

EN PRIMERA PERSONA

María del Valle Gómez Álvarez

Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla

Sevilla, 13 de junio de 2017

Curso 2016-2017

Título:

EN PRIMERA PERSONA

Trabajo de Fin de Grado

Autor/a:

María del Valle Gómez Álvarez

Firma del Alumno

Tutor/a:

Francisco Sánchez Concha

Vº.Bº. Del Tutor:

Sevilla, 13 de junio de 2017

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	1
1 DOSSIER ARTÍSTICO.....	3
1.1 La Ciudad Reflejo.....	4
1.2 En Primera Persona I.....	6
1.3 En Primera Persona II.....	8
1.4 <i>Imposible Body</i>	12
1.5 El Muro de la Educación.....	14
2 DESARROLLO TEÓRICO.....	17
2.1 Autonomía del Pensamiento.....	19
2.2 Nuevos modos de contagio y sugestión.....	24
2.3 Autonomía del Artista.....	28
2.4 El Psicoanálisis, creatividad y educación.....	31
3 PROPUESTA DE INTEGRACIÓN PROFESIONAL.....	39
BIBLIOGRAFÍA.....	41

INTRODUCCIÓN

Mi niñez se desarrolla en los años 80 donde recuerdo que mi gran pasión era dibujar, no era capaz de entender nada si no lo dibujaba sin embargo tanto mi entorno, como el sistema educativo, considero que menguaron mi capacidad creadora y mi sensibilidad estética hasta el punto de creer que cada vez que dibujaba estaba cometiendo una travesura de niños. Recuerdo que era castigada por mi profesor de matemáticas por resolver los problemas a través de dibujos y cada vez que decía a mi familia que quería ser artista todos se burlaban y decían que de esa profesión no se vivía. La idea del arte se quedaba en algo meramente estético y lo que más me puede preocupar que hoy en día esta idea esté aún muy generalizada.

Durante mi adolescencia abandoné la idea de estudiar Bellas Artes y sufrí un fracaso académico ya que no encontraba mi lugar. Según mi entorno no debía desarrollar una carrera artística porque no viviría de ello, y bajo su influencia estudié una Formación Profesional de gestión de empresa, para poder trabajar en el negocio familiar. No obstante mis ansias de crear no murieron y durante todo ese tiempo me forme como maquilladora y profesional de la estética y peluquería, hasta que abrí mi negocio con la edad de 24 años, lo cual volvió a mí las dotes artísticas pérdidas. Esto despertó de nuevo el entusiasmo por estudiar Bellas Artes, hasta que el año 2013 lo decidí formarme artísticamente en la Universidad y cursar el Grado de Bellas Artes.

Tengo que decir que el hecho de reconducir mi vida hacia lo que me gusta hacer y ponerme en la posición de espectadora de mi propia vida es lo que ha fraguado mi discurso durante los 4 años de carrera, pues bien no todo el mundo está dispuesto a salir de su zona de confort para hacer lo que verdaderamente les satisface. A menudo encontramos personas frustradas, que no trabajan en lo que les gusta o no hacen ni dicen lo que verdaderamente les gustaría hacer o decir. Durante este tiempo he observado a mi entorno y el nivel de frustración en sus vidas es muy elevado, todo el mundo aplaude lo que hago pero muy pocos hacen lo mismo, viendo que lo que yo he hecho con mi vida es fácil y al alcance de todos. Pues bien todo este entramado me hace reflexionar y cuestionarme los comportamientos del ser humano y de la sociedad en general, buscando respuestas y soluciones para poder materializarlo a través de mis obras artísticas.

Las respuestas las encontramos a través de la investigación de teorías de sociólogos y psicólogos en la que cuentan que la sugestión, el contagio y la pérdida del pensamiento consciente, son fenómenos que se producen cuando un individuo deja su aislamiento y se integra en un colectivo o masa. Cuando hablamos de aislamiento no hablamos de un aislamiento físico del individuo sino un aislamiento mental. Estos fenómenos son producidos de forma intrínseca pues el ser humano reacciona de este modo debido a que Siempre queremos agradar a los demás, de manera que sacrificamos nuestros propios razonamientos a los del colectivo.

Podemos decir hasta aquí que estos sucesos se producen a partir de nuestra propia condición humana, pero pueden intervenir diversos factores que puede agravar esta situación como por ejemplo las nuevas tecnologías en la comunicación social que desempeñan un papel muy importante en este entramado que plantea el psicoanálisis de las masas en la actualidad .Podemos decir de forma general, que es una herramienta destructora de nuestra identidad.

Durante la carrera observo un crecimiento grandioso de mi creatividad y con ello de todos los beneficios que la creatividad aporta. Entre una de ellas la autonomía de pensamiento, la conexión con tu interior, provocando una separación de la masa y disminuyendo la sugestión de tus propios actos. Reflexiono sobre ello y me hago la pregunta de que supondría para la sociedad que todo el mundo pudiera desarrollar su potencial creador.

Es así como en el último año de carrera pongo mi mirada sobre los niños entendiendo que una buena educación artística desembocará en una sociedad constituida por seres con autonomía de pensamiento. Investigo sobre una educación basada en la creatividad, las cualidades que aporta a ser humano y el desarrollo de este tanto en su vida personal como profesional.

1. DOSSIER ARTÍSTICO

1.1 CIUDAD REFLEJO

TÍTULO: *La Ciudad Reflejo.*

AUTOR: María del Valle Gómez Álvarez.

SOPORTE: tabla, espejos y listones.

PROCEDIMIENTO: mixto sobre tabla.

DIMENSIONES: 70 x70 x 40 cm.

FECHA: 2016.

