://www.culturamas.es/blog/2016/04/03/el-extrano-tratamiento-para-curar-la-enfermedad-mental-de-virginia-woolf/>, acceso: 04 de marzo, 2018.

HERNÁNDEZ Guerrero José A., García Tejera María del Carmen, *Retórica y poética*, http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/retorica/include/p_autoresdb1a.html?pagina=platon.jsp&origen=grecia, acceso: 10 de octubre de 2017.

LA MENTE ES MARAVILLOSA, (2018), *Melancolía, la felicidad de estar triste*, <https://lamenteesmaravillosa.com/melancolia-la-felicidad-de-estar-triste/>, acceso: 02 de marzo de 2018.

LEÓN, Alberto, (2017), *Pintura del realismo: características, técnicas y autores*, <https://www.lifeder.com/pintura-del-realismo-caracteristicas-tecnicas-y-autores/>, acceso: 04 de octubre, 2017.

MICHAUD, Yves (2009), *Filosofía del arte y estética*, <http://www.disturbis.esteticauab.org/Disturbis567/Michaud.html>, acceso: 14 de octubre de 2017.

MUJERES EN LA HISTORIA, (2014), *La escultora maldita, Camille Claudel (1864-1943)*, <http://www.mujiresenlahistoria.com/2014/10/la-escultora-maldita-camille-claudel.html>, acceso: 05 de abril 2018.

PENSAR LA LOCURA, (2011), <http://pensarlalocura.blogspot.mx/2011/06/en-el-renacimiento.html>, acceso: 5 de abril de 2017.

PORTAL DE ARTE, (2008), *Pintura*, <http://www.portaldearte.cl/terminos/pintura.htm>, acceso: 14 de noviembre de 2017.

PROFESOR EN LÍNEA, (2017), *Comunicación verbal y no verbal*, <http://www.profesorenlinea.cl/castellano/ComunicaconVerbalyNoVerbal.htm>, acceso: 14 de octubre de 2017.

PSICOLOGÍA Y MENTE, (2017), *La teoría de los cuatro humores, de Hipócrates*, <https://psicologiaymente.net/personalidad/teoria-cuatro-humores-hipocrates#!>, acceso: 15 de enero de 2017.

RODA RIVERA, Cristina, (2016), *Qué le ocurría a Virginia Woolf*, <http://bipolaridad.net/historia-del-trastorno-bipolar/>, acceso: 02 de marzo, 2018.

RODRÍGUEZ, JOSÉ A. (2018), *Depresión melancólica o melancolía*, Eroski Consumer, <http://www.consumer.es/web/es/salud/psicologia/2012/02/24/207269.php>, acceso: 03 de enero de 2018.

RUÍZ, Gonzalo, (2009), *El arte y la locura II*, <https://sobrehistoria.com/el-arte-y-la-locura-ii/>, acceso: 04 de octubre de 2017.

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PSIQUIATRÍA, (2018), *Esquizofrenia*, <http://www.sepsiq.org/file/Royal/21-Esquizofrenia.pdf>, acceso: 11 de febrero de 2018.

TEORÍA DE COMUNICACIÓN, (2018), *Semiótica: Sintáctica, semántica y pragmática*, <https://teoriacomunicacion1.wordpress.com/estructuralismo/el-signo/semiotica-sintactica-semantica-y-pragmatica/>, acceso: 24 de septiembre de 2018.

TEORÍA DE COMUNICACIÓN, (2018), *Las funciones del lenguaje según Roman Jakobson*, <https://teoriacomunicacion1.wordpress.com/lecturas/las-funciones-del-lenguaje-segun-roman-jakobson/>, acceso: 24 de septiembre de 2018.

TURISMO UNIVERSAL, (2011), *Escultura Realista, artistas y obras*, <http://turismouniversal.com/escultura-realista-artistas-y-obras.html>, acceso: 24 de septiembre de 2018.

UCHA, Florencia, (2017), *Definición de semántica*, <https://www.definicionabc.com/comunicacion/semantica.php>, acceso: 24 de septiembre de 2018.

