

La Producción Artística y Su Relación con el Bienestar Subjetivo.
Un Abordaje para el Psicólogo.

Director/Tutor de Tesis: Dra. Acosta, Ma. Cecilia

Alumno/a: Sverdlov, Ruth

Título a Obtener: Licenciatura en Psicología

Facultad de Psicología y Relaciones Humanas

Febrero 2021

Resumen

En la actualidad, para abordar el campo complejo de la Salud Mental, es de suma importancia contemplar diferentes recursos que promuevan el bienestar subjetivo. El arte, al ser un medio de expresión que le permitió al hombre imprimir su historia, se convierte en una herramienta valiosa de expresión.

El presente trabajo de investigación, tiene como finalidad, indagar acerca de la incidencia del arte en el bienestar subjetivo. Para alcanzar tal objetivo se implementó una investigación cualitativa de tipo exploratoria. La población seleccionada son artistas con más de 15 años de trayectoria, que residen en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos. De la misma se extrajo una muestra de 6 artistas. La técnica ejecutada para la construcción de datos, fueron entrevistas semi dirigidas.

Entre los principales resultados arrojados, se puede identificar a la sublimación como una herramienta fundamental para subrogar las excitaciones superintensas que provienen de la vida anímica del sujeto.

En lo que se refiere a la producción artística, en ella se produce la reparación de un objeto interno dañado que provoca un malestar en la vida anímica.

Como así también, la angustia y los estados de ánimo en general son quienes engendran los procesos creativos, según lo incurrido en las entrevistas. A la hora de pensar el complejo campo de la salud mental, se deben tener en cuenta diferentes recursos que promuevan tanto la salud del sujeto, como la facilitación del ejercicio profesional.

Palabras Claves: Producción Artística – Bienestar subjetivo – Sublimación

Agradecimientos

A mi madre, quién siempre confió en mí. A cada profesor que me acompañó y guió en el paso por esta carrera. A mi gran amiga Judith, compañera incondicional, quien estuvo a mi lado durante este proceso. A mi tutora: Dra. Ma. Cecilia Acosta por su empatía y paciencia en el desarrollo de la presente investigación.

Índice

Resumen	2
Agradecimientos.....	3
Introducción.....	6
Estado del Arte	8
Problema.....	17
Objetivos.....	17
1. Objetivo General	17
2. Objetivos Específicos.....	17
Marco Teórico	17
1. Capítulo I	18
1.1 La Producción Artística y la Operación Sublimatoria	18
1.2 Personalidad.....	23
2. Capítulo II	26
2.1 El Artista	26
2.2 Las Fantasías desde la Mirada Inglesa.....	30
3. Capítulo III	34
3.1 Arte y Psicoanálisis	34
3.2 Arte Normal y Arte Patológico, la Visión Pichoniana	38
Marco Metodológico	40
1. Diseño.....	40
2. Área de Estudio	41
3. Dimensión de Variables y Categorías Investigación.....	41
3.1 Arte.....	41
3.2 Bienestar Subjetivo	42
4. Técnicas y Procedimientos	42
5. Consideraciones Éticas	43
Resultados.....	43
1. Establecer la articulación entre las producciones artísticas y el bienestar subjetivo	44
2. Identificar a partir de una revisión y compilación bibliográfica, la relación entre las producciones artísticas y el bienestar psíquico.	55
3. Explorar bajo qué condiciones se desarrollan las producciones artísticas.	60
Conclusión.....	64

Referencias Bibliográficas.....	66
Anexo A.....	69
Anexo B.....	70
Anexo C.....	110

Introducción

Desde su advenimiento al mundo, el sujeto se encuentra inmerso en un contexto socio- cultural, cuya interacción con este influye en su bienestar subjetivo. Con el impulso de la ley de Salud Mental N° 26.657 en el año 2010, se han promovido en Argentina nuevos modos de promoción del bienestar subjetivo que ponen en valor el aspecto socio-cultural de construcción del sujeto.

El arte ha desarrollado un papel relevante en la historia de la humanidad. Por medio de éste, fue impresa la historia del hombre, en un principio sobre las paredes de las cavernas, luego en el lienzo y en la actualidad sobre diferentes materialidades. Según Freud (1930) el arte es una de las máximas creaciones del hombre junto a la religión y la ciencia.

En efecto, el arte es una forma de manifestación del ser humano, a través de ella busca comunicar sus pensamientos, ideas, emociones y sentimientos influenciados por su relación y visión del mundo, a través de medios como la pintura, la música, la danza, la literatura, entre muchos más. El arte es un componente de la cultura, el reflejo de la sociedad dentro de la cual surge, que expresa realidades contextuales, económicas y sociales entendidas dentro de un tiempo y espacio.

Por otra parte, dicha actividad cumple con la función de satisfacer necesidades de esparcimiento, distracción o el encuentro con uno mismo. Provoca asimismo la expansión de sentimientos y emociones, despierta asombro o admiración estética a partir de la contemplación y apreciación de la belleza en quien espera: es un reflejo de la realidad. El arte constituye no solamente un medio para plasmar el mundo sino un instrumento de expresión de las formas de vida propias de las diversas culturas y civilizaciones que se han sucedido a lo largo de la historia.

En lo atinente a la utilización de técnicas artísticas para la promoción de la salud, la apuesta a la creación habilita que los sujetos adopten un rol activo mediante el uso de recursos artísticos, ya sean materiales, técnicas y procedimientos en orden al desarrollo de habilidades y a la autoexploración que permita simbolizar aquellos aspectos que le generen malestar.

De este modo, el arte como proceso complejo implica una mejora en la salud mental, ya que moviliza e incentiva la creatividad, generando condiciones para desplegar potencialidades del sujeto y vislumbrar posibles soluciones a los problemas que se le presentan, produciendo nuevos significantes.

Una mirada desde el psicoanálisis señala que el arte constituye un medio sublimatorio eficiente para alcanzar el bienestar subjetivo puesto que, por medio de este, el sujeto logra aminorar la angustia que le causa la frustración de no poder alcanzar la satisfacción pulsional. Permitiéndole entablar una relación suficientemente aceptable con su mundo interno. Como sostenía Artaud (1947) para el hombre la obra artística no existe al margen de la vida, todos los proyectos y vivencias internas, se expulsan sobre la producción artística.

Por otra parte, existen vivencias que el sujeto no puede reducir a la expresión verbal, por lo que necesita emplear distintos recursos que le faciliten expresar lo que está transitando y se ubica en un más allá de las palabras. En ese marco, la producción artística puede entenderse como un recurso fértil para alojar la singularidad de cada quien en sus posibilidades de expresión y resignificación de emociones latentes.

Para finalizar, en la creación artística, se ponen en juego las fantasías, las vivencias y el cuerpo. La interacción de estos componentes de la subjetividad posibilita al profesional de la salud mental una vía de acceso directo al mundo interno del sujeto al que intenta ayudar en su padecimiento.

El objetivo de la presente investigación es generar conocimientos para que los profesionales del campo de la salud mental y otros actores del campo adquieran mayores herramientas en el abordaje del bienestar subjetivo, generando un sustento para apoyar la implementación de estrategias de prevención y promoción relacionadas al arte.

Estado del Arte

En orden a la construcción del estado del arte, se realizó una búsqueda bibliográfica que compiló los trabajos producidos hasta el momento en la historia reciente y en distintas geografías en torno al tema de estudio. Para la misma, se implementaron búsquedas en diferentes bases de datos digitales que contenían artículos científicos, tales como Redalyc, Scielo y Google Académico.

A continuación, se expondrán los resultados obtenidos:

Da Silveira (1979) hizo énfasis en la importancia de la incorporación de nuevos recursos y herramientas a fines de modificar el discurso hegemónico de la psiquiatría. Implementó con la población juvenil un método subalterno derivado de la Terapia Ocupacional, cuyos resultados fueron exitosos. Desde esta perspectiva, la comunicación con los sujetos que padecen esquizofrenia, al presentar dificultades verbales, los métodos ofrecidos por la terapia ocupacional, posibilitan la expresión de determinadas vivencias y emociones que se encuentran por fuera de la racionalidad y la palabra. Desde esta posición, las actividades recreativas y oficios cobran un papel protagónico con un valor socio-cultural.

Con ésta innovación, se busca no hacer hincapié en el diagnóstico, sino se trata de brindarle a los sujetos con padecimientos psíquicos recursos en tanto medios de expresión y simbolización que favorecen un abordaje terapéutico ampliado, respetuoso de la complejidad de lo humano.

Rolnik (2001) realiza una descripción sobre el arte moderno y el contemporáneo, caracterizando al último como un medio de problematización. Según la autora, el arte logra codificar las vivencias sensibles. En la producción artística se experimenta una transformación de la realidad. Las estrategias en cuanto medios que componen la práctica estética varían. Tomando como ejemplo la figura de la artista Lygia Clark, el autor realiza una descripción de cómo es el proceso de inicio de una obra y de cómo se gesta la experiencia “vacío/pleno”.

Con respecto al espectador, cuando se posiciona frente a una producción artística, transita una experiencia estética, desestimando los procesos psicológicos internos, tanto del artista como de sí mismo. Desde la perspectiva de Winnicott (1971), la cura se relaciona con la fuerza creadora, sumada la participación en la construcción de la existencia.

Girau Pellicer, López Pau, Trigales García, & Barquin San Martín (2000-2010) en un estudio longitudinal (de 10 años) relatan una experiencia de arte y terapia en una comarca de Valencia (Gandía). Los autores resumen: “El artículo da cuenta de la capacidad del arte como elemento movilizador, integrador y desestigmatizante y del modo en que esta experiencia ha irradiado sus efectos más allá del grupo que directamente participa en ella”. (Girau Pellicer et al., 2000-2010, pp. 93). Durante los últimos 10 años, una enfermera y un auxiliar en psiquiatría, impulsaron un proyecto de investigación-acción ligado al impacto de la creación artística sobre los sujetos afectados por algún padecimiento mental. El taller estaba integrado por terapeutas, cuya función era la acción facilitadora, a fines de propiciar la emergencia de la subjetividad de los participantes. Para tal fin se valían de múltiples técnicas de expresión.

La meta del acompañamiento no era descifrar lo acontecido, sino contribuir en la creación de lo singular. La modalidad de este acompañamiento, se aleja del formato clásico: experto-paciente, utilizando las habilidades personales (creatividad, resiliencia, apertura) y relacionales (empatía, reconocimiento mutuo, capacidad de asumir riesgos), añadiendo el apoyo entre iguales. La presencia de estas cualidades tiene mayor importancia que la formación académica. El arteterapia posee el valor de enriquecer el discurso simbólico, el camino de la creación conduce a un mayor nivel de conciencia propia y del entorno. De esta forma a través de la actividad artística, se produce un proceso de liberación, comunicación, crecimiento, y autodescubrimiento.

Aranguren & León (2011) estudiaron el concepto de creatividad y su expresión en la psicosis, desde una concepción psicoanalítica. Para Winnicott “la creatividad es universal, en tanto corresponde a la condición de estar vivo” (2011, pp.444). Por lo tanto, puede ser utilizada como un recurso para favorecer el bienestar de las personas, y que la vida sea una experiencia adecuada a su posicionamiento subjetivo, vinculando a la creatividad con la salud mental. Desde el psicoanálisis tradicional, el desarrollo de la creatividad se ve impedido en estructuras que no hayan alcanzado la represión, en tanto se encuentran imposibilitadas al proceso sublimatorio.

Investigaciones posteriores, dan cuenta de la presencia de la creatividad en los sujetos expresadas de diferentes maneras, por lo cual es concebida como un aspecto inherente, que traspasa cualquier posición o capacidad de sublimación. Vale decir, es un aspecto que se encuentra desde el nacimiento como gesto espontáneo o vía de expresión. Si se considera al acto creativo como emergente de algo subjetivo, el hecho de promover diferentes expresiones creativas podrá ser pensado con la finalidad de generar la espontaneidad del self.

Se realiza una distinción entre hacer arte, actividad que posee cualidades terapéuticas aunque su finalidad es la confección de un producto estético; y el arte-terapia, cuyo foco está puesto en la persona y el proceso creador por el que atraviesa el paciente para lograr los objetivos terapéuticos. Los autores sostienen que el arte terapia podrá ser una modalidad de intervención, como una psicoterapia de apoyo en pacientes con problemas mentales severos, funcionando como un mediador entre el paciente y el profesional, propiciando la unión y comunicación entre ambos, además de contribuir en el fortalecimiento de las funciones yoicas. La actividad creativa tiene la capacidad de fomentar el desarrollo de habilidades y estados psicológicos, que unidos a los procesos de elaboración de determinadas vivencias (insight) podrán inducir a ciertos cambios psíquicos y a la búsqueda de una manera más saludable de estar en el mundo. Retomando a Winnicott, quien subraya que en algunas patologías

existe cierta pérdida de sentido en las experiencias y ausencia de ilusión, sumado a la falta de contacto con la realidad y significaciones; el arte será una buena vía para expresar, darle forma y sentido a la realidad.

El arte-terapia fomenta la capacidad simbólica. Desde este marco teórico, “el arte promueve la posibilidad que emerjan elementos saludables como la espontaneidad, permitiendo el desarrollo de un espacio transicional mediante el cual el sujeto pueda encontrarle un sentido a la experiencia vivida” (Aranguren & León, 2011, 462 pp.).