1.2 EN PRIMERA PERSONA I

TÍTULO: *En Primera Persona I.*

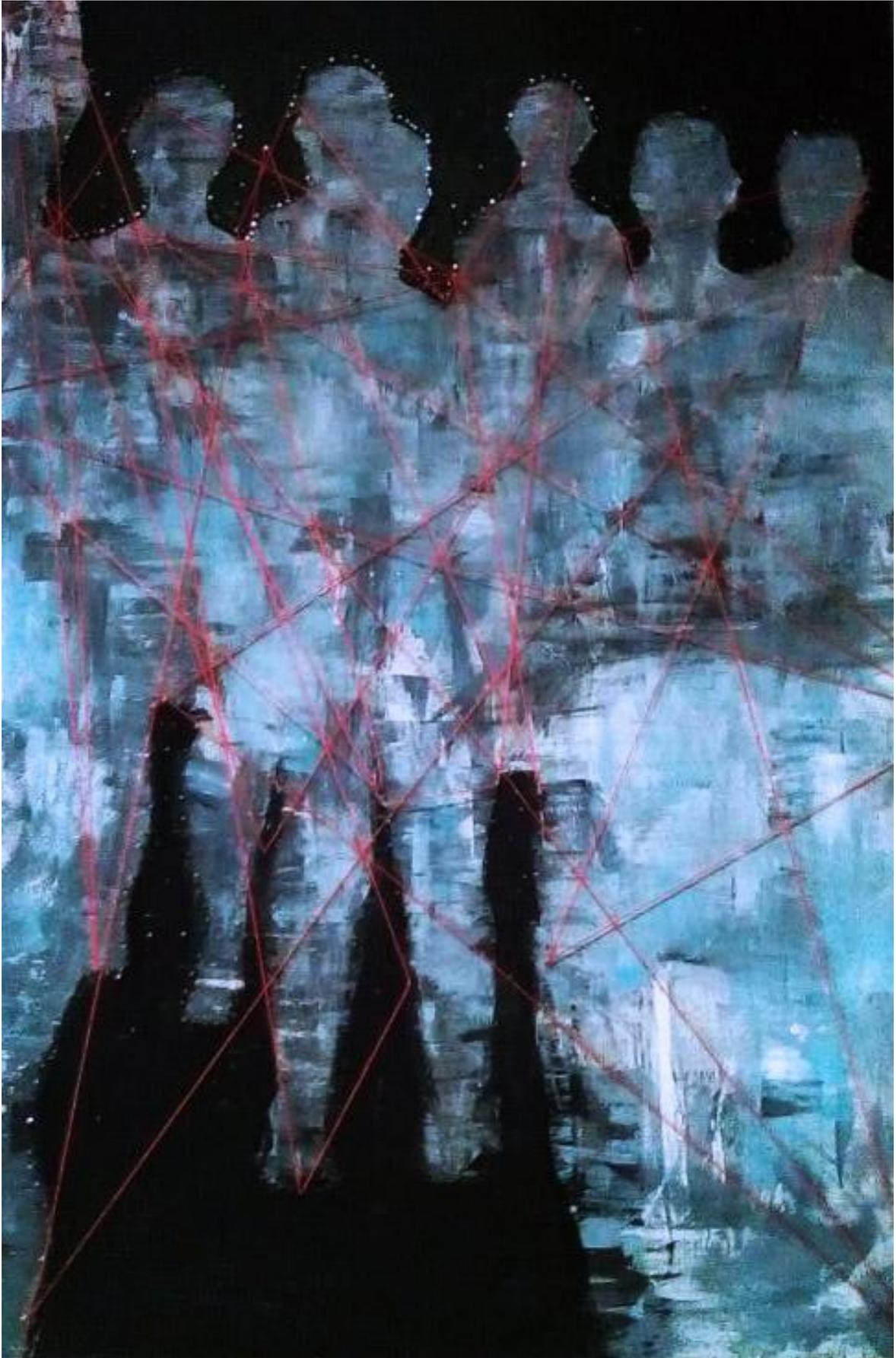
AUTOR: María del Valle Gómez Álvarez.

SOPORTE: tabla, hilos y clavos.

.
PROCEDIMIENTO: mixto sobre tabla.

.
DIMENSIONES: 120 x 80 cm.

.
FECHA: 2016.

1.3 EN PRIMERA PERSONA II

TÍTULO: *En Primera Persona II.*

AUTOR: María del Valle Gómez Álvarez.

SOPORTE: papel fotográfico.

PROCEDIMIENTO: impresión digital.

DIMENSIONES: 170 x 570 cm.

FECHA: 2016.

1.4 IMPOSIBLE BODY

TÍTULO: *Imposible Body*.

AUTOR: María del Valle Gómez Álvarez.

SOPORTE: escayola.

PROCEDIMIENTO: alto relieve.

DIMENSIONES: 40 x 80 cm.

FECHA: 2017.

1.5 EL MURO DE LA EDUCACIÓN

TÍTULO: *El muro de la Educación.*

AUTOR: María del Valle Gómez Álvarez.

SOPORTE: muro.

PROCEDIMIENTO: acrílico sobre muro.

DIMENSIONES: 120 x 300 cm.

FECHA: 2016.

2. DESARROLLO TEÓRICO

2.1 AUTONOMIA DE PENSAMIENTO

Parece ser que un panorama desolador, en la I Guerra Mundial (parecido al actual según mi opinión) entre 1914 y 1919 lleva a Sigmund Freud (1856-1939) médico neurológico a analizar el campo de fenómenos (como lo denominada Freud) de las masas o colectivos. Freud asienta las bases del psicoanálisis social en su famoso artículo *El psicoanálisis de las masas y el análisis del yo*. Se sirve de las teorías lanzadas por Gustavo Le Bon (1841-1931) sociólogo y físico, en un libro llamado *Psicología de las Multitudes* de 1895. Freud en su artículo se opone a las teorías de Le Bon y desarrolla en su totalidad las primeras ideas expuestas por Le Bon, es por ello que Freud es considerado el padre del Psicoanálisis

En primer lugar parte de la idea de Le Bon de que el individuo inmerso en una masa siente, piensa y actúa de manera diversa a como lo haría estando por fuera de dicha masa.

Cualesquiera que sean los individuos que componen una masa y por semejantes o desemejantes que sean su género de vida, sus ocupaciones, su carácter y su inteligencia, por el sólo hecho de estar dentro de la masa, poseen una clase de alma colectiva que les hace pensar, sentir y obrar de una manera completamente diferente a aquella de cómo pensaría, sentiría u obraría cada uno de ellos aisladamente. (LE BON, 1896: 31).

Es por ello que Freud se cuestiona cual es el causante de la modificación psíquica del individuo.

Si los individuos dentro de la masa están ligados en una unidad, tiene que haber algo que los una, y este medio de unión podría ser justamente lo característico de la masa. (FREUD, 1921: 70).

En primer lugar nos habla del contagio a través de la afectividad. Freud nos dice que lo que une a la masa es la afectividad el “ser arrastrado” del individuo que hace parte de la masa, se explica por lo que nombra como “principio de la inducción directa de la emoción por la vía de la respuesta primitiva de simpatía”, lo que Freud traduce como “contagio de sentimientos”. Este fenómeno consiste en que los signos percibidos de un estado afectivo presentes en otro, provocan automáticamente el mismo afecto en quien los percibe, intensificando este efecto cuando mayor es el número de personas en las que se nota el mismo afecto. Se verifica así una compulsión a hacer lo mismo que los otros.

Seguidamente nos muestra el fenómeno de la sugestión en el que explica que en un clímax multitudinario, la personalidad consciente se desvanece y se encuentra sometida a la unidad mental de la masa, de manera que lo heterogéneo se convierte en lo homogéneo y aparecen cualidades generales del carácter apareciendo así, un carácter medio de los individuos integrados en la multitud donde se muestran irritables, crédulos, impulsivo e influenciado. Así pues se explica la pérdida de las cualidades del individuo aislado como el predominio, consciencia y bondad. De esa manera desciende su inteligencia por lo tanto es fácil de sugestionar. Así pues, se sacrifica el interés personal por el del colectivo.

Ya por último nos habla de la figura del líder o idea directora d, donde expone la idea de que cada colectivo o masa siempre están dirigidos por un líder o por una idea directora según Le Bon (Iglesia, Papa. Ejercito, Capitán....etc.). Estos líderes tienen pleno conocimiento de lo que sucede en una masa y de su sugestibilidad de ahí el arte de gobernantes, líderes y oradores de poder manejar a la sociedad a su antojo. La razón o el argumento no pueden luchar por una palabra bien formulada por un líder.