WETTO Milena, (2017), *Las 8 disciplinas filosóficas principales*, <https://www.lifeder.com/disciplinas-filosoficas/>, acceso: 19 de noviembre de 2017.

VICENT-VG.BLOGSPOT.COM, *Investigación: expresionismo y postimpresionismo*, (2008), <http://vincent-vg.blogspot.com/2008/06/investigacin-expresionismo-y.html>, acceso: 24 de septiembre, 2018.

Bibliográficas

ARELLANO Vázquez, Claudia, *Unidad de Aprendizaje Estudios del Signo*, (2016), <http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/63396/secme28824.pdf?sequence=1>, acceso: 24 de septiembre de 2018.

BIOGRAFÍAS Y VIDAS, LA ENCICLOPEDIA BIOGRÁFICA EN LÍNEA, *Hipócrates de Cos*, (2017), <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/h/hipocrates.htm>, acceso: 8 de mayo de 2017.

BIOGRAFÍAS Y VIDAS, LA ENCICLOPEDIA BIOGRÁFICA EN LÍNEA, *Karl Jaspers*, (2017) <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/j/jaspers.htm>, acceso: 10 de junio, 2017.

BLASCO, Rubén, *Fases de la esquizofrenia*, Psicólogo especialista Barcelona, <http://psicologo-especialista-barcelona.com/blog/fases-de-la-esquizofrenia/>, acceso: 03 de enero 2018.

CUEVAS, Francisco, *El venado herido, Frida Kahalo*, <http://paranoria-arte.blogspot.com/2015/09/el-venado-herido-1946-en-esta-pintura.html>, acceso: 05 de abril de 2018.

DAVIS, Flora, *El lenguaje de los gestos*, (2015), <https://www.wattpad.com/335014421-el-lenguaje-de-los-gestos-flora-davis-21-el-arte>, acceso: 14 de octubre de 2017.

ECO, Umberto, *Los códigos visuales*, (2012), http://www.fadu.edu.uy/slv-i/files/2012/05/Eco_Umberto-Los_codigos_visuales.pdf, acceso: 24 de septiembre de 2018.

FOUCAULT, Michel, *Historia de la locura en la época clásica*, (2017), <https://patriciolepe.files.wordpress.com/2007/06/foucault-michel-historia-de-la-locura.pdf>, acceso: 10 de junio de 2017.

GARMA, Amanda, LA CAVERNA DE PLATÓN, (2017), *La locura y la sociedad a partir de Foucault*, <https://www.lacavernadeplaton.com/articulosbis/locura0910.htm>, acceso: 07 de mayo de 2017.

HERNÁNDEZ, Guerrero, José Antonio; García Tejera, María del Carmen, (2017), *Retórica y poética*, http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/retorica/include/p_autoresdb1a.html?pagina=platon.jsp&origen=grecia, acceso: 10 de octubre de 2017.

IGOA, José Manuel, *Lenguaje humano y comunicación animal*, (2017), http://www.academia.edu/8236067/LENGUAJE_HUMANO_Y_COMUNICACIÓN_ANIMAL, acceso: 10 de octubre de 2017.

MENKE, Christoph, *La soberanía del arte, La experiencia estética según Adorno y Derrida*, (1997), <http://zeitgenoessischeaesthetik.de/wp-content/uploads/2013/07/menke-soberania.pdf>, p.27, acceso: 4 de octubre de 2017.

PERETÓ, Rubén, *Aristóteles y la melancolía. En torno a Problemata XXX,1*, (2017), <http://www.uma.es/contrastes/pdfs/017/Contrastes-XVII-12.pdf>, acceso: 3 de agosto de 2017.

PETRA, Dr. Ileana, *Concepto de salud mental y normalidad*, (2018), <http://psiquiatria.facmed.unam.mx/docs/ism/unidad1.pdf>, acceso: 02 de enero de 2018.