En un estudio cualitativo, Amarante, Freitas, Pande, & Nabuco (2013) analizaron las actividades artísticas y culturales producidas durante los últimos años en Brasil, en el contexto de la reforma psiquiátrica. Como instrumento metodológico utilizaron la observación participante en eventos artísticos-culturales, y un conjunto de entrevistas semi-estructuradas a profesionales de la salud mental y usuarios/as. En el artículo se estudió el impacto que tienen las actividades artístico-culturales en construcciones de subjetividad diversas en contraste con aquellas producidas en el ámbito de la psiquiatría tradicional. Durante el proceso de reforma psiquiátrica brasileña, se creó una red de servicios en el territorio, con capacidad de asistencia alternativa al modelo tradicional biologicista y medicalizante. Para una política de salud mental que contemple todos los aspectos de la subjetividad se necesita de estructuras socioculturales. Reconocer la autonomía inherente a la experiencia estética y cultural genera un contraste con el discurso psiquiátrico en tanto abordaje que avanza estrictamente desde el tratamiento de los aspectos biomédicos. En esta experiencia, se tomó el eje de la atención psicosocial, con un enfoque comprendido por estrategias basadas en los postulados de la psiquiatría democrática fundada por Franco Basaglia en Italia. A su vez, se discute la búsqueda de autonomía a través de las actividades artísticas y culturales del discurso psiquiatrizante que contribuyen al proceso de desinstitucionalización. Asimismo, se cuestiona el paradigma psíquico- psiquiatrizante en lo que respecta a demandas sociales que reclaman la desmedicalización.

Melo & Ferreira Pacell (2013) describen la presencia del paradigma estético y la influencia dada en cambios que sufrió la psiquiatría brasileña. Si bien la obra de Nise representa un gran aporte a la psiquiatría, no suele ser mencionada en trabajos académicos, Da Silveira de manera audaz estableció relaciones entre la creatividad, las artes y su valor terapéutico como actividad expresiva. A través del montaje de talleres de terapia ocupacional en el marco manicomial, apostó por un espacio de expresión subjetiva, refugio de emociones y singularidad, generando de este modo una contraposición al poder normativo y disciplinario de la psiquiatría arcaica. Desde el inicio, en sus talleres se jerarquizaron los recursos terapéuticos que propician la libertad de expresión. A través de su observación se pudo comprobar que el ambiente hospitalario obstaculiza las condiciones necesarias para un tratamiento eficaz, demostrando que en un tratamiento para llegar a un ambiente propicio será fundamental guiarse por la libertad. Silveira deja su legado como guía para la práctica a través de dispositivos terapéuticos abocados a la transformación de la salud mental, construyendo un nuevo campo clínico, de investigación y enseñanza, haciendo una contribución a políticas de, cuidado, tratamiento y reinserción en salud mental.

En la literatura contemporánea atinente al campo de estudio Miralles (2013), investiga sobre el efecto terapéutico del arte, como actividad que posee una función taumática. Realiza un análisis sobre dos hitos de la historia del Arte del S XX, James Joyce escritor irlandés y Jackson Pollock pintor estadounidense (representante del expresionismo abstracto, creador de técnica dripping. Desde el concepto de sublimación analizado por (Freud, 1930, en Miralles 2013), como satisfacción que le puede otorgar al sujeto la experiencia estética, contemplación, creatividad o actividad intelectual, el arte sería una mediación a la oposición existente entre los impulsos primarios y las restricciones que la civilización impone. De este modo la actividad sublimatoria implicaría para la desestructuración y desorganización del psiquismo de Pollock, una dimensión en la que la pulsión y la cultura no se opongan. Según la postura de este autor:

“El arte no tiene una función redentora per se, pero a veces, es una vía privilegiada para poder acceder regiones del sufrimiento humano difícilmente accesibles al lenguaje verbal” (Miralles Ferrandez, 2013, 18 pp.).

En su artículo “El Obsesivo, el analizante y el artista”, Waldmann (2014) describe las formas que crean el obsesivo, el analista y el artista a partir de su carencia, así como la posición que asumen respecto a la falta. El artista puede crear, sobre y a partir del vacío en toda forma de sublimación el vacío será determinante. A través del arte se logra crear empatía, reciprocidades, dicha actividad sensibiliza y conmueve al espectador, quien pudiendo adueñarse de la obra como si fuera una propiedad, se identifica. De esta manera se explica las razones por las cuales se llega a consumir actividades relacionadas al arte, el mismo, aloja una respuesta, tanto para el artista como para su público, que, en una relación empática, se contacta con el pensar y el sentir, compartiendo un mismo objeto polisémico: la obra artística, estableciendo un dialogo. “¿Qué otro sentido le podemos dar a la obra artística más allá del sentido de la propia falta, de la propia letra, de ese símbolo que, a todo sujeto, atraviesa y divide, mientras ilusoriamente, lo une al otro?” (Waldmann, 2014, 6 pp.).

En una línea de producción afín Tourn (2015) investiga el lugar que ocupa el arte para Freud en cuanto sublimación de poderosas pulsiones eróticas, enumerando los beneficios secundarios que le posibilitan al artista o investigador, a través de la capacidad de sublimación escapar de la alienación neurótica tan habitual. Lacan “A partir de la falta, el artista eleva el objeto a la dignidad de la Cosa, creando la obra de arte en torno al vacío” (1963, 11 pp.).

Retomando a Tourn (2015), la autora muestra una arista ligada a la función educativa del arte, como formador de sujeto, resaltando su rol catártico. Apoyada en la visión aristotélica, establece una relación con el método de Breuer y Freud en sus comienzos. Desde la premisa teorizada en “Estudios sobre la Histeria” (1895) en el momento en el que se logran poner

palabras al trauma psíquico, se produce la descarga de afecto reprimido, por ende, la desaparición de los síntomas, realiza un paralelismo con el efecto posible de una actividad creativa. En 1930 Freud analiza el malestar que se desprende de la cultura, por el proceso de civilización, que exige la renuncia temprana a la satisfacción directa de pulsiones infantiles, con la finalidad de poner la energía al servicio colectivo de la civilización, pensando al arte y a la educación como dos herramientas que van a regular la constitución subjetiva.

Otra investigación llevada a cabo por Henríquez Coronel & Navas Guzmán (2017) cuyo objetivo era indagar sobre la incidencia de la expresión artística como vehículo para el abordaje de vivencias emocionales en contexto de catástrofes naturales. Se llevó a cabo una intervención en abril de 2016 al producirse un terremoto de 7.8 grados, los terremotos son considerados situaciones extremas, con sus lógicas consecuencias, desamparo, falta de comida, vivienda, vestido, asistencia médica, pérdidas humanas, materiales, sensación de incertidumbre, consecuencias psicológicas, capacidad de afrontamiento. Las intervenciones fueron a nivel colectivo de artistas, con iniciativa de arteterapia (danza, teatro, y música), como un medio para el tratamiento del estrés post traumático de las víctimas. A través del arte se supone un proceso creativo de expresiones artísticas, una vía para mejorar el bienestar psíquico del sujeto.

Un artículo escrito por Gutiérrez Peláez & García Moreno (2018) acerca de su libro “Arte y Psicoanálisis” describe cómo un sujeto puede encontrar en el arte un nudo posible ligado a su existencia, y como ante la exposición a situaciones, vivencias traumáticas, la obra o producción artística puede ser un modo de circundar lo inasimilable. El arte abarca, no sólo una función simbólica, sino un intentar saber hacer con el vacío, gatillando experiencias estéticas en el creador, así como en su espectador. En un recorrido por diversos referentes de la literatura, pintura, y escultura, se logra constatar que la intención de un artista en su obra, no es únicamente embellecer, pudiendo inquietar también a quien contempla su producción, lo cual invita a interrogarse sobre que sucede con el goce en la creación

artística. Freud (1907, Gutiérrez Peláez & García Moreno 2018), en hace una comparación entre la manera de drenar las fantasías de un artista, quien se las ingenia para exponerlas a través de su obra, y sujetos no artistas, quienes se avergonzarían por confesar sus deseos reprimidos. El artista puede encontrar cierta satisfacción en el goce que le produce su creación artística. Por otro lado, se habla de un material inconsciente que es compartido en el trabajo que realiza el artista y el analista, cada uno con diferentes métodos.

Por su parte Reyes Chavez, Torres Gutiérrez, & García Ramírez (2019) implementaron un estudio de caso, utilizando un paradigma interpretativo de enfoque cualitativo, analizaron al arte como proceso de simbolización, y también como una forma de resignificar las experiencias traumáticas. “La consideración del psicoanálisis con respecto al arte establece que el ejercicio de tal actividad se propone el apaciguamiento de deseos no transmitidos, en primer término, en el propio artista creador, y en segundo, en su lector o espectador”. (Reyes Chavez, et al. 2019, 27 pp.).

Se realiza un análisis bibliográfico psicoanalítico por escritos de Freud, tomando dos vertientes: los mecanismos psíquicos del artista y espectador, y el arte como proceso de simbolización productor de cultura. La investigación se lleva a cabo sobre una muestra de tres artistas de la Escuela de Artes Plásticas, de la Universidad Autónoma de Coahuila. El trabajo se concluye, describiendo al arte, no solo como una forma de simbolizar lo acaecido en la vida anímica de los sujetos, sino como un intento de generar experiencias sensitivas, complemento perceptivo, logrando inscribir el psiquismo, resignificando los acontecimientos de la vida que se manifiestan en la producción artística. El proceso creativo, en el caso de estos tres artistas, formaría parte de la resignificación del impacto traumático transcurrido en la vida de cada uno.

Rodríguez (2019) en su investigación sobre el efecto de la música en la codificación de recuerdos, desde una perspectiva epistemológica, compara los resultados obtenidos del desempeño de 124 participantes. Se les

administra el instrumento IAPS y otros cuestionarios, los divide en dos grupos experimentales, a uno de ellos los estimula con una pieza musical, mientras que el otro grupo de control realiza la prueba en silencio. Posteriormente, se hace una evaluación del reconocimiento de las imágenes presentadas, así como también del recuerdo libre, dando cuenta que los sujetos que conformaban el grupo estimulado con música relajante y activante, tuvieron una mejor codificación del recuerdo en comparación al grupo de control. Concluye afirmando que la música es una herramienta útil para favorecer la actividad mnésica, modulando la memoria emocional y no emocional, potenciando una interacción entre la codificación de los recuerdos y la pieza musical. La autora finaliza su trabajo, afirmando que, si bien lo realiza con una población joven adulta sin patologías, también podrá utilizarse en la contribución de futuras propuestas para la confección de estrategias terapéuticas, en lo que respecta al mejoramiento en la calidad de vida de los sujetos, así como generar efectos positivos en la relación del procesamiento musical, con la modulación emocional y su evidente influencia en la memoria.

Problema

¿Cuál es la relación entre las producciones artísticas y el bienestar subjetivo?

Objetivos

1. Objetivo General

Contribuir a generar conocimientos útiles para distintos actores sociales (profesionales de la salud, comunidad educativa, personas con padecimientos subjetivos) acerca de la relación entre arte y bienestar subjetivo

2. Objetivos Específicos

- Establecer la articulación entre las producciones artísticas y el bienestar subjetivo
- Identificar a partir de una revisión y compilación bibliográfica interdisciplinaria, la relación entre las producciones artísticas y el bienestar psíquico
- Explorar bajo qué condiciones se desarrollan las producciones artísticas

Marco Teórico

En el siguiente apartado, se realizará un recorrido sobre la importancia del arte en el hombre y la importancia que la corriente psicoanalítica le otorga al mismo en la vida psíquica del sujeto.

“La pintura es un arte, y el arte, en su aspecto global, no es una creación inútil de objetos que se deshacen en el vacío sino una fuerza útil que sirve al

desarrollo y a la sensibilidad del alma humana, que apoya el movimiento del triángulo. El arte es el lenguaje que habla al alma de cosas que son para ellas el pan cotidiano, que solo puede recibir en esta forma. Cuando el arte se sustrae a esta obligación queda un hueco vacío, ya que no existe ningún poder que sustituya al arte”. (Kandinsky 1912).

1. Capítulo I

1.1 La Producción Artística y la Operación Sublimatoria

Nasio (2015) en su libro “Arte y psicoanálisis” realiza una descripción de grandes exponentes del arte, imbricándola con una actividad sublimatoria. Propone a la obra de arte, como un medio fundamental para transmitir.

El autor hace referencia a María Callas, citando un fragmento de su producción artística: “Escucho a la Callas, dejo de pensar en mí y siento más que nunca mi cuerpo” (Nasio, 2015, pág. 13), los matices característicos de la voz de la artista, procura despertar en el oyente profundas resonancias, que provocan efectos en el cuerpo del sujeto, el cual se transforma en una fuente de emociones. En otras palabras, el autor señala que por medio del contenido artístico el sujeto se identifica con lo transmitido por el artista, experimentando una vivencia real o imaginaria. También es posible evocar recuerdos de vivencias pasadas por medio de la identificación.

Por otra parte, en el capítulo abocado a F. Vallotton, destaca la habilidad del artista de poseer una perspectiva sin velos, de manera clara, diferenciándolo del resto gracias a la sutileza de sus vibraciones, vale decir sensibilidad. El autor refiere que: “La función del artista es la de ver y hacernos ver lo que no percibimos naturalmente en nosotros mismos” (Nasio, 2015, pág. 32). La vida de Vallotton, se encontró teñida por diferentes situaciones, que le generaban un sentimiento de culpa. Para Nasio la culpa se afianzó como un rasgo de carácter que daría como resultado una personalidad susceptible del artista.

También realiza una interpretación entre la relación de la obra por Velázquez (referente del S. XVII), quien fue inspiración de Bacon, otro gran artista del S. XX quien con su obra Cabeza VI reinterpretó su obra

Inocencio X en un grito sordo de silencio y “aspiración”. Estos aspectos, Nasio los vincula al dolor melancólico freudiano: una aspiración que vacía el yo de toda libido, como una hemorragia silenciosa hacia el interior.