Por el solo hecho de formar parte de una muchedumbre organizada, el hombre desciende muchos grados en la escala de la civilización. Aislado sería tal vez un individuo culto; en muchedumbre es un bárbaro, es decir, un impulsivo. Tiene espontaneidad, la violencia, la ferocidad y también los entusiasmos y los heroísmos de los seres primitivos. (LE BON, 1896: 9).

Como hemos visto Freud mantiene la idea de que la masa se mantiene unida a través de la afectividad y cuando nos habla del la figura del líder o idea directora no muestra la idea de que siempre el jefe ama a todos los integrantes de la masa por igual, de esto depende la estructura de la cohesión. Por lo tanto según Freud, lo que constituye las masas en su totalidad es el sentimiento, y podemos decir el amor. El amor a la familia, a los amigos o por ejemplo en el ejército, amor a la patria, la iglesia, el amor de Dios. El símbolo del amor, paradójicamente el sentimiento máspreciado por el ser humano, es el que nos construye y a la misma vez nos destruye.

La imagen nº 1 nos muestra uno de los congresos que se realizaban en la ciudad de Núremberg (Alemania) entre 1923 – 1938 con motivo de dar publicidad al régimen Nazi. La imagen es un claro ejemplo de lo que nos habla Freud. En esta imagen podemos apreciar lo heterogéneo de la masa, la pérdida de identidad de cada individuo, pues cada uno de ellos es irreconocible, pierde su singularidad al ser integrado en la masa. Todo ello bajo el mandato de un buen dirigente que sabe que palabras exactas decir para que cada uno de los integrantes sean sometidos.

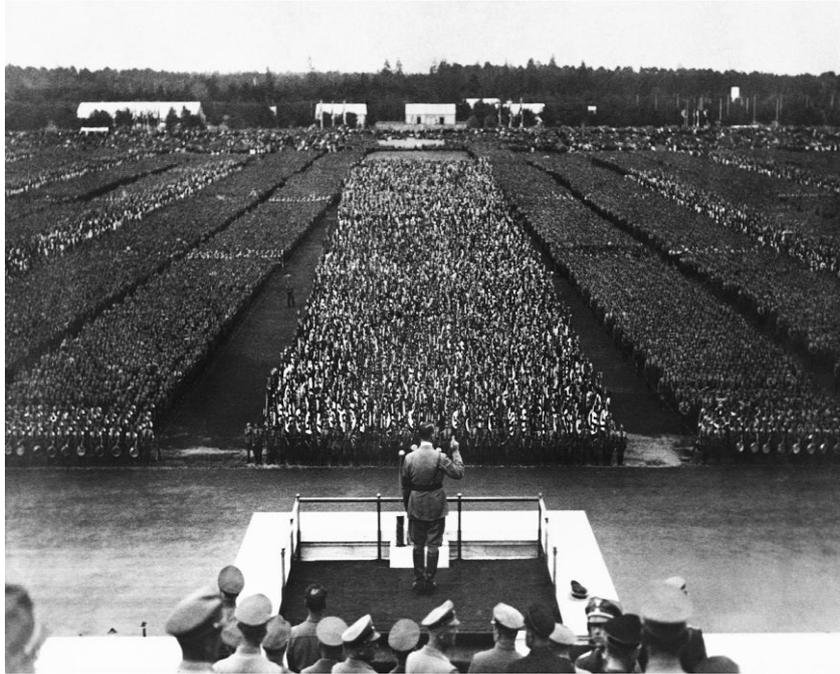

Imagen nº 1. Publicada en el artículo La Concreción Histórica Del Nacionalsocialismo (Ramón Baú) por Revisionista para la página web Memorias del Pasado.

El artista valenciano Juan Genovés dice en el documental del programa Imprescindible de radio televisión española, emitido en octubre del 2014, que no podemos olvidar que vivimos en una sociedad de clases y nos recuerda una frase formulada por los líderes nazis que decía “una mentira repetida mil veces se convierte en verdad”. El pintor por otro lado, nos dice que la democracia es un engaño, que nos la han querido vender como el paraíso, pero que sin embargo no deja de ser” una cuadrícula donde cada cuadradito esta perfectamente edificado para que no nos demos cuenta de lo que pasa”.

Hasta aquí hemos hablado de la figura del líder pero también tenemos que señalar la idea directora de la que nos habla Freud que son los dictados marcados por la sociedad como por ejemplo , adquirir una formación académica para obtener un trabajo que de ingresos elevados , sin contar con hacer lo que verdaderamente te satisface. Otro ejemplo es contraer matrimonio a una edad específica o tener un número determinado de hijos. También puede ser lo absurdo de seguir unos cánones de belleza, un claro ejemplo de la nombrada idea directora.

Así pues pienso que al sacrificar nuestras propias metas y gustos a nuestro colectivo, lo único que se puede conseguir es una sociedad frustrada e infeliz, como la que hoy en día podemos ver. ¿Conocemos a muchas personas que disfruten con su trabajo?, ¿o que estén felices con su pareja? ¿O por otro lado que se sientan bien con su aspecto físico? Todo lo contrario, solo hay que observar un poco y vemos la frustración generalizada y el deseo de vivir una vida que no es la tuya. Por lo tanto, creo que poner en auge el psicoanálisis de las masas puede ayudarnos a ser más felices y con ello construir una sociedad mejor.

El profesor de psicología de la universidad de Zaragoza José Emilio Palomero Pescador estudia el redescubrimiento del psicoanálisis tanto del sujeto como del colectivo y afirma que el psicoanálisis sigue siendo hoy en día un instrumento grandioso para comprender los acontecimientos pasados y presentes y para entendernos mejor a nosotros mismos. Esta disciplina nos ayuda a entender al individuo y la sociedad, de darnos respuestas a nuestros conflictos intrapsíquicos, nuestro mundo interior, nuestros miedos, fracasos y a la misma vez también puede dar respuestas a guerras, confrontaciones políticas, religiosas, raciales y a la misma vez dice el autor que el psicoanálisis puede ser una herramienta de transformación si se toma plena conciencia de la realidad y de lo que sucede.

Si bien al comenzar mi investigación sobre el comportamiento de ser humano a través del psicoanálisis llego a mí la misma idea de Palomero ya que vi en el conocimiento del entramado que nos presenta Freud grandes herramientas para poder dominar los comportamientos del ser humano. De ahí realice obras artísticas donde represento dichos fenómenos como *En Primera Persona I*, Donde utilizo la metáfora del cosmo, representando el espacio, la silueta de personas de espalda integradas en el paisaje, que se dirigen a un mismo lugar, representando la sugestión, y la cartografía, representando el contagio y la conexión de unos individuos con otros. Colores simples representando la simpleza de la masa, clavos a modo de estrella integradas en el cosmo que dan sujeción al hilo que forma la cartografía. *En Primera Persona II* es el título de otra obra relacionada con la anterior. Esta obra artística esta formada por nueve piezas fotográficas. Cinco de ellas son fotografías donde podemos apreciar la imagen del fragmento del cuerpo humano de forma nítida, estas son las que presentan el paisaje rural, con ello he querido representar el ser aislado y la pureza de pensamiento sin ningún tipo de sugestión. En las otras cuatro fotografías restantes se pueden apreciar paisajes urbanos integrados en cuerpos difuminados, sin definición para así simbolizar la descomposición de la personalidad y autenticidad del individuo. Los paisajes son integrados en los cuerpos a modo de tatuajes, dando la idea de que el ser humano se construye según su entorno.