PINCHAO, Gustavo Adolfo, (2013), *La incidencia de Pieter Bruegel y Hieronymus Bosh en la búsqueda del entendimiento de la locura*,

<https://es.slideshare.net/gustavopincho7/locura-arte-del-renacimiento>, acceso: 10 de febrero de 2017.

RICOEUR, Paul, *Del texto a la acción. Ensayos de Hermenéutica II*, (2002), <https://es.scribd.com/document/226086868/Ricoeur-Paul-Ensayos-de-Hermeneutica-II-Del-Texto-a-La-Accion>, acceso: 19 de noviembre, 2018.

SILVA, Eduardo, *Paul Ricoeur y los desplazamientos de la hermenéutica*, (2005), https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0049-34492005000100008#24, acceso: septiembre 24, 2019.

U- CURSOS, *Semiótica Peirciana*, (2011), https://www.u-cursos.cl/fau/2011/1/DGH-306/1/foro/r/SEMIOTICA_PEIRCIANA.pdf, acceso: 24 de septiembre de 2018.

YARZA DE LA SIERRA, Ignacio, *Estética*, (2017), <http://www.philosophica.info/voces/estetica/Estetica.html>, acceso: 04 de octubre de 2017.

Documentos y manuales

ÁLVAREZ, Carmen, López, Alejandra; Giráldez, Laura Toledano, Paula; *Van Gogh Locura y genialidad*, https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/resteban/Archivo/ContDocencia_2012_2013_2T/VanGogh.pdf, acceso: 05 de abril 2018.

ATLASVPM, *Comparación de los sistemas de clasificación de los trastornos mentales: CIE-10 y DSM-IV*, (2018), <http://www.atlasvpm.org/documents/10157/22354/Comparación+de+los+sistemas+de+clasificación+de+los+trastornos+mentales+CIE-10+y+DSM-IV.pdf>, acceso: 05 de enero de 2018.

BALAGUER, Vicente, *La interpretación de los textos en Paul Ricoeur*, Facultad de Teología. Universidad de Navarra, sriptor.typepad.com/sriptorg/files/ric-roma.doc, acceso: 22 de noviembre, 2018.

CHÁVEZ Rosa Aurora, Lara Ma. del Carmen, (2017), *La creatividad y la psicopatología*, UAEM, Sistema de Información Científica Redalyc, <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=58252301>, acceso: 26 de marzo de 2017.

DSM-IV, *Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales*, (2018), <https://psicovalero.files.wordpress.com/2014/06/manual-diagnc3b3stico-y-estadc3adstico-de-los-trastornos-mentales-dsm-iv.pdf>, acceso: 03 de enero de 2018.

FUNDACIÓN ASAM FAMILIA, (2018), *¿Qué es el trastorno bipolar?*, <https://fundacionasamfamilia.org/centro-de-ayuda/enfermedades-mentales/trastorno-bipolar/que-es-el-trastorno-bipolar/>, acceso: 02 de marzo del 2018.

GRUPO DE ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA, (2017), *Comunicación*, <http://www.webgou.uma.es/archivos/comunicacion.pdf>, acceso: 14 de octubre de 2017.

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN MÉDICA DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA MÉDICA BARCELONA, *DSM-IV Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales*, (2018), <https://psicovalero.files.wordpress.com/2014/06/manual-diagnc3b3stico-y-estadc3adstico-de-los-trastornos-mentales-dsm-iv.pdf>, acceso: 02 de enero de 2017.

Psicólogos en Madrid EU, (2012), *Comunicación Humana*, <http://psicologosenmadrid.eu/comunicacion-humana/>, acceso: 14 de octubre de 2017.

UNIVERSIA ESPAÑA, (2018), *Descubren la relación entre creatividad y esquizofrenia*, <http://noticias.universia.es/portada/noticia/2015/06/16/1126588/descubren-relacion-creatividad-esquizofrenia.html>, acceso: 11 de febrero de 2018.

Hemerográficas

Revistas

ABURTO MORALES, Salvador, (2017), *Arte y Comunicación, El objeto en el transobjeto*, Revista Razón y palabra,

<http://www.razonypalabra.org.mx/N/n66/actual/saburto.pdf>, acceso: 14 de octubre de 2017.