En el mismo libro, Nasio, titula un capítulo como: “El arte actúa por hipnosis. La sublimación”, en el cual esboza el efecto que provoca una obra de arte en quien la contempla. Por otro lado, postula que “una pulsión es sublimada cuando su fuerza anima una acción no sexual, agresiva o conservadora, sino eminentemente creadora que desemboca en una obra” (Nasio, 2015, pp. 111). Relata una costelación de factores que distinguen a las obras creadas a raíz de la sublimación de una pulsión, donde existe una falta de finalidad práctica y utilitaria, respondiendo a ideales sociales muy elevados, constituyendo un conjunto de imágenes y formas creadas de manera novedosa, dotadas de un gran poder de sugestión, es decir la obra propiamente dicha.

En efecto, la obra a través de la sublimación de las pulsiones del artista, produce dos efectos: hipnotiza y suscita en el espectador, el mismo estado de pasión que llevó al creador a crear. En tanto que, si la obra de arte (objeto), permite segregar el impulso creador que llevó a producirla en quien lo recibe, va adquirir la categoría de Cosa. Por lo tanto, la sublimación será siempre transmisión. Toda vez que, el sujeto en su posición de espectador deberá habilitar a que dicho impulso lo envista. De manera tal que desde esta posición el arte actúa por hipnosis, adormeciendo la conciencia para potenciar los impulsos creadores. El objetivo de la producción artística, será por un lado anestesiar la conciencia para, alcanzar una excitación exterior, como consecuencia de la contemplación de la obra. Y por otro, promover una excitación interior emergente de los impulsos. La creación artística por sublimación, logra suscitar en el espectador “el deseo de producir, el goce de superarse a sí mismo” (Nasio, 2015, pág. 113).

En lo relatado por Nasio, se puede identificar cómo el autor esboza el concepto de belleza, cuya singularidad es trascender desde un plano racional a uno sensible, inclusive penetrando en el cuerpo y traducéndose a sensaciones físicas. La belleza de una obra de arte, tendrá efectos

narcotizadores, generando gratitud por quien la contempla, ya que en ese instante el sujeto alcanza la plenitud ilusoria.

La teoría propuesta por Nasio, deja entrever, que para que opere la sublimación pulsional en el artista, será esencial que la obra conmueva al espectador y despierte en él el deseo de crear, generando fuerza para una futura obra. “La sublimación es la transmisión del deseo de crear entre un artista y el espectador de su obra” (2015, 117 pp.).

Siguiendo los lineamientos Freudianos, Nasio verbaliza, que una pulsión erótica alcanzará la sublimación cuando su fuerza se desvía de su meta de original hacia otra más elaborada, socialmente aceptada, alcanzando la satisfacción. A su vez aclara que, la finalidad social puede indicar una finalidad artística, intelectual, deportiva o política. El impulso creador es una sublimación de la sexualidad, su fuente está en la excitación del cuerpo (independientemente que la excitación se de en la infancia del artista, o en su vida adulta). Toda forma inventada por un sujeto es una pulsión sexual que su creador ha hecho perceptible y sugestiva. En cuanto al concepto de crear, se lo asocia a la repetición de lo antiguo con forma inédita combinar lo nuevo con lo viejo, la invención ligada a lo preexistente. En lo que refiere al arte, el autor lo define de la siguiente manera: “El arte es la proyección imperiosa de un sentimiento, de una idea o de una imagen, que, una vez exteriorizado, se cristaliza en una forma perceptible y sugestiva, es decir, en una forma que hace fantasear y vibrar a quien lo capta” (Nasio, 2015, pág. 134). Un claro ejemplo de ello, son las pinturas prehistóricas de las grutas de Altamira, queda demostrado la necesidad de proyectar lo interior en lo exterior en el mundo primitivo. También puede leerse el arte como una lucha obstinada entre el artista y sus imágenes mentales, la obra es producto de la resistencia para resignificarse.

En su obra *Tótem y Tabú*, Freud (1912), sostiene que luego de la construcción de un lenguaje abstracto, el sujeto es capaz de enlazar lo sensorial con las representaciones verbales, emprendiendo mecanismos

internos que le permitirán percibir. El autor afirma que el hombre primitivo construye el mundo por medio de la proyección de sus ideas internas.

Continuando con la perspectiva freudiana, el autor plantea una comparación entre el tabú y la neurosis. Freud (1912) realiza una analogía entre la neurosis y las producciones sociales del arte, la religión y filosofía. También señala que se nos presentan como desfiguraciones de dichas producciones:

“El arte es el único dominio en el que la “omnipotencia de las ideas” se ha mantenido hasta nuestros días. Sólo en el arte sucede que a un hombre atormentado por los deseos que algo semejante a una satisfacción y que este juego provoque a merced a la ilusión artística, efectos emocionales. Como si se tratase de algo real. Con razón no se habla de la magia del arte y se compara al artista a un hechicero. Pero está comparación, quizás sea, aún más significativa de lo que parece. El arte que no comenzó en modo alguno siendo “el arte por el arte”, se hallaba el principio al servicio de tendencias hoy extinguidas en su mayoría, y podemos suponer que entre dichas tendencias existía un cierto número de intenciones mágicas” (1912,180 pp.).

Cuando aborda la sublimación, el autor la define como un mecanismo de defensa, cuyo proceso atañe a la libido de objeto. Y, lo que busca es que la pulsión se lance hacia otra meta distante de la satisfacción sexual. La sublimación, sostiene Freud en Introducción del Narcisismo (1914), describe algo que sucede con la pulsión, porque el ideal del yo reclama. Más allá de esta incitación que promueve el ideal del yo, éste no la puede forzar.

En 1905 Freud en el texto Tres Ensayos de Teoría Sexual, la sublimación es una operación importante a la hora del devenir subjetivo. Postula que en ella las excitaciones hiperintensas que provienen de diferentes fuentes logran subrogarse por medio de la operación sublimatoria.

El autor utiliza el arte para ejemplificar una eficiente forma en que la sublimación alcanza su cometido.

En 1923 en su texto *El Yo y el Ello* relata la existencia de una mezcla pulsional no consumada, producto de la ambivalencia en la vida anímica del sujeto. ¿Se puede pensar al arte, como un recurso que encuentra su relato en la ambivalencia, ya que satisface tanto al sistema consiente como inconsciente?

En *el malestar en la cultura* (1930), Freud retoma la sublimación, y postula, que las pulsiones están motivadas a desplazar las condiciones de su satisfacción. Es decir, a dirigirse por otros caminos los cuales en la mayoría de los casos se refiere a las metas pulsionales. La sublimación de las pulsiones, es un rasgo particularmente del desarrollo cultural. La cultura, se edifica justamente en la renuncia pulsional, en la no satisfacción, en la sofocación, represión de ella. Esta denegación cultural, es lo que va a gobernar el vasto ámbito de los vínculos sociales entre los hombres. Este trabajo presenta una referencia clave en este estudio en tanto aporta una conceptualización de la salud que vincula al amor y el trabajo.

En un plano más actual, los aportes de Silvia Bleirchmar (2019) quien desde la perspectiva psicoanalítica, en su libro *La Subjetividad en Riesgo* cita el pensamiento de Marcuse quien desarrolla el concepto de represión sobrante, definiéndolo como aquellos modos con los cuales la cultura media las posibilidades de libertad, no solo para que el sujeto ingrese a la cultura, sino también como un plus, cuyos efectos por la dominación del sistema imperante generan un malestar sobrante.

Sin embargo, en la actualidad no está dado este malestar sobrante por las dificultades materiales y la incertidumbre que obstaculiza la tan anhelada seguridad para el sujeto. El malestar sobrante, si puede contemplarse en los profundos cambios históricos que despoja al sujeto de proyectos que aminoren el malestar reinante, sometiéndolos a las ideologías de cada época, se puede pensar que en nuestra sociedad la búsqueda de la felicidad, es la premisa primordial de la vida. En nombre de esta pesquisa, el sujeto obtura su deseo alcanzando la ilusión de completud por medio de los bienes de consumo.

El artista, se convierte en reiteradas ocasiones en un portavoz que denuncia los efectos de la imposición de las premisas culturales. También se puede colegir que el artista logra encontrarse con este molestar y coartarlo por medio de sus producciones artísticas.

Lacan (1959) en su capítulo La Demanda de Felicidad y la Promesa Analítica, desarrolla el concepto de sublimación, la cual alcanza el éxito por medio de la satisfacción de la tendencia en el cambio de objeto sin represión, la cual se encuentra facilitada por la profunda articulación del significante. Para el autor subyace en la sublimación como satisfacción sin represión el pasaje del no saber al saber, vale decir el deseo del saber, que es quien sostiene la metonimia del discurso de la demanda.

Otro concepto que aborda Lacan en este seminario, y que aportará recursos para el futuro análisis e interpretación de datos. El arte va a bordear el vacío, promoviendo un encuentro con lo real, a pesar de que pertenece al registro de lo simbólico. ¿Cómo es posible, sugiere Lacan, que se pueda representar algo o develar, cuando en realidad no posee una representatividad?

En 1963 en el Seminario X de la La Angustia, Lacan le asigna un papel relevante a la pulsión escópica, ya que, en el estadio del espejo, el sujeto se constituye en el lugar del Otro y su marca deriva de su articulación con el significante.

1.2 Personalidad

Allport (1986) cuando se refiere a personalidad, hace referencia tanto a lo singular como a lo general. Sin embargo, la característica que define al ser humano es la individualidad. Cada individuo es portador de un genotipo único, en su teoría se interroga si la individualidad puede ser estudiada por la ciencia solamente. Puesto que, la historia, el arte, la biografía prometen métodos que identifican las características particulares e idiográficas, evitando la creación de leyes generales.

Al mismo tiempo, el concepto posee una relación con un efecto exterior, vale decir la impresión que causa un sujeto en los demás. Aquí se ponen en juego las cualidades inherentes al mismo que resultan de lo pautado por las reglas sociales. Allport, resalta la complejidad de estudiar la personalidad, la define como “la organización dinámica en el interior del individuo de los sistemas psicofísicos que determinan su conducta y su pensamiento característicos” (1986, 47 pp.).

El autor, va a discriminar carácter, temperamento y personalidad. En primer lugar, define al carácter como “personalidad valorada”. En segundo lugar, el temperamento, el cual engloba los fenómenos característicos de la naturaleza emocional de un individuo, incluyendo su susceptibilidad a la estimulación emocional, la fuerza y la velocidad con que acostumbran a producirse las respuestas, su estado de humor e influyen en la estructuración de la personalidad. Y, en tercer lugar, la personalidad, la cual podrá ser considerada como el carácter sin valoración. (1986, 55 pp.).

Un sujeto posee una estructura interna y una serie de características variables. En su doctrina, el autor realiza una comparación entre la psicología y la literatura, como disciplinas que tienen un método distinto y complementario, la psicología descubrirá con posterioridad lo que la literatura ha dicho siempre. La psicología será menos entretenida pero más comprobable, disciplinada, menos sutil y artística pero más exacta.

En su apartado sobre cultura y personalidad, destaca como la cultura moldea la personalidad, proporcionando soluciones ensayadas y preparadas, aunque no siempre precisas. Aquí se ve como el ser humano puede tomar la experiencia de su raza, obtener ciertas respuestas, de esta forma la cultura se convierte en un modo de vida. En un principio la cultura actúa como un instrumento de enseñanza para el individuo, operando en la satisfacción de necesidades. Luego deviene un valor en sí misma; esto conlleva a que el amor, y la lealtad hacia la cultura propia constituyan un motivo primario y autónomo, cuya fuerza se vivencia cuando hay privación del ancla cultural.

Allport, cita a Spranger con su tipología según los valores:

“El Estético. El hombre estético considera que los valores más altos son la forma y la armonía. Cada experiencia es juzgada desde el punto de vista de la gracia, la simetría y la finura. El estético ve la vida como un conjunto de numerosos acontecimientos y cada impresión solamente tiene valor en lo que le afecta a él. No es necesario que sea un artista creador; basta para calificarlo de estético que hay es su principal interés en los episodios artísticos de la vida”. (1986, 355 pp.).

Para concluir, en la presente investigación se utilizará el siguiente concepto de personalidad propuesto por Allport, la personalidad es la organización dinámica, en el interior del individuo, de los sistemas psicofísicos que determinan su conducta y su pensamiento característicos. La misma propone, que la personalidad es de naturaleza cambiante, cuyas características son su organización dinámica, es un factor interno y no de apariencia externa, no es exclusivamente mental, ni exclusivamente neurológica, sino que su organización exige el funcionamiento de mente y cuerpo como unidad. Posee sistemas psicológicos, que son tendencias determinantes que dirigen y motivan la acción. Y, la conducta y el pensamiento son característicos de cada individuo, ya que en ellos se refleja su adaptación al ambiente, a la vez que son formas de acción sobre él. Los sistemas a los cuales se refiere Allport son: costumbres, sentimientos, rasgos, creencias, expectativas, estilos de conducta, constitución física, sistema glandular y nervioso. En la génesis de toda personalidad se encuentran elementos de origen hereditario y elementos de origen ambiental. La herencia proporciona una constitución física y una dotación genética, mediante las cuales se va a captar el mundo y a responder ante él. El ambiente proporciona elementos de interpretación, pautas para dar significado a los estímulos, y determinar formas de respuesta. La influencia simultánea de lo hereditario y lo ambiental a través del tiempo y del espacio, van dando origen y determinando la personalidad. El individuo no nace con una personalidad determinada, sino con cierta dotación que condicionará, en parte, el desarrollo posterior. La personalidad se conquista, se hace, se construye. Las condiciones heredadas se complementan y transforman a través de la experiencia, el aprendizaje, la educación, el trabajo, la fuerza de voluntad, la convivencia y el cultivo de la persona.