En la imagen nº 2 y 3 podemos ver obras del artista nombrado anteriormente Juan Genovés titulada *Brecha (2008)* y *Atracción (2012)*, estas obra son solo un ejemplo ya que toda la obra artística del autor trata constantemente de la representación de la masa. Dice el escritor Gilbert Lloyd de las representaciones de Genovés:

Le interesa representar el hecho de que una persona siendo singular se pueda perder en el anonimato de un hormiguero y al mismo tiempo, tiene la consideración que cada uno de esos seres merecen ya que al acercarte a sus cuadros ves las figuras cuidada artesanalmente, en las que cada una de ellas implica una presencia fundamental. (LLOYD, Documental Imprescindible, genovés, 2014.: min.20)

Imagen nº 2. Genovés. "Brecha" 2008. Página del autor

Imagen nº 3. Genovés. "Atracción" 2012. Página del autor

2.2 NUEVOS MODOS DE CONTAGIO Y SUGESTIÓN.

En la actualidad no podemos pasar por alto el papel que juega las nuevas tecnologías comunicativas en la sociedad. Internet, las redes sociales, son un trae y lleva de sobreinformación donde se destruye la línea que separa lo público de lo privado dejándonos totalmente al desnudo haciéndonos vulnerables y totalmente sugestionables.

Si hacemos una pequeña reflexión podemos advertir que las ventajas que nos dan las nuevas tecnologías para facilitarnos la vida, pero por otro lado la gran fluidez en la comunicación e interacción de la sociedad a través de internet hace que todo lo que nos hablaba Freud sobre el contagio, la sugestión y el dominio se multiplique y con ello la pérdida de nuestra propia identidad.

La tecnología aplicada a la propaganda y la sofisticación y masificación de los medios a través de los cuales esta se ejerce, lo mismo que el efecto de demostración que produce, transfiere los deseos y valores del ser a las imágenes y símbolos con que los intereses comerciales, utilizando los más altos avances, uniforman cotidianamente a los seres humanos en las marcas favoritas de los productos de la sociedad de consumo. Hay un proceso progresivo de desplazamiento del ser por la imagen, de sustitución de la realidad por el reflejo de sombras ante el espejo. (SERRANO CALDERA, 2016, periódico digital La Prensa.)

Me baso en las palabras de Serrano Caldera para realizar la obra titulada Ciudad Reflejo 2016 Espejo donde se refleja el espectador. La obra muestra la problemática de la pérdida de identidad y privacidad del individuo integrado en la urbe.

Con elementos como listones de madera sobre el espejo se representa la ciudad, haciendo una alegoría de las nuevas tecnologías y redes sociales por las que el poder de sugestión se incrementa y, donde perdemos toda nuestra privacidad. El espectador cuando contempla la obra forma parte de ella y se encuentra en la fina línea que separa lo público de lo privado. Los listones hacen que el espectador sea fraccionado haciendo alusión descomposición de la identidad a partir de esa intromisión en nuestra privacidad.

Las redes sociales puede ser un escape para nuestras vidas frustradas y construirnos una vida paralela, una vida que no existe y la que nos gustaría tener, Como dice Serrano Caldera “Somos el reflejo de sombras ante el espejo”.

Si hablamos de pérdida de identidad bajo la influencia de las nuevas tecnologías, no podemos dejar de hablar del daño que hace a nuestra sociedad y en especial a los adolescentes los cánones de belleza. Dictaduras impuestas a través de las nuevas tecnologías comunicativas en la actualidad, pero problemática que ha acompañado a la sociedad a lo largo de la historia.

Dicha problemática acompañó mi niñez y adolescencia ya que viví la discriminación por los demás por llevar gafas, las llamadas vulgarmente “culos de

botellas. Por unos años mi autoestima fue dañada y no me sentía feliz con mi aspecto físico, lo que hizo que me formase como profesional de la estética personal, creyendo férreamente en ese momento que un buen aspecto físico podía ser lo más importante para la construcción de la felicidad personal.

Estos años trabajando en este sector no intensificó mi problema, sino todo lo contrario. Quizás al ver tantas personas pasar por el salón de belleza, con un elevado nivel de frustración al no conseguir un rostro o cuerpo deseado me ha hecho reflexionar y darme cuenta que la sociedad en mi opinión esta totalmente sometida a los cánones de belleza con el agravante del aluvión de imágenes de cuerpos retocados por photoshop que nos bombardean a diario por medio de los medios de comunicación. Es por ello que en mi posición actual realizo la obra titulada "*Imposible Body*"2016. " Hago una crítica a lo absurdo de seguir unos cánones de belleza, donde se intensifica la intencionalidad de tener un pensamiento propio y no seguir los dictados que marca la sociedad.

El psiquiatra Augusto Cury en su libro titulado *La dictadura de la belleza* 2012 nos habla de la idea expuesta anteriormente .En esta novela se analiza el modo en que la mujer es sometida a patrones estéticos destruyendo su autoestima. El autor dice que esta dictadura se construye a través del marketing, la moda, la televisión, el cine las redes sociales.

El patrón inalcanzable de belleza ampliamente difundido en la televisión, en las revistas, en el cine, en los desfiles, en los anuncios... ha penetrado en el inconsciente colectivo de las personas y las ha aprisionado en el único lugar en que no es admisible ser prisionero: dentro de sí mismas. (CURY, 2012:8).

Cury nos recuerda la importancia de valorarnos a nosotros mismos, de ser autores de nuestra propia historia y de hacer de la vida nuestra gran obra de arte.

Cualquier imposición de un patrón de belleza estereotipado para atentar contra la autoestima y el placer frente a la autoimagen provoca un desastre en el inconsciente, una grave dolencia emocional. La autoestima es un estado de espíritu, un oasis que se debe buscar en el territorio de la emoción. Cada mujer, hombre, adolescente o niño debería vivir un romance consigo mismo, una historia de amor con su propia vida, pues todos poseemos una belleza física y psíquica singular y única. (CURY, 2012:9).

Del mismo modo cabe mencionar algunos artistas visuales contemporáneos como Orlan que trata su cuerpo como una simple envoltura, el cual somete a operaciones de cirugía estética constantemente, o por otro lado Stine Deja y su proyecto "*Elastic holster*" trata de una video proyección donde habla de las apariencias el autor lanza el mensaje de que nos ponemos máscaras que son una especie de fundas elásticas en la que proyectamos lo que pensamos que el mundo le gustaría ver de nosotros, Como se ha nombrado anteriormente una construcción de una vida ficticia.

Ambos artistas utilizan las nuevas tecnologías para la realización y difusión de sus obras mostrando así el lado bueno de los avances tecnológicos, utilizando la misma herramienta de destrucción de la identidad para la construcción de esta.

En las siguientes imágenes podemos ver una fotografía del video realizado a tiempo real de una de las operaciones de la artista Orlan a modo de performance .la otra fotografía nos muestra la obra nombrada anteriormente de Stine Deja.

Imagen nº 4 .Orlan. *Omnipresence –Surgery*. 1993.Página web Gabinete de Curiosidades.