ALMENDRÓN.COM, (2017), *Escultura*, Revista Almendrón, <https://www.almendron.com/artehistoria/arte/escultura/>, acceso: 24 de septiembre del 2017.

HA! Revista, *Vincent Van Gogh*, (2018), <https://historia-arte.com/artistas/vincent-van-gogh>, acceso: 05 de abril 2018.

GARCÍA NIETO, Rebeca, (2004), *Virginia Woolf: Caso clínico*, Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0211-57352004000400005, acceso 05 de abril.

GONZÁLEZ ÓLIVER, Adelaida, *Paul Ricoeur: Creatividad, Simbolismo y Metáfora*, Revista de la Universidad Nacional del Nordeste, Facultad de Humanidades, http://hum.unne.edu.ar/revistas/postgrado/revista3/ricoeur_gonzalez_oliver.pdf, p. 2, acceso: 22 de noviembre, 2018.

ORTOLANO, Mariel, *Virginia y la locura: el universo fragmentado en Mrs. Dalloway de Virginia Woolf*, Revista Científica de UCES, http://biblioteca.unedteruel.org/la_biblioteca_recomienda/Virginia_Ortolano.pdf, acceso: 05 de abril, 2018.

PSIQUIATRÍANET, (2017), *Los enfermos mentales en la edad media*, <https://psiquiatrianet.wordpress.com/2009/11/03/los-enfermos-mentales-en-la-edad-media/>, acceso: 12 de marzo de 2017.

RICOEUR, Paul: *Creatividad, Simbolismo y Metáfora*, https://hum.unne.edu.ar/revistas/postgrado/revista3/ricoeur_gonzalez_oliver.pdf, acceso: septiembre 24, 2019.

SALAS, Franco, (2017), *Arte vs Cultura*, Revista Colibrí, <https://revistacolibri.com.ar/2018/01/16/arte-vs-cultura/>, acceso: 18 de noviembre de 2018.

VARELA SANDOVAL, María Alejandra, Villalobos, Luis Diego; (2014), *Del arte a la locura y de la locura al arte: La expresión genial de la patología*, Revista Wimblu, <https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiT7qzX65HXAhWBTSYKHajqAfkQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Frevistas.ucr.ac>.

[cr%2Findex.php%2Fwimblu%2Farticle%2Fdownload%2F15451%2F14815&usg=AOvVaw2cM8VyJhEfUNRdorBnHV2b](http://www.milenio.com/cultura/como-y-por-que-se-suicidio-la-escritora-virginia-woolf), acceso: 04 de octubre de 2017.

Periódicos

MILENIO DIGITAL, (2018), *¿Cómo y por qué se suicidó la escritora Virginia Woolf?*, <https://www.milenio.com/cultura/como-y-por-que-se-suicidio-la-escritora-virginia-woolf>, acceso: 05 de abril, 2018.

Iconográficas

Pintura

Frida Kahlo, *El vendado herido*, 1946, Óleo sobre fibra dura, 22,4 x 30 cm, Colección de Carolyn Farb, Houston, Texas, Estados Unidos.

Rafael Sanzio, *La escuela de Atenas*, 1510, Pintura al fresco, 500 x 770 cm, Museo Vaticanos, Ciudad del Vaticano.

El Bosco, *La extracción de la piedra de la locura*, 1501-1505, Óleo, 48,5 x 34,5 cm, Museo del Prado.

Auguste Rodin, *La eterna primavera*, 1884, Bronce, 64,5 x 58 cm.

Remedios Varo, *Simpatía*, 1955, Óleo sobre masonite, 91 x 61 cm, Colección particular.

Paul Gauguín, *El guardián de cerdos*, 1888, Óleo, 73 x 93 cm, Museo de arte, Los Ángeles, Estados Unidos.

Vincent Van Gogh, *La noche estrellada*, 1889, Óleo sobre lienzo, 73,7 x 92,2 cm, Museo de Arte Moderno de Nueva York.