2. Capítulo II

2.1 El Artista

Freud (1916) en la Conferencia XXIII, establece la existencia del arte como camino de retorno desde la fantasía hacia la realidad, concibe al artista como un introvertido próximo a la neurosis. El mismo encontrará obstáculos en la satisfacción cuando contacta con la realidad. En la búsqueda de satisfacción se embarcará hacia nuevos caminos, a los cuales dirigirá su libido, vale decir, pesquisará intereses en los deseos provenientes de sus fantasías, iniciando los caminos hacia la neurosis.

Por otra parte, afirma que se puede observar ejemplos dentro de los numerosos artistas que presentan inhibiciones parciales. La sublimación forma parte de las operaciones psíquicas que estructuran al sujeto. En el artista, por medio de ella, encuentra el sendero que lo llevará a la realidad.

El autor, en los caminos de la formación del síntoma (1916) asevera que el artista en sus inicios es un introvertido, el mismo está construido por necesidades pulsionales hiperintensas. El artista buscaría conseguir honores, riqueza, fama y el amor de las mujeres. Empero, existe en un déficit en los medios para alcanzar esas satisfacciones. Lo cual lo mueve a extrañarse de la realidad y trasfiere todo su interés, también su libido, a las formaciones de deseo de su vida fantaseada, desde las cuales se abre un camino que puede llevar a la neurosis.

El reino intermedio de la fantasía es admitido por acuerdo universal de los hombres y se espera hallar en el alivio y consuelo. Pero en los que no son artistas, la ganancia de placer extraída de las fuentes de la fantasía es muy restringida. Cuando alguien es un artista genuino, dispone de algo más. Poseen la habilidad de innovar, para elaborar sus sueños diurnos, de manera tal, que pierden lo que tienen de excesivamente personal y las cualidades de rechazo para los otros, para que, puedan así gozarlos también. Sabe atenuarlos hasta el punto en que no dejan traslucir fácilmente su procedencia de las fuentes prohibidas. Posee la facultad de dar forma a un material determinado hasta que se convierta en copia fiel de la representación de su

fantasía y, después, sabe anudar a esta figuración de su fantasía inconsciente una ganancia de placer tan grande que en virtud de ella las represiones son doblegadas y canceladas, al menos temporariamente. Y si puede obtener todo eso, posibilita que los otros extraigan a su vez consuelo y alivio de las fuentes de placer de su propio inconsciente. Así obtiene su agradecimiento y su admiración, y entonces alcanza por su fantasía lo que antes lograba solo en ella: honor, poder, y el amor de las mujeres.

El autor refiere que la vida tal como se le impuso al sujeto resulta compleja, por los sufrimientos y decepciones que se apersonan en el desarrollo vital. Por lo tanto, para soportarla, se deben construir sostenes que faciliten el desarrollo de la vida de los hombres. Estos sostenes, Freud los clasifica en tres grupos o especies: las distracciones poderosas que colaboran a disminuir la miseria del hombre, las satisfacciones sustitutivas que la reducen; y el uso de narcóticos que nos tornan insensibles a ella. En el caso del arte, se lo puede encuadrar en las satisfacciones sustitutivas, el arte ofrece la ilusión. “El papel protagónico de las fantasías mantiene la vida anímica.” (1930, 3024 pp.).

Otra forma de evitar el sufrimiento es el desplazamiento de la libido. Nuevamente es necesario abordar la sublimación. Esta, contribuye al ello, alcanzando un resultado óptimo, toda vez que se acrecenté el placer del trabajo psíquico e intelectual. Las satisfacciones de esta clase, como la que el artista experimenta durante la creación, en la encarnación de sus fantasías; la del investigador en la solución de sus problemas y en el descubrimiento de la verdad, son de una calidad especial.

En la tendencia a independizarse del mundo exterior, buscando las satisfacciones en los procesos psíquicos, la satisfacción se obtiene en ilusiones que son reconocidas como tales, sin que su discrepancia con el mundo real impida gozarlas. Las ilusiones provienen de la imaginación, y al desarrollarse le otorgan sentido a la realidad. A la cabeza de esta satisfacción imaginativa se encuentra el goce de la obra de arte accesible gracias a la mediación del artista.

“Quién sea sensible a la influencia del arte no podrá estimarla en demasía como fuente de placer y como consuelo para las congojas de la

vida. Más la ligera narcosis en que nos sumerge el arte sólo proporciona Un refugio fugaz ante los azares de la existencia y carece de poderío suficiente como para hacernos olvidar de la miseria real”. (Freud, 1930, 1964 pp.)

Para finalizar, cabe mencionar lo expresado por Freud acerca de la felicidad. La felicidad se busca ante todo en el goce de la belleza, donde quiera sea accesible a nuestros sentidos y a nuestro juicio: ya se trate de la belleza en las formas y los gestos humanos, en objetos de la naturaleza, los paisajes, o en las creaciones artísticas y aún científicas. Esta relevancia por lo estético, protege al sujeto escasamente contra los sufrimientos inminentes, empero, puede indemnizarnos por muchos pesares sufridos. El goce de la belleza posee un aspecto emocional embriagador. La belleza no tiene utilidad evidente ni es manifiesta su necesidad cultural. Sin embargo, la cultura no podría prescindir de ella. La ciencia de la estética investiga las condiciones en las cuales las cosas se perciben como bellas, pero no ha logrado explicar la esencia y el origen de la belleza. (1930, 3027-3029 pp.).

Por su parte, Ana Freud (1936), en su trabajo “El yo y los mecanismos de defensa”, describe que ciertas actitudes corporales, como la rigidez y la tiesura, o ciertas maneras peculiares de ser, como una sonrisa estereotipada, un comportamiento burlón, irónico y arrogante, son restos de procesos defensivos de antaño, que se caracterizan por tener fuerza que influye en la lucha contra los instintos o afectos correspondientes, pero qué, desligados más tarde de esa situación primitiva, se han transformado en rasgos permanentes de carácter.” (1936, 39-40 pp.).

Con respecto a la sublimación, es decir, el desplazamiento de la dirección del objeto instintivo hacia un valor social más elevado, presupone la aprobación o, por lo menos, el conocimiento de tales valores, la existencia del Superyó. La represión y la sublimación serían, mecanismos defensivos que sólo podrían emplearse relativamente tarde, al paso que la situación cronológica que asignaríamos a la proyección y a la introyección depende del punto de vista teórico adoptado. (1936, 55 pp.).

En el capítulo siete dedicado a la negación en actos y palabras, la autora destaca el placer de parte del adulto cuando procura al niño artilugios de cooperación ligados a la negación de la realidad. Los regalos que se le hace a los niños (tales como muñecas brindando ilusión de maternidad, automóviles y tranvías cajas de construcciones etcétera) podrán tener el mismo sentido: servirán como medios para la realización de diferentes deseos, conformando posibilidades de sublimación, incluyendo cierta fantasía de dominación del mundo. El planteo que lleva a cabo la autora con esta temática, es hasta qué punto será conveniente encauzar la educación del niño a nivel de asimilación de la realidad, o más bien estimular la huida de la misma auxiliando con herramientas para la elaboración de un mundo de fantasía.

La capacidad de condensación, y desplazamiento, así como el uso de los diversos y extraños medios de representación onírica, son propiedades del ello, que son utilizadas con el simple propósito de la deformación. de la misma manera, los métodos de defensa tampoco son puras producciones del yo. en tanto éstos influyen en el proceso instintivo mismo, sirven sé también de las propiedades del instinto. el designio del show de alejar el objeto instintivo de lo verdaderamente sexual a fin de dirigirlo a un objeto socialmente estimado como más valioso, puede ejecutarse, por ejemplo, empleando meramente el de desplazamiento de procesos instintivos, o un mecanismo de sublimación.

El yo triunfa cuando sus funciones defensivas cumplen su propósito; cuando con su ayuda logra limitar el desenvolvimiento de la angustia y del displacer y asegurar al individuo- inclusive en circunstancias difíciles- alguna satisfacción por medio de las transformaciones instintivas; necesarias; por tanto, cuando, en la medida de lo posible, logra establecer una armonía entre el ello, el superyó y las fuerzas del mundo externo. (1836,168-169 pp.).

La cita que inaugura esta sección del estudio, perteneciente a Kandinsky (1912), pretende dar cuenta de la existencia de la sensibilización del alma humana, cuyo medio de expresión es el lenguaje artístico. El arte

no es una creación inútil desprovista de argumentación, sino más bien, intenta plasmar los efectos del vacío estructurante del sujeto.

En cuanto al artista, para que adquiriera tal categoría, debe tener algo que decir. Y asevera que el alma del artista vive, sin necesidad de un sustento teórico que sustente su práctica. La belleza de una producción artística, en palabras de Lacan (1959), está dada por el significante que le otorga el observador a la cosa, a saber, la obra.

En otro orden de conceptualización, Vincent Van Gogh, en sus Cartas a Theo, presenta un estudio realizado por Jaspers (1997, 12-13 pp.) sobre la estructura psíquica del a artista y su injerencia en las obras realizadas por él, sostiene que la tensión y excitación son palpables en las obras de Van Gogh y en las cuales se puede advertir los problemas vitales que transitaba el artista.

Antonin Artaud (1847, en Van Gogh 1997), destaca el discurso de la psiquiatría, como un refugio “de gorilas obesos y perseguidos que no tienen para aliviar los más espantosos estados de la angustia y sofocación humana” (1997, pp.14). El arte propiciaba el encuentro entre el artista, obra y espectador, donde se podían incurrir los oscuros demonios que acechaban a Vincent. El drama de la existencia del artista se traduce en el espíritu de su obra.

2.2 Las Fantasías desde la Mirada Inglesa.

Según Melanie Klein, las fantasías inconscientes son las expresiones mentales de los instintos, por lo tanto, existen, desde el comienzo de la vida.

Crear fantasías es una función del yo. La concepción de la fantasía como expresión mental de los instintos por mediación del yo, supone mayor grado de organización yoica del que postula Freud. Supone que desde el nacimiento el yo es capaz de establecer y de hecho los instintos y la ansiedad lo impulsan a establecer relaciones objetales primitivas en la fantasía y en la realidad. Desde el momento del nacimiento el bebé se tiene que enfrentar con el impacto de la realidad, que comienza con la experiencia

del nacimiento mismo, y continua con innumerables experiencias de gratificación y frustración de sus deseos. Estas experiencias con la realidad influyen inmediatamente en la fantasía inconsciente, que influye en ellas”. (1964, 20-21 pp.).

Las funciones de la fantasía son múltiples y complicadas. La Fantasía tiene un aspecto defensivo que se debe tener en cuenta, como el objetivo es satisfacer impulsos instintivos prescindiendo de la realidad externa, se puede considerar que la gratificación que se origina a partir de una fantasía, es una defensa contra la realidad externa de la privación, en tanto también constituye una defensa contra la realidad interna. Cuando el sujeto fantasea la realización de deseos, no está evitando solamente la frustración y el reconocimiento de una realidad externa displacentera; sino que también está defendiéndose contra la realidad que le provoca malestar, es decir contra su realidad interna. (Segal, 1964).

Al nacer, el sujeto a devenir, transita por momentos de gran ansiedad y utiliza mecanismos de defensa, para establecer primitivas relaciones objetales, tanto en la fantasía y en la realidad. El objetivo del bebé es tratar de adquirir y guardar dentro de sí al objeto ideal, identificarse con este, qué es para él quien le da vida y lo protege, y mantener fuera el objeto malo y las partes del yo que contienen el instinto de muerte. La ansiedad predominante de la posición esquizo-paranoide es que el objeto u objetos persecutorios se introducirán en el yo y avasallarán y aniquilarán tanto al objeto ideal como el yo. La ansiedad predominante paranoide, y el estado del show de sus objetos se caracteriza por la escisión, que es esquizoide. (1964, 31 pp.)

En el desarrollo normal la posición esquizo-paranoide se caracteriza por la escisión entre los objetos buenos y malos y el yo que ama y que odia, escisión en que las experiencias buenas predominan sobre las malas. Esta es una condición necesaria para que en estadios posteriores del desarrollo se produzca la integración”. (1964, 58 pp.).

Melanie Klein definió la posición depresiva como la fase del desarrollo en que el bebé reconoce un objeto total y se relaciona con dicho objeto. Este es un momento crucial del desarrollo infantil, que el lego

advierde claramente. Cuando el bebé reconoce a su madre, esto significa que ya la percibe como objeto total. Comienza a percatarse de que sus experiencias buenas y malas no proceden de un pecho o madre buena y de un pecho o madre mala, sino de la misma madre, qué es a la vez fuente de lo bueno y de lo malo. Este reconocimiento de la madre como persona total tiene muchas consecuencias y abre un mundo de experiencias nuevas.

En la posición esquizo paranoide, el motivo principal de la ansiedad es que el objeto u objetos malos lleguen a destruir al yo. en la posición depresiva, las ansiedades brotan de la ambivalencia, y el motivo principal de la ansiedad del bebé es que sus propios impulsos destructivos hayan destruido lleguen a destruir al objeto amado de quién depende totalmente. En la posición depresiva se intensifican los procesos de introyección. esto se debe en parte a la disminución de los mecanismos proyectivos, y en parte a que el bebé descubre cuánto depende de su objeto, a quién ve ahora como persona independiente que puede alejarse de él. (1964, 72-73 pp.).