Imagen nº 5. Stine Deja. *Elastic holster*. 2012. Página del autor

Es verdad que el mercado de las apariencias existe desde hace miles de años y ha evolucionado según el marco socio-económico .Sabemos que en Egipto tenemos una explosión de la estética corporal, del peinado, del maquillaje, de la estilización, incluso de la cirugía, y todo ello hasta más allá de la muerte, pero el ideal estético del mundo clásico se fraguó en la antigua Grecia a partir sobre todo de la escultura. Fue Policleto y su tratado “El Canon” el pionero sobre la teoría

griega del ideal de belleza. Es por todo esto que lo que pretendo con *Imposible Body* es materializar la idea a través de una versión actualizada de los relieves clásicos.

En esta obra vemos elementos de la antigüedad como es el marco arquitectónico aludiendo a los dictados impuestos por las antiguas civilizaciones y elementos modernos como son las famosas muñecas llamadas Barbies que tanta controversia han causado desde principios de su existencia, ya que sus proporciones son imposibles y sin embargo han sido referente de belleza para gran parte de la sociedad sobre todo para el sector de la moda que es quien actualmente, directa e indirectamente nos invade con patrones irreales, semejantes a los de estas muñecas.

Se puede ver que la utilización de elementos antiguos y modernos tiene que ver con la idea de transmitir el mensaje de que vivimos de la apariencia desde hace miles de años y la idea de encerrar las Barbies detrás de un cortinaje y donde podemos ver que ellas luchan por salir nos habla de lo que le puede costar al ser humano, mantener esas apariencias y el deseo de sentirse libres.

2.3 AUTONOMÍA DEL ARTISTA

Es evidente que las fechas del comienzo del estudio del comportamiento natural del ser humano y la masa y la ruptura con el arte por parte de los artista no es una mera coincidencia, pues el ambiente debía de estar bastante crispado ante los acontecimientos históricos e ideológicos que sufrió Europa durante finales del siglo XIX y principios del XX .En mi opinión se debió de vivir un sentimiento generalizado de querer salir de esa sociedad debido a la ruptura de valores que se produjo en este siglo. Dice Mario Michaeli en su libro “Las vanguardias históricas del siglo XX” que esto produjo una organización de pensamiento de filósofos, (como Freud), políticos, literarios, artistas y su producción y la acción de los intelectuales.

La unidad espiritual y cultural del siglo XIX se quebró y que de la protesta, rebelión y la polémica en el seno de esa unidad nació el arte nuevo. (MICHAELI, 1959:2).

Nace aquí un modo nuevo de concebir el arte, pues ya la labor del artista deja de estar al servicio de la iglesia o de instituciones gubernamentales .En este momento el artista, según mi opinión, comienza a hacer un ejercicio filosófico de investigación y reflexión de la vida para expresarlo a través de sus obras. Aparecen artistas como Marcel Duchamp que elevan el discurso al mismo nivel que la práctica artística , de manera que la obra no se queda solo en un proceso retiniano , donde el espectador ve solo lo que tiene delante , sino que la imagen es utilizada como metáfora para contar algo más. La obra de Duchamp mismo *El Gran vidrio* (como es llamada comúnmente) es un claro ejemplo de lo que estamos hablando. Ya que cuando contemplamos la obra y vemos una compleja maquinaria y vemos su título original “La novia puesta al desnudo por sus solteros”, nos percatamos de que esa maquinaria es utilizada como metáfora para contarnos algo muy diferente a lo que nuestros ojos pueden ver. Esta obra motiva a ser leída una y otra vez lo que muestra que el artista pretende hacernos pensar y no dejarnos solo con una imagen que lo muestra todo.

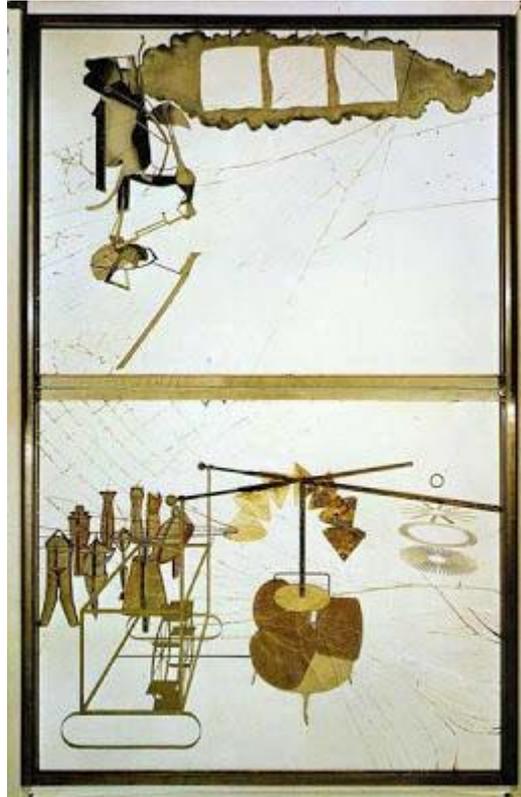

Imagen nº 6. Marcel Duchamp *La novia puesta al desnudo por sus solteros*.1915-1923. Página web La Impronta.

El artista se posiciona como espectador de la sociedad y desde la libertad de expresión toma la labor de estimular al espectador entre el sentimiento y el pensamiento, así pues podemos relacionar el psicoanálisis con el arte, ya que como dice Palomero la figura de Freud fue muy influyente en el siglo XX y sus teorías marcaron un antes y un después en la comprensión de la naturaleza humana y la cultura en general. El psicoanálisis estimuló al artista a la investigación y como se dijo anteriormente esta disciplina la toman como una herramienta de concienciación de la realidad y de lo que sucede tanto en su interior como en su entorno.

. Así, el psicoanálisis ha inspirado corrientes artísticas como el surrealismo, que trata de plasmar el mundo de los sueños y de los fenómenos subconscientes. En el Manifiesto del surrealismo (1924), André Bretón, líder de este movimiento, define el surrealismo como el dictado del pensamiento carente de todo control ejercido por la razón y fuera de toda preocupación estética o moral. El surrealismo incide en el estudio de las teorías del psicoanálisis de Freud, en la exploración del inconsciente y de la imaginación... La pintura de Dalí, Magritte o Miró, entre otros muchos, sería incomprensible sin el psicoanálisis. Y en el ámbito de la literatura, la influencia de la estética surrealista está presente en numerosos autores, como Federico García Lorca, Rafael Alberti, Vicente Aleixandre, Pedro García Cabrera, Agustín Espinosa, Luis Cernuda, Pablo Neruda, Cesar Vallejo, Alejo Carpentier, Octavio Paz... (). (PALOMERO, 2006:233-266).

En la actualidad podemos revisar obras de artistas como Luis Gordillo donde ponen de manifiesto lo que habla Palomero. Gordillo lo recalca en un documental Creadores emitido en Rtve en el año 2001 donde dice que toda su obra es una introspección en su mundo interior, el artista toma la disciplina del psicoanálisis como herramienta para conocer mejor al ser humano, en este caso al individuo aislado con su propio criterio, inquietudes y perturbaciones.