Vincent Van Gogh, *Autoretrato*, 1889, Óleo sobre lienzo, 65 x 54 cm, Museo de Orsay.

Vincent Van Gogh, *Autoretrato con oreja cortada y pipa*, 1889, Óleo sobre lienzo, 51 x 45 cm, Colección Particular.

Fotografías

Movimiento, Marysol Maldonado, 2019, Color.

Palacio de Bellas Artes, Marysol Maldonado, 2015, Color.

Danza en Ciudad Universitaria, Marysol Maldonado, 2015, Blanco y negro.

Hospital psiquiátrico Fray, Marysol Maldonado, 2019, Color.

Ilustraciones

Josimar Godínez G, *Escupe Estrellas*, 2017, Ilustración a color.

Esculturas

Auguste Rodin, *Ensamblado: Máscara de Camille Claudel y mano izquierda de Pierre de Wissant*, 1840 - 1917, Yeso, Alt. 32,1 cm ; Anch. 26,5 cm ; P. 27,7 cm, Museo Rodin.

Camille Claudel, *La edad Madura*, 1898, Bronce (Grupo de bronce en tres partes), Alt. 114; Anch. 163; P. 72 cm, Museo de Orsay y Museo Rodin, París.

Imágenes

COORDINACIONES NACIONALES, *Coordinación Nacional de Música y Ópera*, <https://www.inba.gob.mx/coordinaciones>, acceso 05 de abril del 2017.

CORZO.MX, *La señora Dalloway*, imagen de: <https://corzo.com.mx/libros/17045/la-senora-dalloway/9788446041160.html>, acceso 05 de abril del 2018.

DIENTE DE LEÓN, *Elementos de la comunicación*, <http://teresadientedeleon.blogspot.com/2015/10/la-comunicacion-tipos-elementos-y.html>, acceso: 05 de abril de 2018.

FUNDACIÓN ASAM FAMILIA, *Fases típicas de la esquizofrenia*, <https://fundacionasamfamilia.org/centro-de-ayuda/centro-de-ayuda-recursos-esquizofrenia/fases-tipicas-de-la-esquizofrenia/>, acceso: 05 de abril de 2018.

HULTON ARCHIVES / GETTY IMAGES, *Virginia Woolf, la gran renovadora de la novela*, <https://www.aboutespanol.com/virginia-woolf-la-gran-renovadora-de-la-novela-1271628>, acceso: 05 de abril del 2017.

LINKEDIN, *Foto de perfil Dr. Horacio Reza Garduño Treviño*, <https://mx.linkedin.com/in/horacio-reza-garduño-treviño-07b3bb57>, acceso: 05 de abril 2018.

PIKARA MAGAZINE, *Camille Claudel, la escultora con genio creativo, Retrato de Camille Claudel*, <https://www.pikaramagazine.com/2016/12/camille-claudel-la-escultora-con-genio-creativo/>, acceso: 05 de abril del 2017.

PINTEREST, *Yo no lo sé de cierto, Jaime Sabines*, <https://www.pinterest.com.mx/pin/318911217340982765/>, acceso: 07 de abril del 2017.

REDACCIÓN CULTURA DE EL ESPECTADOR, *La carta que escribió Virginia Woolf antes de suicidarse en el río Ouse*, <https://www.elespectador.com/noticias/cultura/la-carta-que-escribio-virginia-woolf-antes-de-suicidarse-articulo-735422>, acceso: 05 de marzo de 2018.

TEORÍA DE COMUNICACIÓN, *Las funciones del lenguaje según Roman Jakobson*, <https://teoriacomunicacion1.wordpress.com/lecturas/las-funciones-del-lenguaje-segun-roman-jakobson/>, acceso: 05 de abril de 2018.

Anexo 1

Entrevista al Dr. Horacio Reza Garduño Treviño.