La experiencia de depresión moviliza en el bebé el deseo de reparar a su objeto u objetos destruidos. Anhela compensar los daños que les ocasionó en sus fantasías omnipotentes, restaurar y recuperar sus objetos de amor perdido, y devolverles la vida y la integridad. Cómo cree que la destrucción de su objeto se debe a sus propios ataques destructivos, cree también que su propio amor y cuidados podrán deshacer los efectos de su agresión. El conflicto depresivo es una lucha constante entre la destructividad del bebé y sus impulsos amorosos y reparatorios. El fracaso en la reparación conduce desesperación, el éxito, renovadas esperanzas. (1964, 76 pp.).

El dolor del duelo vivenciado durante la posición depresiva, y los impulsos reparatorios que se desarrollan para restaurar los objetos internos y externos amados constituyen las bases de la creatividad y la sublimación. Estas actividades reparatorias se dirigen tanto al objeto como al Yo. Se realizan en parte por preocupación y culpa por el objeto, con el deseo de restaurarlo, preservarlo y darle vida eterna; y en parte en interés de la autoconservación, orientada ahora con mayor realismo. el anhelo de recrear sus objetos perdidos impulsa al bebé a juntar lo que ha hecho pedazos, a

reconstruir lo destruido, o recrear y a crear. Al mismo tiempo, su deseo de proteger a sus objetos los lleva a sublimar los impulsos que siente destructivos. De este modo, la preocupación por el objeto cambia los fines instintivos y produce una inhibición de los impulsos instintivos.

En este punto se puede ver la génesis de la formación de símbolos. Para proteger al objeto el bebé inhibe en parte sus instintos y en parte los desplaza sobre sustitutos; aquí comienza la formación de símbolos. Los procesos de sublimación y de formación de símbolos están estrechamente vinculados con conflictos y ansiedades de la posición depresiva, y son una consecuencia de estos (1964, 78-79 pp.).

Cuando la posición depresiva no se ha elaborado suficientemente, y no se ha afianzado la creencia en el amor, la creatividad del yo y en su capacidad de recuperar interna y externamente objetos buenos, el desarrollo posterior es mucho menos favorable. el yo se siente acosado por la ansiedad constante de perder totalmente las situaciones internas buenas, está empobrecido y debilitado, su relación con la realidad es frágil y hay un perpetuo temor y a veces una verdadera amenaza de hacer una regresión a la psicosis. (1964, 83-84 pp.).

Los impulsos reparatorios hacen progresar la integración. El conflicto entre amor y odio se agudiza, y el amor se ocupa activamente tanto de controlar la destructividad como de reparar y restaurar el daño realizado. En el deseo y la capacidad de restaurar al objeto bueno, interno y externo, se basa la capacidad del yo para conservar el amor y las relaciones a través de conflictos y dificultades. También las actividades creadoras se basan en el deseo del bebé de restaurar y recrear su felicidad perdida, sus objetos internos perdidos y la armonía de su mundo interno. Las fantasías y actividades reparatorias resuelven las ansiedades de la posición depresiva. Repetidas experiencias de pérdida y recuperación del objeto reducen la intensidad de la ansiedad depresiva. (1964, 95 pp.).

3. Capítulo III

3.1 Arte y Psicoanálisis

En su texto el poeta y los sueños diurnos Freud (1907), comienza relatando que todo niño que juega se produce la creación del mundo propio, organizando y asignándole un nuevo orden a cada cosa, produciéndole al sujeto una singular satisfacción. transformando a la realidad como la antítesis del juego.

Según el autor el niño actúa de igual modo que el poeta, cuyo mundo fantástico adquiere un papel relevante en la vida del sujeto. Puesto que, él mismo se liga a este mundo, empero manteniendo el contacto con la realidad. El mundo poético, el cual se transforma en una irrealidad le provee al poeta una serie de sensaciones y placeres al igual que el juego fantástico del niño, como así también este poeta puede convertirse en fuente de placer para el lector.

A raíz de lo mencionado anteriormente el poeta, al ser un artista, logra a partir de su producción literaria o el artista por medio de su obra plástica, inclusive el músico a partir de sus canciones, genera en aquel que espera grandes herramientas de sublimación e identificación.

Por otra parte, los instintos insatisfechos del sujeto son las fuerzas impulsoras, y cada fantasía es una satisfacción de deseos, vale decir una rectificación de la realidad insatisfactoria. La multiplicación y la exacerbación de las fantasías habilitan condiciones que aseguran el ingreso del sujeto a la neurosis o a la psicosis. Las fantasías son también, estadios psíquicos preliminares a los síntomas patológicos.

Cabe destacar, que las fantasías también están presentes en los sueños, de hecho, para Freud estas no son algo diferente a los sueños. Aquellos deseos reprimidos y desplazados a lo inconsciente, sólo se le es permitido devenir conciertos de formaciones de manera tal, que puedan ser tolerados por el sistema consciente y se conviertan en satisfacciones de estos deseos. el artista mitiga el carácter egoísta de sus sueños por medio de modificaciones y ocultaciones sobornando al espectador con un placer

puramente formal, es decir estético al exponer sus fantasías (obras), al placer que no es ofrecido para facilitar con el la génesis de un mayor placer procedente de fuentes psíquicas más profundas Freud las denomina prima de atracción eliminar. siguiendo al autor el placer estético qué tanto el poeta como el artista plástico o el músico procura en su audiencia, un carácter de placer preliminar y el verdadero goce de la obra expuesta se desprende de la descarga de tensiones dadas en el alma del sujeto. La situación de gozar ante una obra artística es menos vergonzoso, que gozar de las propias fantasías, supone entonces un menor costo subjetivo.

Freud (1906) en su texto *El delirio y los sueños en la Gradiva*, de W. Jensen, menciona como los sueños son posibles medios auxiliares para realizar producciones artísticas

La *Gradiva*, esa fantasía pompeyana, en el discurso de Jensen ayuda a Freud a emparentar la realidad cotidiana con la realidad psíquica, en otras palabras, a demostrar que la realidad cotidiana es la realidad psíquica. Jensen se propone hacer consciente lo inconsciente en su narración literaria. Cada sujeto cuenta con un inconsciente que determina su realidad cotidiana.

En el texto Freudiano, Hanold es cautivado por la mujer de mármol, la imposible, mientras que es ciego a las mujeres de carne y hueso, ahí donde se jugaría su deseo. Esta represión es propia de la neurosis, de la estructura subjetiva. El sujeto se aparta de sus posibilidades, vela su deseo mediante el fantasma, se ofusca en sus posibilidades mediante sus miedos y sus temores.

En congruencia con lo anterior es menester citar al historiador de arte Ernst Gombrich (1963), quien imaginó el extraño campo del arte como una sala llena de espejos o como un túnel en el que el más débil de los sonidos era perceptible a distancia. Cada forma y cada sonido es capaz de evocar recuerdos e imágenes. Tan pronto como una imagen se consigna al arte, sostiene Gombrich, se crea un nuevo sistema de relaciones, en el cual se inserta esa imagen o sonido, formando parte de un orden establecido. Cada una de estas imágenes y sonidos, sean grandes o pequeños, se amplifican y reflejan en las paredes llenas de espejos, dando lugar a un juego de luces,

imágenes y sonidos. Lo que resulta, entonces como en un caleidoscopio son imágenes que pueden diferir enormemente la una de la otra, pero que siempre han estado sujetas a una transición común: la de haber estado de paso en una obra de arte.

El arte toma la forma de un gran sistema de amplificación, una cámara de resonancia en la que se producen refracciones de los objetos, ergo cuenta con ciertos límites y con la posibilidad de crear diferentes relaciones. La resonancia se encontró en el mundo interno del artista, pero también en el modo en que el artista posee sentimientos de pertenencia en una comunidad de artistas. Y, por último, este efecto también se surgirá en el espectador.

La historia de la relación entre psicoanálisis y arte está dominada por la certeza de que los artistas tienen algo fundamental que decir en el mundo psíquico, y sobre el mundo psíquico, y no menos evidente es la aspiración por parte del psicoanálisis de decir algo fundamental sobre el arte, sobre el artista y la obra de arte.

Rank (1914) por su parte, consideró que el cine es capaz, utilizando un idioma figurativo que facilita la comprensión del espectador, de graficar ciertos fenómenos psicológicos que los poetas no pueden poner en palabras. En base a esto es posible pensar que la apreciación de la obra artística asume la misma función, habilitando en ocasiones la apertura de vías psíquicas inesperadas. Gracias al arte, estos fenómenos psicológicos pueden encontrar su escape a la superficie, y su posterior desarrollo.

Di Benedetto (2000) ilustró el carácter anticipatorio de las obras de arte. Las visiones instantáneas del mundo interno que estas proporcionan pueden prefigurar una formulación mental o verbal. En este sentido, concluye, el arte ofrece a todos estructuras pre-lógicas para desarrollar habilidades simbólicas y lingüísticas con las que comunicar experiencias internas.

En los años 20', Baudouin (1929) observó cómo las obras de arte pueden estimular convincentemente asociaciones debido a su capacidad para inducir el soñar. Una obra de arte no contiene un sueño, sino, potencialmente, varios sueños, y su característica más importante, enfatiza

Baudouin, es que los preserva en su estado potencial, como si fueran sueños prisioneros ante los cuales el espectador puede experimentar un equilibrio precario como una fantasía toma forma, pero al mismo tiempo está a punto de desvanecerse.

De acuerdo con estas conceptualizaciones, las obras de arte son estímulos privilegiados para liberar la asociación y para el despliegue del proceso analítico. Con su comunicación de ambas formas y sus potentes cargas emocionales implícitas, abren canales en la vida mental del paciente, dándole potencialmente acceso a material inconsciente específico, que no es idéntico al material inconsciente del artista, y a la capacidad de jugar. Nagel (2008) postuló otra forma de arte al ofrecer acceso privilegiado a la vida inconsciente de un paciente; ella apuntaba que si los sueños, con su contenido visual y su análisis verbal, pueden considerarse el camino real hacia el inconsciente, "las cualidades de la música en sí misma ofrecen importantes puntos de entrada en los procesos inconscientes" (Nagel, 2008, en Pazzagli & Rossi Monti, 2010, 513 pp.). Desde esta perspectiva, la música puede actuar como un estímulo aural dentro del marco analítico. Sostenemos que, probablemente, el arte de cualquier tipo podría ofrecer tal acceso.

Desestimamos la ilusión de esbozar una estética genuinamente psicoanalítica basada en la teoría de la resonancia. Esta teoría se basa en el supuesto de que, en una obra de arte, se encuentran dos configuraciones psíquicas iguales, en comunión la una con la otra o, en realidad, se superponen: por una parte, el mundo interno del artista tal como se expresa en su obra y, por otra, el conjunto de fantasías, emociones y pensamientos que la obra despierta en el espectador. Este modelo ha hallado su expresión, principalmente, en el psicoanálisis Kleiniano. Segal (1952) se interroga sobre qué es lo que hace a una obra de arte tan gratificante para el público. El disfrute del arte nace de la identificación con la obra de arte como un todo y con el total del mundo interno del artista tal como se representa en su obra; desde el punto de vista de Segal, todo disfrute del arte implica una revivencia inconsciente de la experiencia creativa del artista. Es más, incluso Freud en "El Moisés de Miguel Ángel" (1914) escribe que lo que el

artista aspira a hacer es despertar en nosotros el mismo patrón psíquico que modeló la obra.

3.2 Arte Normal y Arte Patológico, la Visión Pichoniana

“Una diferencia entre el proceso creador del normal y del alienado es que este proceso aparece en forma controlada y temporaria en el primer caso, mientras que en el segundo caso es más automática, más permanente y de cierta manera más necesitada” (Pichón-Riviére, pp. 28)

Para Pichón Riviere (1907-1977), el artista, como toda persona de nuestro tiempo, tiene que abordar los problemas que se le plantean a cualquiera de sus semejantes, pero con la diferencia de que él se anticipa y como ser anticipado se le adjudican las características de un “agente de cambio”, situación que favorece el desplazamiento sobre él de todos los resentimientos, fracasos, miedos, sentimientos de soledad e incertidumbre de los demás, como si él fuera el portavoz de todo lo subyacente aún no emergido.

Automáticamente es elegido como chivo emisario, como perturbador de una tranquilidad anterior. El artista, entonces, es ser de anticipación que es víctima de verdaderas conspiraciones organizadas contra el cambio, contra lo nuevo, contra lo inédito.

Continúa el autor mencionando que, trata de comprender que un objeto de arte es aquel que nos crea la vivencia de lo estético, la vivencia de lo maravilloso, con ese sentimiento subyacente de angustia, de temor a lo siniestro y a la muerte. Y que, por ello mismo, sirve para recrear la vida.

Y sigue desarrollando su punto de vista diciendo que: estos productos se originan en un proceso que concilia y que consigue la reconstrucción del objeto previamente desmenuzado a través de una técnica específica. Como si fuera un rompecabezas. Todo dependerá de cómo se coloquen las piezas y del sentido que se busque con ellas. Cuando el movimiento es dirigido hacia la unidad y tiene la forma de espiral dialéctica, surgirá la creación.

Según la mirada de Pichón Riviere (2000), toda creación de objetos, sean estéticos o industriales, está ligada a la situación socioeconómica del país en el que tiene lugar. Responde a un determinado entorno histórico, social y espacial. Tienen en común su calidad de emergentes sociales, provienen de las mismas fuentes y están condicionadas por ellas. Continúa Pichón Riviere diciendo que, desde un punto de vista psicológico debe destacarse que la vivencia de la muerte es lo fundamental en toda situación de creación. La diferencia, entonces, entre un objeto de industria y un objeto de arte suele estar ligada a las experiencias de los sujetos y sus esquemas referenciales previos.

Esto, sumado al grado de libertad que haya tenido el productor del objeto, determinan que ese objeto se convierta en obra de arte, siendo así capaz de producir en el otro esa vivencia de lo maravilloso, que fundamenta el sentido de lo “bello”. Es que un verdadero artista logra, tras una elaboración consciente de la inconsciente presencia de lo siniestro, transmitir al espectador, una realidad particular de armonía y movimiento.