En la imagen nº 7 podemos ver una de *Las Cabezas* de Luis Gordillo. Uno de los temas más importante de toda su obra. Comienza esta obra en los años sesenta, cuando comenzó a recibir sesiones de psicoanálisis en Madrid, según cuenta el propio autor en la entrevista realizada por Jesús Álvarez para el periódico ABC de Sevilla en octubre del 2014 con motivo de la exposición del artista en El Real Alcázar, donde presentó selección de sesenta piezas de *Las Cabezas de los años setenta y ochenta*.

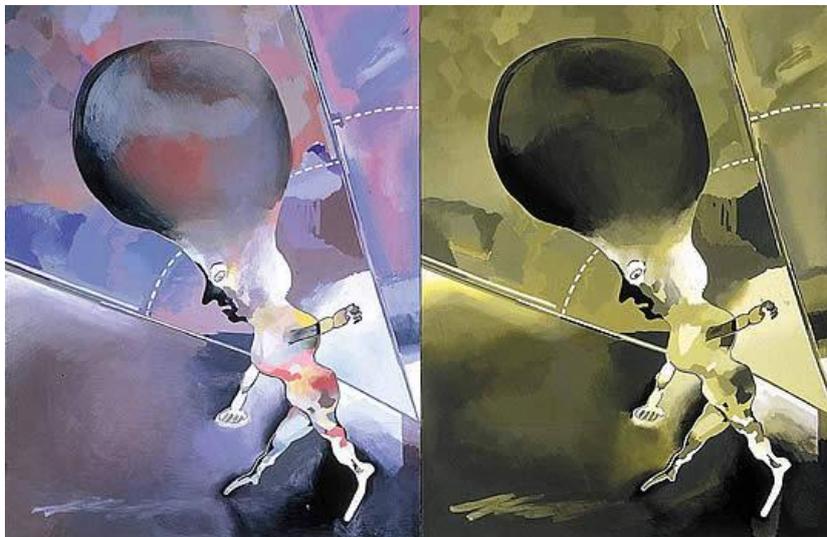

Imagen nº 7 .Gordillo, Andarín Cabezón Duplex, 1979. Página web del autor.

2.4 PSICOANÁLISIS, CRATIVIDAD Y EDUCACIÓN

Hasta aquí hemos hablado de la importancia del conocimiento de la disciplina del psicoanálisis para construir una sociedad mejor, poner en valor al individuo y su identidad. Por otro lado hemos hablado de la posición del artista como espectador de la sociedad, lo que podemos decir que el arte sirve de puente para el conocimiento de nuestros comportamientos naturales y así pues tener un mayor dominio de ellos con lo que conlleva un menor grado de sugestión contagio y desvanecimiento de nuestro pensamiento consciente frente a nuestra integración en la masa.

Ahora nos tendríamos que preguntar, qué es lo que hace que el artista tenga un pensamiento autónomo, y conecte con su “Yo” de forma más directa que el resto de la sociedad. Sin duda es el proceso de creación lo que te conecta con tu interior más profundo. El simple hecho de la elección de una temática, un soporte, o la manipulación de los materiales, crea un dialogo con el sujeto, lo hace que conecte con el mismo. Por lo tanto la expresión artística nos ayuda a “auto identificarnos”,

No hay expresión artística posible sin la auto identificación con la experiencia expresada, así como el material artístico utilizado para ese fin. Este es uno de los factores fundamentales de cualquier expresión creadora. Es la verdadera expresión del yo. Los materiales artísticos están controlados y manipulados por un individuo y el proyecto completo es el mismo. Esto es igual de válido para un niño como para un artista adulto. Es el individuo el que usa sus materiales artísticos y su forma de expresión de acuerdo con sus experiencias personales. Puesto que estas experiencias cambian con el desarrollo, La auto identificación abarca los cambios sociales, emocionales y psicológicos que se operan en el niño. (LOWENFELD y LAMBERT, 1947:23)

Viktor Lowenfeld y W. Lambert. Ambos pioneros en la idea de que las actividades de creación artística en la enseñanza fomenta el equilibrio y madurez psicológica de los niños, y la repercusión en su maduración intelectual y emocional. Con esto podemos llegar a la idea de la importancia que puede suponer para una persona el desarrollo de su capacidad creadora.

Como explico en la introducción yo misma sufrí “la castración de la creatividad” de la que hablamos, y digo castración porque todos nacemos con la misma creatividad, es nuestro entorno lo que hace que lo desarrollemos o no. Explica Lowenfeld y Lambert que el sistema educativo ha hecho de los hombres una maquina. La memoria, el análisis, la enumeración, la clasificación y la generalización son cualidades que aporta el sistema impuesto hasta ahora con métodos lógicos y racionalista, negando el desarrollo armónico de la sensibilidad estética que posee el ser humano y que los lenguajes artísticos potencian.

El hombre de la línea de producción puede incluso llegar a no saber que esta haciendo, Preguntas tales como ¿Quién soy yo?, ¿A dónde voy?, ¿Qué represento? Se convierte en un serio dilema.....Nuestro sistema educacional ha hecho muy poco para solucionar el problema de la pérdida – cada día en aumento- de la identificación consigo mismo. Se recompensan los artículos prolijos, las respuestas correctas, el recordar una información en el momento

oportuno; pero poco se ha hecho, en cambio, para estimular al niño para que encuentre la recompensa dentro del proceso del aprendizaje mismo, que halle satisfacción en resolver sus propios problemas, que desarrolle un mayor conocimiento y una mejor comprensión de su propio beneficio, o que triunfe o fracase en terrenos importantes para el yo. (LOWENFELD, LAMBERT, 1947: 21)

Como dicen los autores en la anterior cita “Nuestro sistema educacional ha hecho muy poco para solucionar el problema de la pérdida – cada día en aumento”. Cuando el autor se refiere a la pérdida habla a la pérdida de creatividad. Como se ha nombrado anteriormente todos nacemos igual de creativos. Alex Rovira, empresario, escritor, economista escribe en su blog un artículo titulado “Fértil Creatividad” (2014). Nos habla de que todo ser humano nace con “una fuente inagotable de ideas con la que puede modelar su propia realidad” lo que aporta al individuo un proceso creativo en su desarrollo como persona “**Incubación**. El problema es interiorizado en el hemisferio derecho del cerebro y permanece allí sin que parezca que sucede nada externamente. **Intimación**. Una vez nos hemos familiarizado con el asunto, presentimos que la solución está próxima. **Iluminación**. Denominada técnicamente, en esta etapa la idea creativa emerge del interior y se hace consciente. **Verificación**. La idea es probada y perfeccionada al aplicarla al mundo exterior.” Todas estas cualidades no son exclusivas de los artistas, Rovira ve en el arte una herramienta para el desarrollo tanto en nuestra vida personal como profesional.

Todos somos creativos cuando nacemos (Lowenfeld y Lambert, 1947: 67) es nuestro entorno y los dictados marcados por la sociedad quien hace que nuestra “fuente de ideas” merme. En este último año de carrera donde me doy cuenta que en estos años de estudios artísticos he cambiado favorablemente dando constancia de todos los beneficios que puede obtener el hombre a partir de unos estudios artísticos. Mi intencionalidad no es que todo el mundo tenga una carrera artística sino que lo utilicen como una herramienta como expone Alex Rovira.