*Imagen “Dr. Horacio Reza”, imagen de:
<https://mx.linkedin.com/in/horacio-reza-garduño-treviño-07b36b57>*

Subdirector médico del “Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez” de la Secretaría de Salud, psiquiatra y pintor autodidacta.

El Dr. Horacio Reza ocupó el puesto de Subdirector del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez desde el 2008. Cuenta con una extensa experiencia médica, ha escrito diversos artículos relacionados con la psiquiatría y la terapia. Estudió un diplomado de Arte Terapia en Verona, Italia y participó como juez en el Concurso Nacional de Pintura Risperdal “Sensibilidad sin límites” que convoca a

pacientes que padecen esquizofrenia, el único requisito para poder participar en este concurso era que los pacientes se encontraran en tratamiento y terapia con atención médica.

Participó en el proyecto para crear una clínica de corta estancia, con especialidad en patología dual, para atender a pacientes psiquiátricos con adicción al alcohol, metanfetaminas, anfetaminas, cocaína y marihuana.

El Dr. Horacio Reza me brindó su tiempo y confianza para realizar la entrevista que a continuación transcribiré, compartió conmigo sus ideas acerca de la relación entre creatividad y enfermedad mental y lo importante que considera la práctica de arte terapia para las personas con psicopatologías.

Hospital psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, 2019, fotografía por Marysol Maldonado

- **¿Existe la relación entre creatividad y locura a nivel cerebral?**

La creatividad es una función humana, todo el ser humano tiene la capacidad de crear, a veces la enfermedad mental puede modificar el proceso creativo. Por ejemplo, en la esquizofrenia o en el trastorno bipolar si existe alguna disfunción en los neurotransmisores muchas veces puede cambiar la forma de crear en la persona, ya sea disminuyendo o incrementando la capacidad creativa. Pero independientemente de la enfermedad mental la creatividad siempre está presente en el ser humano, es una necesidad.

- **¿Qué es el trastorno bipolar?**

Es un trastorno afectivo que tiene múltiples causas, dentro de ellas está la parte genética, las alteraciones neurobioquímicas y un estresor psicosocial que lo desarrolla, como ejemplo una persona que tiene vulnerabilidad por genética y por una alteración neuroquímica, al enfrentarse con un factor psicosocial potente desencadena el trastorno bipolar y se llama de esa manera porque tiene fases de alza afectiva que son las fases maníacas y la baja afectiva que son los cuadros afectivos graves.

- **¿Qué es arte terapia y para qué sirve?**

La arte terapia es un proceso de transformación, individuación e integración de la persona por medio de cualquier actividad artística. A través del arte terapia te estructuras, hablando psicodinámicamente puedes resolver conflictos y logras una mayor integración de tu yo, todo esto siempre a través del *setting* terapéutico.

- **¿Cómo se determina que un paciente es candidato para la arte terapia?**

Casi todos los pacientes, ya sea con psicosis, con trastornos de personalidad son susceptibles de recibir arte terapia, el único requisito es que sean agrupables y que no tengan un déficit intelectual grave.

La mente habla, 2019, fotografía por Marysol Maldonado

- **¿Considera que la arte terapia es un instrumento de comunicación entre el paciente y el terapeuta?**

La arte terapia es en donde se plasma todo el material que el paciente trae en el inconsciente, alucinaciones, etc. Lo que se pinta se vuelve un vínculo entre el terapeuta y el paciente y toda la relación se da a través de ese vínculo, por ese medio artístico y es así que se va logrando la integración del paciente.

Para poder analizar la problemática de un paciente tienes que tener al menos 10 cuadros, 10 dibujos, 10 pinturas para ver qué es lo que se repite y empezar a reinterpretar.

- **¿Piensa que existe relación entre la vida del autor con su obra?**

Por supuesto, cualquier artista ya sea que padezca o no alguna enfermedad mental plasmará toda su vivencia, toda su biografía. Todo lo psicológico lo va a proyectar en el cuadro.