También sostiene este autor que esta relación armónica entre la producción artística y el receptor, no sucede en las creaciones de los alienados.

El artista alienado, sostiene Pichón, posee características de pensamiento mágico, con producción casi automática y permanente.

En cambio, en el artista “normal” el proceso creativo se da de forma controlada. No crea para transformar el mundo exterior de manera delirante, sino que su propósito es describirlo a otras personas sobre las cuales trata de influir, teniendo la tarea un significado definido. Aprende, progresa, haciendo ensayos, sus modos de expresión cambian y su estilo puede transformarse.

Considera Pichón que entre arte y locura existe una profunda relación, a tal punto que muchas veces, concretar la obra de arte es el medio de lograr o mantener la salud psíquica.

Marco Metodológico

1. Diseño

El diseño metodológico generado se inscribe en el enfoque cualitativo de investigación en tanto se dirige a la construcción de conocimientos que no asumen una forma numérica (Hernández Sampieri, 1998). Cabe destacar que el paradigma cualitativo, permite descubrir, interpretar y construir realidad, a partir de la profundidad de los datos obtenidos. Como así también este tipo de diseño de investigación se orienta a la singularidad de cada caso de estudio, sin generalizar.

Nos apoyamos asimismo en algunos postulados propios del enfoque etnográfico- colaborativo, como la posibilidad de documentar y analizar la realidad de estudio desde narrativas producidas junto a referentes directos del campo, recuperando lo particular y lo significativo, pudiendo así transformar y transformarse en la experiencia (Rockwell, 2011). Este posicionamiento de investigación es fértil para documentar y analizar una variedad de realidades de estudio dentro del campo de las ciencias sociales y humanas. Optamos por este modo de generación de conocimientos dada la naturaleza compleja del recorte que propone este estudio.

Según Rockwell (2011) el trabajo de campo se desarrolla en colaboración con las subjetividades junto a las cuales generamos conocimientos, tomando distancia de los enfoques tradicionales de recolección de datos, en esta mirada la realidad de estudio constituye una co-creación dinámica y flexible.

El tipo de investigación seleccionado es exploratoria, debido a que el problema de investigación está poco abordado, lo cual requiere de nuevas investigaciones para obtener una mayor profundización en los efectos producidos por el arte en el bienestar subjetivo. También será transversal, ya que el estudio de campo se desarrollará en un momento dado y no se sostendrá en el tiempo.

2. Área de Estudio

La investigación se llevará a cabo en la ciudad de San Nicolás, la misma se encuentra ubicada en la provincia de Buenos Aires, a 70 km de Rosario y 230 km de la ciudad de Buenos Aires. Sus límites se extienden a la vera del río Paraná.

San Nicolás de los Arroyos posee 134.000 habitantes y se caracteriza por ser una ciudad industrial cuya población se ha incrementado debido a esta actividad productora. La población seleccionada para trabajar serán artistas plásticos de la ciudad nicoleña. De tal población se seleccionó una muestra de 6 artistas plásticos, que cumplen con los siguientes requisitos: ser autodidacta, haber realizado muestras, que lleven más de 15 años de trayectoria.

La técnica de muestreo es no probabilística por conveniencia, ya que la selección de la muestra se orientó aquellos sujetos que aportaran calidad y profundidad para la construcción del dato, que cumplieran con los requisitos antes mencionados.

3. Dimensión de Variables y Categorías Investigación

Las variables que guiarán el trabajo de investigación son: arte y producción artística. Las mismas serán definidas de las dimensiones conceptual y operacional para lograr un mayor acercamiento en los resultados obtenidos

3.1 Arte

Definición Conceptual: La definición de arte será tomada desde la perspectiva freudiana. Según el autor, las producciones artísticas cumplen la función de disfrazar los deseos inconscientes, ya que las obras se originan en él. (Freud, 1907)

Definición Operacional: Para realizar la recolección de datos de esta variable se utilizó como instrumento la entrevista semiestructurada

compuesta por cinco preguntas abiertas, con la posibilidad de repreguntar durante la entrevista.

3.2 Bienestar Subjetivo

Definición Conceptual: Para definir bienestar subjetivo, se deben tener en cuenta que la subjetividad esta travesada por el cuerpo orgánico, el aparato psíquico y las leyes culturales. Dicho entramado delimita un espacio, donde la subjetividad tendrá efectos del inter juego pulsional. Es allí donde la pulsión irrumpe en la psique como deseo. (Carpintero, 2004)

Definición Operacional: Para la obtención de datos de la variable bienestar subjetivo, se efectuó al igual que en la variable “arte” una entrevista semi estructurada con siete preguntas que la abordarán, y con la posibilidad de repreguntar al entrevistado.

4. Técnicas y Procedimientos

Para abordar metodológicamente el tema de estudio, optamos por entrevistas semi-dirigidas en tanto instrumento apto para la generación de datos. Las mismas se confeccionaron a partir de ejes temáticos que responden a las variables planteadas. Las preguntas recortadas asumieron la característica de ser abiertas, para promover el relato del entrevistado en el marco de una conversación que facilite el intercambio en múltiples direcciones.

En cuanto al procedimiento, debido a la situación del contexto de pandemia (COVID19), que nos atravesó durante el curso del trabajo, la modalidad se ajustó al entorno virtual. Se pautaron y concretaron reuniones por medio de la plataforma Zoom en días y horarios disponibles por los sujetos entrevistados/as.

Una vez concretado el encuentro, se explicitó el encuadre de la entrevista y el objetivo de la misma. Se propició un espacio en el que el entrevistado ha podido despejar dudas sobre la modalidad y alcances del

trabajo. Finalizada la entrevista se siguieron las instancias formales de agradecimiento y cierre.

5. Consideraciones Éticas

En lo que se refiere a las consideraciones éticas implicadas en todo proceso de investigación, se les informó a los sujetos que conformaban la muestra que los datos recabados serían con fines académicos. Y se les garantizó la confidencialidad tal como lo indica el código de ética de la Federación de Psicólogos de la República Argentina (FEPRA) en su sección 2.6:

“Los psicólogos garantizarán una apropiada confidencialidad al crear, almacenar, acceder, transferir y eliminar registros bajo su control, con los recaudos apropiados si son impresos, digitalizados, videograbados, etc. Los psicólogos mantendrán y eliminarán los registros de acuerdo con las reglamentaciones vigentes y en un modo que permita cumplir con los requisitos de este Código de Ética”. (FEPRA, 2013, 6-7 pp.)

Resultados

En el siguiente apartado, se realizará el análisis e interpretación de los datos obtenidos en la muestra. El objetivo de la presente investigación es: contribuir a generar conocimientos útiles para distintos actores sociales (profesionales de la salud, comunidad educativa, personas con padecimientos subjetivos) acerca de la relación entre arte y bienestar subjetivo. Ya que la producción artística, es un testimonio de la capacidad que posee el sujeto de sublimar, donde la pulsión escópica (vinculada a la acción de ver) se pone al servicio de la tramitación, que suscitan el despliegue de diferentes recursos que favorecen la salud mental. Según Sforza (1995), el lenguaje artístico fomenta nuevas relaciones más armoniosas con el contexto, otorgándole al sujeto la posibilidad de posicionarse desde un lugar más adecuado con respecto a su subjetividad. Siguiendo a Van Gogh (1997) la producción artística desde este punto de vista, conforma una herramienta valiosa donde se pueden observar ecos de las inquietudes que se sacuden las fuerzas más lúcidas y rebeldes que

conviven en el sujeto. A partir de esto, se puede dilucidar como las tensiones y la sensibilidad plasmada en la obra, exteriorizan los problemas vitales del creador. Al manifestar por medio de pinceladas cargadas de expresión, se llevan a cabo movimientos que habilitan procesos internos, a través de los cuales el sujeto se enriquecerá a la hora de entablar relaciones objetales.

Continuando con la relevancia del arte y sus efectos en la salud mental, es pertinente esbozar la perspectiva Kleiniana, la cual sostiene que la capacidad de crear fantasías es una función propia del yo que deriva a la construcción de relaciones con objetos. La fantasía tiene un aspecto defensivo, cuyo objetivo es satisfacer los impulsos instintivos prescindiendo de la realidad externa, vale decir que la satisfacción obtenida se asemeja a una defensa contra la ineludible realidad de la privación. Segal (1964) continuando con la teoría propuesta por Melanie Klein, plantea que el sujeto al fantasear la realización de sus deseos, no solamente evita la realidad displacenta, sino que también se defiende contra la realidad interna que provoca este malestar. Se puede colegir que la relación objetal que construye el artista con su obra puede perseguir fines reparatorios, con aquellos objetos promotores del malestar subjetivo.

En los párrafos subsiguientes, se analizarán los ejes correspondientes a los objetivos específicos:

1. Establecer la articulación entre las producciones artísticas y el bienestar subjetivo

Los resultados arrojados como producto de las entrevistas realizadas correspondientes al primer eje que consiste en establecer la articulación entre las producciones artísticas y el bienestar subjetivo, muestran que los sujetos que se dedican a crear producciones artísticas, sin necesariamente poseer estudios que sostengan la práctica, buscan por medio de sus obras poder transmitir experiencias que le generan determinados sentimientos, los cuales en muchas ocasiones, no logran poner en palabras. Los siguientes fragmentos dan cuenta de ello:

“Yo creo que, a partir de su producción, ella logró tomar contacto con su interior, y encontró un motivo, ya que crear la llevaba a otro mundo. Fue una manera en la que ella pudo expresar los sentimientos”

“El arte es comunicación”

Según Nasio (2015) la voz del artista procura, por medio de su pintura convertirse en fuente de emociones. Desde este punto de vista se puede considerar al arte como una valiosa herramienta de sublimación, a través de las cuales, los artistas segregan los impulsos creadores, alentando a la transmisión del espectador. Por ejemplo, en uno de los sujetos entrevistados, el mismo menciona que siempre busca los materiales adecuados, según lo que quiere transmitir, los pasajes de entrevista siguientes constituyen evidencia empírica de esto:

“Yo siempre busco hacer algo que nadie haya hecho, busco crear materiales, crear el tema, cambiar los soportes”

“Para mí lo más importante, lo fundamental en la pintura es la idea. Realizo bocetos, escribo tal cosa tal vez, lo que yo quiero decir, la composición es internalizada. Cuando salgo a caminar a la mañana, yo me voy haciendo cuadros, organizo lo que voy a hacer.”

La producción artística y el sentir del artista parecieran ser factores inherentes según lo observado en la entrevista, puesto que, si estos no son capaces de sentir, no lograrán crear, dependiendo el estado de ánimo por el que estén transitando, como así también, se pudo vislumbrar en el relato de los entrevistados, que, en ocasiones, el solo pintar, no puede dar cuenta de lo que pretenden exteriorizar. En la siguiente frase se encuentra la argumentación para lo descripto:

“me pidieron una crítica un dibujante cordobés me dijo mándame los dibujos, yo veo y si no siento nada no escribo. Entonces si no siento nada, en vez de mentir, lo evito. Con lo mío, por ejemplo, también a veces yo he pintado sobre algo y hay cosas que no me alcanza con pintarlo y recurro a otros lenguajes, modelo, o escribo alguna idea que pueda complementar lo visual.

Allport (1986) sostiene que la personalidad es dinámica que en ella interfieren factores emocionales, orgánicos, ambientales, entre otros. La

organización de estos factores son los que determinan las conductas y pensamientos característicos de una personalidad, hecho significativo que se observa en los artistas entrevistados. En congruencia con ello identificamos un fragmento de entrevista:

"Cuando llegó la pandemia, tuve un proceso infeccioso que me llevó a pensar que había contraído Covid19, me asusté mucho, entonces bueno, tomé lo que tenía escrito de mi tesis y encontré como un juego, me puse a reescribirla, yo dije, a ver, si no lo hago ahora, no lo hago más, porque tenía miedo de morirme, entonces en abril, me animé a abrirla y la volví a escribir integra, estuve todo este año haciéndolo y la verdad que fue sublime hacerlo. Otra cosa, que apareció este año fue una editorial que me contrató."

Tomando el siguiente ejemplo narrado por uno de los sujetos que componen la muestra: "Formé parte del Jurado de una Bienal Artística en Contexto de Encierro. La población con la que se trabajó era no artista.

La participante, nunca había tenido contacto con el arte, primero hubo que hacer un boceto, dibujar, eran 72 horas de clase en total, que después hicimos más. Ella tenía interés. Cada región cultural, invitó a gente para que tuvieran la posibilidad de estar en contacto directo con uno. No trabajamos con sujetos peligrosos.

La primera clase realizaron un autorretrato. Se hicieron también copiando en el espejo.

La joven me dijo nunca había agarrado un pincel en su vida, la última clase cuando hablamos sobre, yo estaba muy intrigado porque en el autorretrato que realizaron en su momento, se copia la cara con el espejo y del otro lado se tenía que hacer como piensan que la ven los demás. Dibujó en un fondo verde que sería su contexto de árboles y pasto, un corazón de ladrillos, así la ven los demás con un corazón de ladrillo, me dijo si podía ponerle ojos y bocas, le digo, por supuesto, corazón que hablas a través de él. Después cuando se llevó a cabo la escultura, en el último día, ella cerró explicando un montón de cosas de su vida, dijo cuando yo entré acá, una compañera de celda, me dijo nunca llores delante de tus compañeras porque eso te da debilidad te van a pegar, te van a matar. Entonces dije llores en la

ducha y en la cama cuando nadie me ve y hasta el día que yo salga mi corazón va a ser de piedra."