Comienzo a investigar trabajando directamente con niños con una doble intencionalidad, por un lado como artista beber de su frescura y su pureza y por otro lado poner en valor las artes en la formación personal de un niño.

Me es de gran ayuda la colaboración de la profesora del Colegio Público Júpiter de San José de La Rinconada, Sevilla María Rosario Navarro y de la monitora Araceli Ruiz de el Centro Educativo El Majuelo de La Rinconada, Sevilla, a las que les pido que realicen un taller donde los niños dibujen lo que quieran y den rienda suelta a su imaginación. Ellas me facilitan los dibujos y se crea un archivo con ellos.(se puede ver parte de ese archivo en las imágenes nº 8,9,10 y 11. Los niños que participan Antonio José Rey, Ana Lucía García ,José Pineda, Patricia Durán, David Gómez, Mª Isabel Rojas ,Jesús Sánchez, Manuel Tadeo Persa, Ana María Gutiérrez.

A partir de este archivo comienzo a hacer composiciones digitales, teniendo como referentes artistas como Picasso, José Merello, Luis Gordillo, Juan Giral y el

Arte Bruto. Dicha corriente y artista recogen en su obra la espontaneidad, frescura y pureza de los dibujos de los niños. Seguidamente una vez estudiada la composición realizo una pintura mural titulada *El Muro de la Educación*. (2016) con la intencionalidad de poner en valor las artes plásticas en la educación y darle su merecida importancia.

Imagen nº 8. Fotografía del auto, 2016

Imagen nº 9. Fotografía del autor ,2016.

Imagen nº 10. Fotografía del autor 2016.

Imagen nº 11. Fotografía del autor, 2016.

Si bien hay que decir que nuevamente ha nacido un nuevo entusiasmo por la individualidad, y autenticidad, quizás causante la crisis humanitaria que vivimos en estos momentos, que al igual que a psicólogos y sociólogos como Freud en la I Guerra Mundial quisieron buscarle una explicación a nuestro comportamientos y sintieron el rechazo a la sociedad. Es por ello que en la actualidad cada vez más podemos ver una ola de concienciación a cambiar el sistema educativo pues ya son muchos los pedagogos y psicólogos que recomiendan una enseñanza artística, una enseñanza a través de la experiencia y no, la memorización, como por ejemplo el nuevo sistema ABN de matemáticas Métodos de algoritmo basados en números. El autor de este método es el maestro y doctor en filosofía Jaime Montero. Este sistema se trata de hacer cálculos mentales con la utilización de objetos cotidianos como lápices, palillos, gomas...etc. También a través de juegos como los suelos de goma enumerados. En definitiva se trata de crear , propiciando una experiencia que será mucho más fácil de recordar esos conocimientos que si lo tienen que memorizar, como se ha hecho tradicionalmente .Este sistema hace que el alumnado comprenda lo que hace cuando resuelve un problema y los conecta con su yo directamente.

La organización de estados iberoamericanos formuló en 2012 una propuesta educativa coordinado por Patricia Sarlé profesora y pedagoga, Elisabeth Ivaldí profesora y Laura Hernández psicóloga y pedagoga. En esta propuesta se anima al ministerio de educación que se incorporen la educación artística en todas las etapas educativas en especial la infantil. Las autoras enumeran los todas las características positivas que puede aportar una educación basada en todas los lenguajes artísticos.

La incorporación sistemática del arte en la educación contribuye, entre otras cosas, a que los niños comprendan que existe más de una respuesta a una pregunta, más de una solución a un problema, y que la diversidad que cada uno aporta es importante. Las artes desarrollan la sensibilidad y el conocimiento (intelectual y estético), y enseñan que el lenguaje verbal y la matemática no son los únicos medios para comprender y representar el mundo, que es posible expresarse a través de otros lenguajes, que todos los campos o disciplinas, (lengua, ciencias, matemáticas, etc.) son susceptibles de ser tratados por su capacidad de generar experiencia estética. Es por ello que la presencia de las artes en la enseñanza, enriquece el mundo educativo desde lo cognitivo, lo emocional y lo afectivo. (IVALDÍ, 2012: 11).

Por otro lado también son muchos los artistas que se suman a esta causa como por ejemplo Alfredo Omaña el compagina su actividad artística con proyectos educativos .El es profesor en la Universidad de educación de Salamanca Además desarrolla un proyecto educativo de plástica infantil en un espacio llamado “El taller”. Del taller salieron dos proyectos fabulosos Uno titulado “La Película” Donde los niños de manera libre crean su propio Storyboard, después todas historias dibujadas fueron expuestas en el Centro de Arte Contemporáneo DA2 Salamanca en septiembre del 2015. U n año antes también este centro albergó una exposición titulada “Erase una vez”. En esta ocasión los niños escribieron un cuento de manera libre y a su vez ilustraron su propio cuento con todo tipo de materiales.

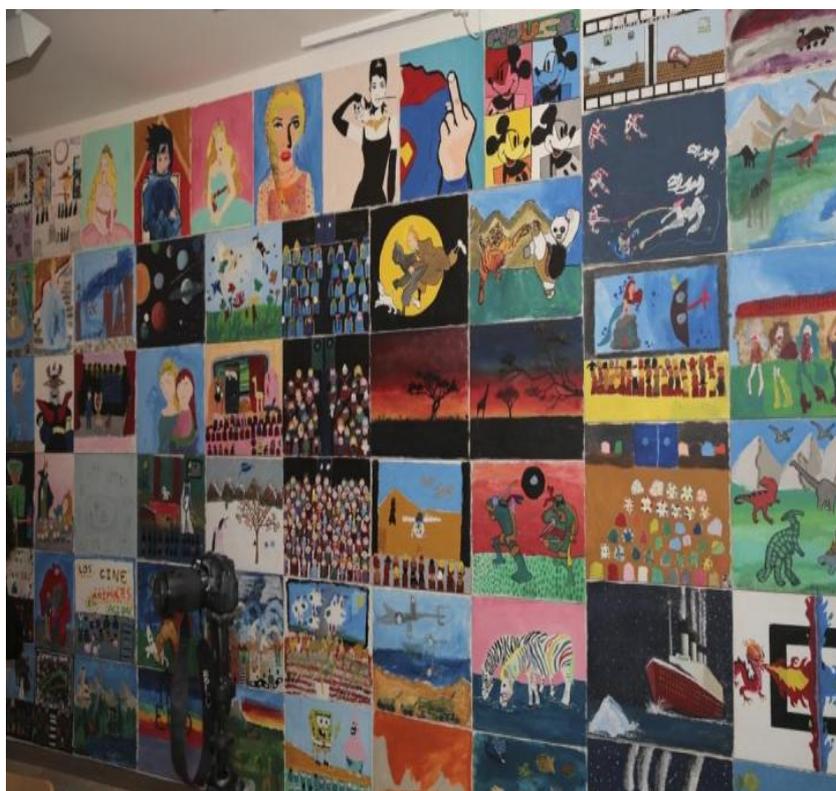

Imagen nº 12. Omaña. La Película. 2015 El Taller. Página web del Diario de Salamanca.