- **¿Considera a la creación artista una forma de comunicación no verbal?**

Por supuesto, existe lo que es el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal, utilizamos mayoritariamente el lenguaje verbal, pero dentro de la gama del lenguaje no verbal como la música, la escritura, la pintura o la escultura, está inmerso el lenguaje expresivo, sin lugar a dudas es una forma de comunicación.

- **¿Cuáles son las ventajas de practicar arte terapia?**

Practicar arte terapia tiene muchas ventajas, siempre que se lleve la terapia con un *setting* como debe de ser, es decir con todo lo que se marca, un horario establecido, días establecidos, etc, estas condiciones van estructurando al paciente. La pintura por sí misma ya es terapéutica, pero aunado a esto se analiza lo que el paciente va

pintando, así los médicos pueden detectar los conflictos, se trabaja con el paciente, no tanto a través de la palabra sino a través de la imagen interpretada.

- **¿Considera necesario el contexto histórico o social del paciente para interpretar sus obras?**

Por supuesto, si vas a hacer interpretación del punto de vista psicopatológico descriptivo, evidentemente tiene que ver toda la parte biográfica e histórica de la psicopatología acerca de la persona, ya en el *setting* terapéutico importan los datos biográficos del paciente como el tipo de patología que pueda tener y que pueda orientar un poquito a la interpretación del cuadro.

- **¿Existe alguna evaluación en la practica de arte terapia?**

No, uno de los primeros puntos que se aborda en el taller de pictoterapia es que no hay juicios de valor, nunca vas a calificar una obra por estética o contenido, únicamente vas a evaluar lo que expresa el paciente y vas a tratar de comprender lo que está expresando.

- **¿Desde qué año se implementó este curso en los pacientes de este hospital?**

En el hospital no existe como tal el curso de arte terapia, sin embargo ofrecemos un taller lúdico que por sí mismo es terapia para los pacientes. He dado talleres para preparar personas para pictoterapia, lo hice durante 4 años hasta que en el 2008 me hice cargo de la subdirección del hospital.

- **¿Considera que este taller debería de estar al alcance de todos?**

Sí, pero el paciente tiene que participar voluntariamente, formar parte de un tratamiento. La arte terapia sería una alternativa terapéutica y complementaria al tratamiento psicofarmacológico

- **¿Qué opina acerca de la arte terapia en México?**

Considero que hay poca práctica, existen varios lugares donde imparten estos talleres pero están poco formalizados, además somos pocos los arte terapeutas formales, pienso que hace falta que sea del conocimiento de las personas, y considero que podría ser un complemento para al tratamiento fármaco.

- **¿Existe alguna relación entre creatividad y alcoholismo?**

Hay personas más creativas que otras, esto depende del carácter, del temperamento, de la preparación cultural y muchos factores más. En cuanto al alcoholismo y su relación con la creatividad cabe mencionar que muchos pintores consumen alcohol y drogas, el estado alterado que te provoca el alcohol o las drogas podría favorecer un poco el proceso creativo ya que te desinhibe, pero no necesariamente todos los que pintan consumen alcohol y drogas o viceversa.

- **¿Ha pensado en implementar algo de arte terapia en el Hospital?**

Claro, falta que en el hospital hagamos en sentido estricto el *sentting* de pictoterapia, se esta iniciando con el taller de músico terapia, pero implementar la pictoterapia sería una opción bastante buena para el hospital y sus pacientes.

Anexo 2

Entrevista a la Dra. Karina Abreu González.

La Dra, Karina Abreu forma parte del área de psiquiatría del Hospital Fray Bernardino Álvarez, es residente de cuarto año.

Amablemente accedió a la entrevista, pues mencionó que le apasiona el mundo de la psiquiatría.

- **¿Existe la relación entre creatividad y locura a nivel cerebral?**

Sí, depende desde qué teoría se pueda abordar, desde un punto de vista más psicodinámico a mayor estabilidad mental o emocional, mayor creatividad, en general en todas las personas es así, tú mayor capacidad creativa está de la mano con que tan estable emocionalmente estés.