Cabe la posibilidad de recurrir a la metonimia, para destacar la importancia del significante que el artista les otorga a los materiales y al modo de expresión. Se puede inferir como utiliza el mecanismo de defensa de la evitación (ladrillos) a fines de sobrellevar la vida en contextos de encierro. Es allí donde aparece el arte en su vida como una herramienta de sublimación, que le permite subrogar los diferentes sentimientos que se originan a partir del encierro. Cabe destacar que los ladrillos cuentan con la particularidad de romperse ante un choque con otro material de igual o mayor fuerza, desarmando las barreras que estos constituyen, en el sujeto existen situaciones de gran amenaza que en ocasiones desbaratan las defensas armadas por ellos.

Por otra parte, se puede pensar a partir del relato del entrevistado, en la sensación de libertad que este sujeto en contextos de encierro experimentaba, cuando lograba expresar sus sentimientos por medio de sus producciones, libertad que trascendía los muros construidos por ladrillos y rejas que lo segregaban del resto de la sociedad y sus afectos.

Es por eso que la sublimación a partir del arte contribuye a la construcción de una defensa que promueve la salud mental del sujeto, con el añadido del placer que provoca en cada artista contemplar su producción finalizada, y la libertad que le otorga al poder plasmar aquellos fantasmas internos.

Otro punto a destacar que se observaron en las respuestas brindadas por los entrevistados, es que el estado de ánimo influye en la producción artística, puesto que refieren que, si el artista transita por estados emocionales de desasosiego, enojo, entre otros, obstaculiza la cristalización del objeto. Los siguientes fragmentos de información generada en entrevistas constituyen un testimonio de ello:

"A mí me influye el estado de ánimo en la producción, no puedo venir al taller a trabajar enojada, termino haciendo algo mal"

“Sí, yo creo que parte de la rabieta de haber dejado una cosa o la otra es que no me satisfacía o la frustración del sentimiento, yo vendí muy poco en mi vida”

"Ahora estoy en este silencio, elaborando un duelo, la cerámica y todo eso, me ayuda un poco. Empecé escribiendo algunas cosas, apuntes sobre sobre esmaltes que me interesa."

A partir de este relato, se deja entrever como pueden asomarse en estas ocasiones, inhibiciones en los artistas. Retomando a Nasio (2015), sostiene que el arte se transforma en una proyección de los sentimientos e ideas del sujeto a través de una imagen, cabe el interrogante acerca de la lucha que mantiene el artista con su mundo interno, y las posibles resistencias que emergen que lo llevan a inhibirse, es decir ¿qué sucede en el artista que no puede tramitar? Citando a Lacan: “El arte, cualquiera sea, es siempre un cierto modo de organización alrededor de ese vacío” (1959) Entonces: ¿En estos casos se apersona la lucha del artista con el vacío estructurante del sujeto? Una de las entrevistas arrojó la siguiente evidencia significativa íntimamente vinculada con lo expuesto:

“Yo perdí tres embarazos, si yo hubiera tenido muchos hijos no hubiera podido hacer todo lo que hice. También es saber encontrar esos huecos que te deja la vida."

Por otro lado, otra respuesta obtenida durante las entrevistas, hace referencia a la intención de la producción artística:

“La imagen, lo que veo, tendrá un argumento de por qué estás haciendo eso, Y esto me lo dio la profesión de mi viejo”.

“El argumento es lo que sostiene y acompaña lo que haces, cuando te pones a pensar qué es lo que estás haciendo, cuando miras al modelo o la modelo, el objeto que se dibuja”.

“Un ceramista japonés, quien barría a las 8 de la mañana, y repetía hay que limpiar el taller para limpiar las ideas”.

“Es muy rico acomodar el taller para reacomodar las ideas y yo este último tiempo y estuve necesitado estar en el taller acomodándolo para ver si podía aclarar un poco mis ideas claras, el espacio donde trabajas”.

Los artistas coinciden en que aquello que se transmite, cuenta con un argumento que sostiene la obra obtenida.

Otro fragmento a resaltar, pertenece a uno de los artistas implicados en la muestra que utiliza la cerámica:

"Ser paciente, respetar el tiempo del material. Me dediqué a la cerámica, porque la cerámica para mí es completa tiene volumen, color, aplicas el diseño del color y el volumen. Te permite utilizar un montón de recursos, y lo que siempre destacó del proceso que lleva la cerámica que va desde siempre y me emociona a pesar de que hace más de 40 años que estoy trabajando, que de pedazo de barro que vos ves adentro de esa bolsa de nailon, dentro de un mes podés encontrar obras pintadas, vidriadas, con color, uno lo vive con pasión".

Se puede observar a la cerámica como un medio para adquirir "paciencia", sostiene que al material hay que respetarle los tiempos. Postula que ser paciente, le facilitó poder contemplar, la textura, el volumen, el color y lograr discriminar de manera concomitante las emociones que se van desarrollando en ese proceso. Se puede incurrir, nuevamente, como el arte, es una eficaz herramienta de sublimación y un facilitador para el desarrollo de diferentes recursos que promueven el bienestar subjetivo. Es pertinente mencionar a Freud (1912), donde propone que luego de la construcción de un lenguaje abstracto, el sujeto logra enlazar lo sensorial con diferentes representaciones verbales, subjetivas y creativas, en este caso, la cerámica, le permite al artista poder percibir y discriminar lo que pasa, tanto en su mundo interno, como los efectos que provoca en el exterior.

Según la información generada en colaboración a través del instrumento de entrevistas para dar cuenta de los objetivos propuestos en la presente investigación, para los artistas el arte conforma un canal eficaz que les permite drenar sus ideas, de manera libre, sintiendo que se convierten en una mejor persona. Esto se refleja en las siguientes narrativas identificadas como evidencia:

"Me interesa que se aprenda a leer la realidad, hay un montón de cosas que te cambian la forma de observar, Porque si la lectura, y el

producir no te sirven para leer la vida y la realidad, ¿para qué te sirve? Lo peor que te puede pasar es encasillarte. "

"Me interesa tratar de que mis alumnos saquen sus propias cosas. Vos podés dibujar lo que tenés adentro, eso es lo importante."

Otro rasgo recurrente de sentido presente en el corpus de datos de las entrevistas, es la sensación de serenidad que logran estos artistas a través de sus producciones, que habilita a que estos sujetos se posicionen desde otro lugar, para enfrentar las diferentes situaciones de la cotidianidad. Por ejemplo, los entrevistados lo verbalizaron de la siguiente manera:

"Siempre que tengo un problema para resolver, cuando me siento a pintar, me puedo serenar y ver las cosas con más tranquilidad para resolver ese asunto, es como una forma de vivir, creo que es una herramienta para transformar y mejorar. Generar cambios, viste, como descomprimir, yo creo que igual requiere de entrenamiento, tiene una parte emotiva invisible, se trabaja mucho con lo invisible. Por ejemplo: en la ilustración se puede dibujar un recuerdo algo, algo que se escuchó de otro y todo eso que uno tiene adentro, que es otro universo. Me parece que eso lo emocionante que tiene. Todo eso de poder expresarse, lo mismo con la música, con el teatro, tiene toda esa parte de adentro"

Otro ejemplo que se repitió en el discurso de los artistas es: *"la magia que alcanzo luego de trasladar en el material seleccionado la idea que llevo dentro de mí"*. Siguiendo a Allport (1986) una de las características de la persona, es su naturaleza emocional que incluye la susceptibilidad a la estimulación emocional y la fuerza que influyen a la hora de producir una respuesta, las cuales tienen injerencia tanto en el estado de humor como en la estructura de la personalidad. Se puede observar que en los artistas entrevistados es palpable la susceptibilidad y la sensibilidad emocional, a la hora de crear sus obras como un medio de respuesta a su mundo sensible, que les proporciona un sutil modo de tramitación. Ejemplos de ellos son los siguientes pasajes de entrevistas:

"Creo que es el mejor canal que siento. Por lo que hablamos de la libertad, no sé, es en lo que me siento más cómodo expresando. Porque elegí el arte no sé, creo que me hace mejor persona. Siento que tengo mayor

libertad. Tengo un problema y me pongo a pintar, me puedo serenar gracias al arte”.

"Me tuve que refugiar en la virtualidad y te voy a contar una cosa que es muy cómica en esta soledad de la pandemia, hice un curso de radioteatro. Nada que ver, pero yo no necesitaba estar con alguien que no me preguntará nada, todo eso sirvió para despertarme, para correrme y empezar a tener algunas ideas. A veces, para que no se escapen las ideas, una anota, se hace una descripción con palabras."

El autor señala, asimismo, que el ambiente tiene un rol protagónico, ya que le presta al sujeto elementos de interpretación con pautas para significados a los estímulos y determinar las formas de dar respuesta, esto se visualiza en el siguiente párrafo sustraído de las entrevistas, en respuesta a los efectos que surgieron del contexto actual de pandemia (COVID19).

"No es que me afectó, anímicamente me produjo como una especie de freno, es algo que tengo que manejar yo digamos, esto de no poder trabajar con la figura humana, la figura humana yo la busqué en el internet, sean fotos de diarios, se trabaja distinto en el sentido de que cuando tenés un modelo. Ahí tenés un diálogo con el objeto que se complica sin modelo"

Desde otra perspectiva, uno de los sujetos entrevistados, propone la idea de que la creación artística, no se da solo por medio de materiales concretos, vale decir, esculturas, cuadros, entre otras. También se puede crear a través de lo intelectual, como lo expresó uno de los sujetos implicados de la siguiente manera:

"El lugar que ocupaba ejecutar producciones con diferentes materiales y medios lo ocupó escribir, pensar la obra de otros, realicé trabajos de crítica a otras obras de artistas mucho tiempo en San Nicolás, en el diario local inclusive. Por este motivo, no creo para nada que mi arte influya en otros. Yo considero que es mi palabra la que influyen otros, me doy cuenta que como docente he cumplido un rol en la vida creo que he dejado algo en el alma de los otros. Pero con la imagen no creo para nada. A mí el arte me ha servido, en el hacer, yo no consumo arte socialmente."

“Yo tengo gente familiares y amigos que viven tratando de consumir arte, que van a la ciudad y ven todo lo que se ha hecho. Para mí entrar a un museo, poder ver esas obras, siempre es un privilegio. El arte ayuda a vivir.

A mí me cambió la vida realmente no sé en qué sentido es la satisfacción, no sé si es una satisfacción intelectual, existencial, pero es una cosa sumamente nutriente”

Como sostiene Kandinsky (1989), el artista debe tener algo que decir, donde prima el contenido, y no la forma. En este punto, la sublimación, opera de igual manera que en el artista que cristalizó en materiales concretos sus ideas. Según lo relatado por este sujeto, la satisfacción se adquiere desde lo intelectual, y no desde lo existencial cumpliendo la misma función de nutrir la personalidad del sujeto.

Kandinsky, también postula que el arte es una creación que viene a suplir el vacío, según la experiencia personal relatada por uno de los sujetos interrogados, luego de perder tres embarazos, logró por medio del arte aminorar la angustia que le generaba el vacío de aquello que no pudo ser. El arte para el autor es el lenguaje que habla el alma, que se transmite en lo cotidiano. Citando a Shakespeare es el ojo del espíritu (1600-1608,93pp). Toda obra de arte además de ser una comunicación intersubjetiva, posee un sentido que impulsa al artista al encuentro con el otro. Benjamin sostiene que toda obra artista posee un aura que determinara como el creador se conecta con aquel sentido que busco inscribir en su obra (1989, 20 pp.). Las palabras utilizadas por el entrevistado que dan cuenta de ello son las siguientes:

“Yo me acuerdo que eran horas y horas de disponerme a eso y bueno sí, y además creo que se va dando con los avatares de la vida por ejemplo, yo perdí tres embarazos, si yo hubiera tenido muchos hijos no hubiera podido hacer todo lo que hice. También es saber encontrar esos huecos que te deja la vida”.

Otra recurrencia expresada por los sujetos que componen la muestra, es la importancia de aprender a leer la realidad a través del arte, ya que, según sus ideologías el arte cuenta con diferentes herramientas que promueven la apertura mental de quien lleva adelante esta práctica

otorgándole beneficios para afrontar la vida. Ejemplo de ellos son los siguientes recortes de experiencia empírica:

“En épocas hago arte con un lenguaje más político, expresé ideas políticas hay otras épocas que mi cabeza y mi sentimiento descansan y me meto en los paisajes”

“La imagen, lo que veo, tendrá un argumento de por qué estás haciendo eso, Y esto me lo dio la profesión de mi viejo”.

“Hay como un compromiso político que se siente con la propia obra, y tiene que ver con una carga de compromiso social”.

Sin embargo, también expresaron que el arte es un conflicto incesante. Es menester hacer hincapié en el duelo que implica tomar decisiones, en el caso del artista, debe decidir qué materiales, colores, y técnicas utilizar para construir su objeto a exponer. En esa elección quedan por fuera un conjunto de elementos variados y posibles producciones, ya que el artista cuando se encuentra con sus materiales, tiene en sus manos potencialidades. Si bien la palabra conflicto, cuenta con una acepción negativa, desde la psicología, se busca que el sujeto se problematice para poder identificar sus recursos y potencialidades que lo llevaran a superar las diferentes situaciones que se le presenten. En la siguiente frase se advierte un ejemplo de lo antes descripto:

“que la gente lo usé lo use de terapia me parece genial para mí no es terapia, todo lo contrario, es conflicto incesante”.

“Yo no pienso que use ese ratito para desenchufarme de los problemas de la librería, de la vida, del corazón; para mí producir arte es conflicto, otro conflicto diferente”.