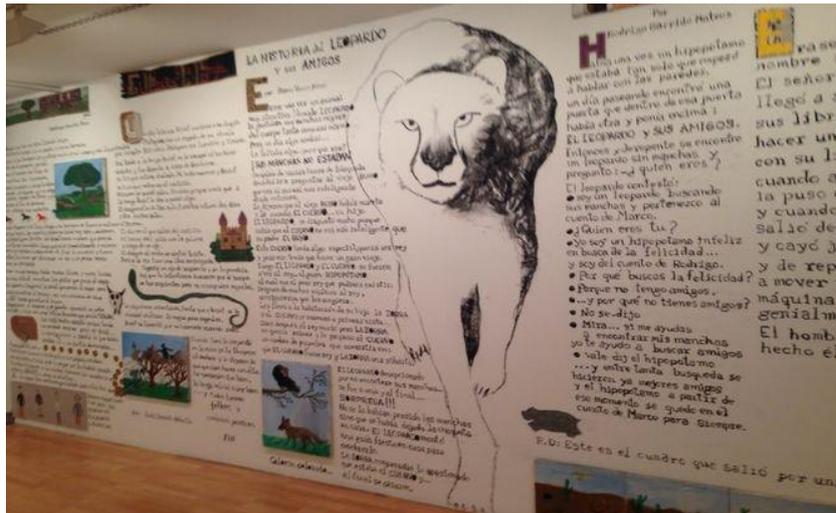

Imagen nº 13. Omaña. Erase una vez. 2014. El Taller. Página web Diario de Valladolid.

3. PROPUESTA DE INTEGRACIÓN PROFESIONAL

Una vez finalizado los estudios de Grado en Bellas artes, me propongo continuar con mis objetivos como artista y educadora.

Contando que toda la atención de la educación artística esta puesta en las primeras infancias, personalmente me gustaría atender al adolescente y dar importancia a la crisis de identidad que sufren. Ayudar a través de mi arte a crear mejores personas y además dar a conocer la importancia del arte. Por todo ello quiero realizar el Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas por la Universidad de Sevilla. Este Máster ofrece la posibilidad de hacer una especialidad llamada DIAP que son las iniciales de Dibujo, Imagen y Artes Plásticas. Seguidamente mi intención es preparar las oposiciones ya que la siguiente convocatoria para el profesorado de secundaria es en el 2020.

Las gestiones para ingresar en dicho Máster son las siguientes: En primer lugar hay que pasar el proceso de acceso y admisión por la comisión del Distrito Único universitario de Andalucía. El plazo de inscripción es del 2 de julio al 28 de agosto en la página del Distrito Único Andaluz:

<http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/index.php>

Para cursar el Máster debes de tener una titulación universitaria específica , la lista de titulaciones se encuentra en la siguiente página web, además se debe de acreditar el dominio de una lengua extranjera equivalente al B1.

http://www.us.es/downloads/estudios/master/oficpost/formacion/titul_acceso_especialidad.pdf

La duración de este Máster es de un curso en el que el primer cuatrimestre se desarrollaran las asignaturas generales para todo los alumnos y en el segundo cuatrimestre se imparten las asignaturas específicas para cada titulación. La especialidad del DIAP, se imparte en Escuela Internacional de Posgrado. Unidad de Máster Universitario Pabellón de México. Paseo de las Delicias, s/n.41013 Sevilla.

BIBLIOGRAFÍA

APARICI, R. y GARCIA- MATILLA, A. 1987. Lectura de imágenes. Madrid: Ediciones de la Torre.

BONNAFÉ, M. 2009. Los libros, eso es bueno para los bebés. México: Océano Travesía.

CURY, A. 2012 La dictadura de la belleza y la revolución de las mujeres, Zenith, Grupo Planeta, Barcelona.

FREUD, S., Obras Completas vol. 18, 1920-22, pp. 67-94. Amorrortu editores, Argentina

GUASCH, A.M. 2000. Los manifiestos del arte posmoderno. Akal. Madrid.

LE BON: *Psicología de las multitudes* 1896. Albatros, Buenos Aires, 1968, págs.

-LOWENFELD, V. y LAMBERT Brittain. 1972. Desarrollo de la capacidad creadora. Editorial Kapelusz, S.A., Buenos Aires.

MICHAELI, M. 1993 Las vanguardias artísticas del siglo XX. Alianza editorial, España.

MORALES, F.2007. Psicología social .S.A. MCGRAW. Interamericana de España.

SARLÉ, P., IVALDÍ, E., HÉRNANDEZ, L. 2014 Arte, Educación y Primeras Infancias: Sentidos y experiencias. Artículo para la Educación, La Ciencia y Cultura (OEI). Madrid.

RECURSOS WEB

ARAGÓN. 2012. Laboratorio2. Consultado el 14/05/2016 en <http://laboratorio2maria.blogspot.com.es/2012/10/artistas-que-trabajan-con-mascaras.html>.

DEJA, S. 2012 .Elastic Holster video privado. Consultado el 14/12/2015 en <http://stinedeja.com/THE-ELASTIC-HOLSTER>.

GAMERO, A. 2013. Orlan, La mujer que sacrificó su cuerpo al arte. La piedra de Sísifo, gabinete de curiosidades. [Lapiedradesisifo.com](http://lapiedradesisifo.com). Consultado el 16/12/2015 en <http://lapiedradesisifo.com/>.

GÓMEZ, M. (Producción), 2001. Creadores, Luis Gordillo, Documentación Rtve. Consultado el 11/03/2016 en <http://www.rtve.es/alcarta/videos/creadores/aventura-del-saber-serie-documental-creadores-luis-gordillo/2751974>

ICAL, 2014. Diario de Salamanca. Consultado el 20/01/2016 en <http://salamancartvaldia.es/not/92533/-lsquo-lapelicula-rsquo-el-cine-hecho-pintura-por-las-manos-infantiles>.

MEMORIA DEL PASADO ,2017. Memoriasdelpasadorevisionismo.blogspot.com.es. Consultado el 14/01/2017 en http://memoriasdelpasadorevisionismo.blogspot.com.es/2016_02_01_archive.html.

NAVARRO, N. y WARLETA, M E (Producción) Morente, A (Dirección) ,2014. Imprescindibles, Juan Genovés Rtve, Disponible en archivo Documentación Rtve. Consultado el 21/01/2017 en <http://www.rtve.es/alcarta/videos/imprescindibles/imprescindibles-juan-genoves/2842523/>.

PALOMERO, J.E. ¿Sigue vigente, hoy, el psicoanálisis? La polémica continúa Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, vol. 20, núm. 2, 2006, Universidad de Zaragoza. Zaragoza. Consultado el 22/01/2017 en <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27411341014>.

REDACCIÓN, Rtv, Salamanca, 2015. Consultado el 22/03/2017 en http://www.diariodevalladolid.es/noticias/cultura/erase-vez-imaginacion-infantil-cuentos-da2_1086.html.

SERRANO, A.2016. La Tecnología y La Identidad Social y Personal. Laprensa.com.ni/columnadeldía (08/05/2016). Consultado el 22/11/2016 en <http://www.laprensa.com.ni/2016/05/08/columna-del-dia/2031316-la-tecnologia-y-la-identidad-personal-y-social>.