- **¿Qué es el trastorno bipolar?**

Es un trastorno afectivo que se caracteriza por una predisposición a entrar en cuadros depresivos y de manía, si es trastorno bipolar tipo 1, impactan sobre la funcionalidad del paciente y su relación con las demás personas, tanto que llegan a necesitar ser hospitalizados o requieren tratamiento médico. Hay una gran predisposición genética en los trastornos psiquiátricos, si hay familiares de primer o segundo grado con trastorno

bipolar el riesgo de que alguno de los familiares desarrolle esa enfermedad es mayor. En el hospital nos enfocamos en bipolaridad tipo 1 y tipo 2.

- **¿Qué es arte terapia y para qué sirve?**

Es un tipo de terapia en donde se espera que el paciente se pueda expresar por medio de canales no verbales porque algunas veces generar una conversación es algo que se les dificulta. Es como explorar sus emociones a través de este tipo de prácticas.

- **¿Cuáles son las ventajas de practicar arte terapia?**

Te permite poder entender al paciente por otros canales y conocer el proceso de creación, gracias a esto podemos percibir el impacto que tiene el ver lo que hace o cómo lo hace, notamos como es que va mejorando la capacidad del paciente para vincularse contigo, la capacidad de comunicación.

- **¿Cuál consideras que es la función de practicar arte terapia?**

La expresión artística es una manera que tienen los enfermos mentales para poder comunicarse y transmitir lo que se les dificulta de manera verbal.

- **¿Considera que el arte terapia es un instrumento de comunicación?**

Sí, claro, pero para utilizarlo como instrumento, para entender al paciente se requiere ver como se realiza la obra, requerimos observar qué es lo que pinta primero para identificar una emoción de lo que está sintiendo el paciente, como lo hacía Melanie Klein, psicoanalista austriaca, creadora de una teoría del funcionamiento psíquico quien hizo importantes contribuciones sobre el desarrollo infantil, mencionaba que para poder utilizar la pintura y dibujo con estos fines, tienes que ver el proceso creativo.

- **¿Considera necesario el contexto histórico o social del paciente para interpretar sus obras?**

Sí, pues muchas veces lo que el paciente pinta son cosas que no están en la consciencia, cosas que ni siquiera son accesibles a ellos, que necesitamos conocer acerca de ellos, de su historial clínico para entender mejor lo que le sucede.

- **¿Cómo pueden participar los pacientes en estos cursos?**

Muchos de los pacientes se canalizan de estar hospitalizados porque los conocemos, los vemos todos los días, el personal de psicología y de rehabilitación a diario tiene actividades con ellos, muchas actividades tienen que ver con dibujar, colorear, algo así, ellos se encargan de informarles de los talleres que hay en el hospital y si los pacientes lo solicitan, hay que darles seguimiento.

- **¿Que tipos de terapias manejan en el hospital?**

Contamos con diferentes tipos de terapias, algunos funcionarían con terapia normal, grupal, o música terapia. Otros no tendrían ni las capacidades motoras, cognitivas o afectivas para poder tolerar un curso como arte terapia.

Terapia individual:

Existe el curso de psicoterapia individual de apoyo, en este se ve desde el modelo psicoanalítico - conductual e interpersonal. Se busca que el paciente hable libremente, que te platique sus sueños, que tú puedas ayudarlo dependiendo de qué modelo tengas, puede ser a que recupere la personalidad previa, puede ser una persona normal que tuvo un padecimiento difícil, por ejemplo, el fallecimiento de alguien, o la pérdida de un empleo, tratamos que pueda recuperar su estabilidad previa, sí es más un modelo de esclarecimiento o una persona que nunca ha tenido un buen funcionamiento, se trata de esclarecer cuáles son los conflictos psíquicos que le impiden funcionar adecuadamente, eso es si fuera candidato a una terapia individual.

Terapia Grupal:

Tenemos grupos de depresión, trastorno de personalidad y esquizofrenia. También hay psicólogas que manejan ansiedad y conductivo conductual de manera individual. Por otro lado, el servicio de rehabilitación está para cuestiones de reinserción social y reinserción laboral.