Por último, es pertinente reponer el relato de uno de los sujetos implicados en la muestra:

“Hasta el año pasado he estado viajando mucho. Entonces, el placer de tomar el té, de volver a sentarse frente una obra y verla ese placer estético lo tengo, pero creo que tantos años de enseñar historia del arte insidio en la apreciación como consumidor en cuanto a la novedad. Es a cuentagotas poder ver la obra de alguien y que me sorprenda, creo que ese placer estético lo tengo en el cine.

Trabajé en la tesis con un mexicano que hace obras interactivas. Un artista que a mí me conmueve hasta las lágrimas, es Doris Salcedo una artista colombiana. En su obra escultórica trabaja con muebles, con escenografías, bordados con pelos de persona con pétalos de flor es una cosa tan exquisita”.

Estas palabras hacen foco en las sensaciones y emociones que se apoderan de ellos al contemplar obras de arte de otros colegas. Esta población refiere un placer estético que los conmueve hasta las lágrimas. Entienden al arte como un lenguaje que se expresa no solo al llevarlo a cabo, sino también al espectarlo, puesto que, por medio de los mecanismos de la identificación, proyección, y sublimación quien especta, encuentra una vía en la cual sus fantasías cobran vida de una manera menos costosa para la vida anímica, ya que la desfiguración aporta a la satisfacción pulsional del sujeto. Freud en su texto “El yo y el ello” (1923) narra la presencia de una mezcla pulsional no consumada en el sujeto ¿Acaso sucede en el espectador una regresión libidinal, que lo lleva a identificarse con la obra exhibida, promoviendo la sublimación de esta mezcla pulsional no consumada? ¿Acaso la investidura que el observador realiza con el objeto obra supone una transposición de aquellas vivencias infantiles que promovieron inscripciones en la vida anímica?

Por último, las producciones artísticas y el estado de ánimo de los sujetos conforman un círculo que se retroalimenta. En palabras freudianas, la sublimación pulsional es un rasgo característico de la cultura. El arte, según lo observado en las entrevistas, además de producir efectos tranquilizadores, le asigna al sujeto un lugar en el cual es mirado por otro. Como así también las creaciones artísticas interpelan tanto a su creador como al observador, produciéndose un encuentro con lo real que excede la palabra y que habilita los interrogantes.

2. Identificar a partir de una revisión y compilación bibliográfica, la relación entre las producciones artísticas y el bienestar psíquico.

En relación a este segundo eje y los conceptos desarrollados en el apartado de marco teórico presentamos a continuación los fragmentos del corpus de información generada en colaboración que intentan establecer una relación entre las producciones artísticas y el bienestar psíquico.

En primer lugar, retomando a Kandinsky (1912) la pintura, y el arte en sí brindan la posibilidad de crear objetos que desbaratan el vacío del alma humana. En este punto retomando a Freud (1930), se interroga ¿Qué es lo que los seres humanos mismos dejan de discernir por su conducta como fin y propósito de vida? ¿Qué es lo que exigen de ella, lo que en ella quieren alcanzar? (1930, pp.76). La respuesta de Freud es la felicidad. En el mismo texto Freud plantea la sublimación como un medio para obtener la satisfacción pulsional, dirigiéndose estas por otros caminos, cuyas metas están socialmente aceptadas. La sublimación de las pulsiones se traduce a un rasgo que identifica a la cultura, vale decir que el sujeto para ingresar a la misma debe llevar a cabo una renuncia pulsional. El arte es un claro ejemplo de operaciones sublimatorias en el sujeto, puesto que el lazo entre arte y pulsión dialogan, generándose como resultado una capacidad inventiva que produce placer y promueve el bienestar subjetivo.

En segundo lugar, en la actualidad se puede avizorar la presencia de una represión sobrante, en palabras de Bleichmar (1997, en Bleichmar 2019,30 pp.) en los modos que ofrece la cultura para coartar el empuje pulsional, generando un sobremalestar o malestar sobrante debido a que la renuncia pulsional, por un lado, posibilita la convivencia con los otros, pero también implica una resignación, por ende, el riesgo de la propia subjetividad. ¿Cómo opera el arte ante esta situación? Allport (1986), plantea que la cultura moldea la personalidad del sujeto y le brinda soluciones ensayadas y preparadas, aunque no siempre eficaces. El arte constituye una herramienta y o instrumento para alcanzar la satisfacción. En el caso de la información recogida en el trabajo de campo, una respuesta obtenida clarifica todo lo antes mencionado:

“Todo tiene que ver con el contenido del que trate la producción.

Para muchos de nosotros es una carga muy intensa haber revuelto nuestra historia personal y saber que somos de una generación donde hay personas con las cuales convivimos y fueron asesinadas tan brutalmente, llegando a lo traumático algunos. Quedamos algunos en la Argentina en los años 80.

Hay como un compromiso político que se siente con la propia obra, y tiene que ver con una carga de compromiso social”.

Spranger (1966), postula la idea del hombre estético, como aquel que presenta a forma y la armonía como valores primordiales. El estético posee una perspectiva de la vida como una constelación de situaciones que van a quedar inscriptas gracias a los efectos que causan en él. Para el autor, no es necesario que el artista cree, sólo alcanzará la categoría de tal clasificándolo como estético por su interés en la dimensión artística de la vida. En otras palabras, propone que no solo sublima quien produce una obra artística, sino también quien la contempla, ya que por medio de la identificación y la proyección subrogan las pulsiones que contrarían las leyes morales superyoicas. (Spranger, 1966 en Allport 1986).

En tercer lugar, Freud (1912) describe que el arte es el único dominio en el que la omnipotencia de las ideas ha logrado subsistir. Por medio del arte el sujeto que transita por periodos de crisis donde predominan el desánimo y el desasosiego, logra tramitar este malestar. Dicha tramitación está al servicio de los efectos emocionales que se originan en la ilusión artística. Trascendiendo al plano de lo real.

En ese sentido, resulta pertinente citar la concepción lacaniana del sujeto. Para el autor el sujeto se origina en la sujeción al significante, por lo tanto, el inconsciente. El universo simbólico significativo es menester para la humanización y determina la aparición de un inconsciente estructurado como un lenguaje. Para Lacan el sujeto opera en tres registros: imaginario, simbólico y real, conformando estos el llamado nudo borromeo. El universo simbólico al ser omniabarcativo, puesto que recubre todo el universo humano, y una vez instalado este registro, no se puede pensar nada que no se encuentre ligado a él. En este universo cada significativo no tiene valor

por sí mismo, sino que lo adquiere a partir de su opuesto. Estos significantes se sedimentan en el lenguaje que le otorgará de manera arbitraria un nombre a cada signifiante, dejando entre ver que la dimensión simbólica es exclusivamente lingüística. Otra característica de este universo, es la intersubjetividad que se deslinda en el intercambio de palabras y relaciones. En este conjunto de significaciones que surge se encuentra el gran Otro.

El registro imaginario, además de asociarse a las imágenes, presenta como eje central el estadio del espejo en donde se forma el yo, esta identificación que se produce en dicho estadio surge a partir de la imagen del otro o semejante, es decir la imagen especular. El yo es el resultado de la identificación con la propia imagen que se refleja en el espejo, donde el sujeto por primera vez se reconoce como uno. Este registro también introduce al sujeto al orden de lo imaginario, el cual también posee una dimensión simbólica. En el seminario X de la Angustia, Lacan expresa la relevancia de la relación especular en la constitución del sujeto en el campo del Otro. Relación marcada por el signifiante. (1963,42 pp.).

El registro de lo real, se refiere al campo de las representaciones, articulándose con el registro simbólico e imaginario. Lo real para Lacan es el objeto perdido, vale decir el objeto A. En el caso del arte, el mismo representa ese Otro capaz de expresar aquello que existe en la realidad del sujeto y no puede nombrar. Saca el velo de la falta, de la cual todo sujeto no puede escapar, y que inexorablemente lo convoca a interpelarse promoviendo la búsqueda de respuestas por medio de la producción artística cargada de significantes. Por todo lo antes mencionado, ¿se puede pensar al arte como productor de efectos similares a la catarsis?

En la siguiente evidencia empírica se deja entrever como operan los tres registros propuestos por Lacan en el sujeto:

“Actualmente estoy haciendo una historieta de 55 páginas, a través de esta forma de lenguaje incorporo la pintura, que es otra posibilidad de contar. Estoy trabajando en un lienzo también, hay muchos autores que a través de la pintura tienen un estilo en donde dibujan personajes y yo te lo muestro. Utilizo colores más bien claros, pero siempre me interesó un poco explorar con mezclas, cuidado el mensaje y el lenguaje”.

Retomando a Lacan (1959) el arte es la experiencia que bordea el vacío, siendo éste una práctica simbólica orientada a tratar el exceso indomable de lo real. Si bien el arte pertenece al registro de lo simbólico, en tanto que lo real sería aquello irrepresentable, se presenta una paradoja que motiva a interrogarse sobre qué hay de lo simbólico que tiene representación y que puede exponer aquello que no la tiene, vale decir, que la experiencia artística consiste justamente en representar aquello que no tiene representación. Es por ello que la ilusión que brinda la magia del arte produce efectos placenteros que promueven el bienestar subjetivo.

Asimismo, Nasio (2015) sostiene que el sujeto que realiza producciones artísticas, siente sus efectos en el cuerpo, el cual se transforma como fuente de emociones. En cuanto al espectador experimenta una vivencia imaginaria que le permite evocar aquellas fantasías o recuerdos por medio de la identificación. Esta habilidad que posee el artista de expresar los fantasmas que suscitan en los sujetos, plasman efectos de liberación, provocando la extinción al menos parcial del síntoma, ya que existe la posibilidad que lo reprimido retorne por vías sustitutivas, empero el mecanismo de la sublimación tropieza con él en el caso de los artistas para redirigir ese montante de afecto.

Retomando a Kandinsky (1912), el arte habilita la emergencia subjetiva, puesto que en la producción del artista aparece de manera insoslayable la libertad del espíritu por sobre la naturaleza, vale decir que la capacidad de abstracción que posee un artista le permite desarrollar un nuevo lenguaje donde podrá comunicar todo aquello que no logra poner en palabras y de manera concomitante genera en el observador la posibilidad de tramitación. El arte, gracias a las resonancias y o consonancias provoca cambios en el estado de ánimo, tanto en quien crea y en quien contempla. Tal como se puede ratificar en la siguiente respuesta brindada por un entrevistado:

“Un artista que a mí me conmueve hasta las lágrimas, es Doris Salcedo una artista colombiana. En su obra escultórica trabaja con muebles, con escenografías, bordados con pelos de persona con pétalos de flor es una cosa tan exquisita”.

La armonización del todo sobre el lienzo es el camino a la sublimación, cuyos efectos alcanzan a la salud mental, debido a que la condensación y la figurabilidad facilitan la identificación de las fantasías del sujeto con la obra.

Sumado a lo anterior, Reviere (1987) señala que al artista se lo puede considerar como chivo emisario que pone en jaque la tranquilidad existente, entonces el artista es un ser de anticipación, víctima de las verdaderas conspiraciones organizadas contra el cambio, contra el nuevo ordenamiento, vale decir lo inédito. En las entrevistas se puede destacar un fragmento que da cuenta de lo descrito por Riviere:

“Yo creo que hay artistas que denuncian a través del arte problemas sociales, políticos y económicos, y otros que pueden ser como intérpretes o creadores. Yo admiro a los que son anunciantes, por su sensibilidad, logran ver lo que puede llegar a pasar, como, por ejemplo: muchos de los artistas que han sido revolucionarios en el arte, fueron rechazados en primera instancia, fueron burlados, su obra no se vendía, y postmortem llegaron a ser reconocidos”.

Parafraseando al autor, un objeto de arte es aquel que crea la vivencia de lo estético en el cual subyace el sentimiento de angustia, de temor a lo siniestro y a la muerte, y que por ello sirve para crear vida. Retomando lo postulado por Lacan (1959) acerca de si existe una articulación entre la vida y la muerte y cómo es posible que el hombre, ser vivo, pueda llegar a acceder a conocer ese instinto de muerte en su propia relación con la muerte. Lacan le asigna esa capacidad a la virtud del significante y en la medida que el sujeto articula una cadena de significantes. Para clarificar este postulado, Lacan introduce el concepto de lo bello, indicando el lugar de encuentro del hombre con su propia muerte y del deslumbramiento que se desprende de él. Relacionado al arte, la muerte, la vida, y lo bello, interactúan en la producción artística plasmada por el artista, ya que tanto el observador, como el creador, le asignan a la obra, la categoría de bello, en tanto la muerte trasciende por este significante otorgado creando la vida.

Volviendo a Riviere (1987) el proceso creador favorece el desplazamiento de los resentimientos, fracasos, miedos, sentimientos de soledad e incertidumbre, convirtiéndose en portavoz de lo que subyace y a un no ha emergido. En suma, el artista presenta una flexibilidad en cuanto al empleo de sus recursos psíquicos, creativos, y prácticos que lo dirigen a obtener su bienestar subjetivo.

Por último, Gombrich (1963) describió al arte como una sala llena de espejos o un túnel en el que el menor de los sonidos cobra fuerzas a pesar de la distancia, cada sonido o cada imagen, evoca recuerdos y representaciones. Al volverse la imagen arte, implica el nacimiento de nuevas relaciones que difieren unas de otras según la mirada del observador, pero que concentran un punto en común y es que tanto el artista como el observador están posados frente a una obra, que busca develar lo que el sujeto no puede tramitar, corriendo el riesgo de que esa representación no tramitada, emprenda vías que atenten contra el bienestar psíquico del sujeto.

3. Explorar bajo qué condiciones se desarrollan las producciones artísticas.

En lo que se refiere al tercer eje que guía la investigación, se pudo observar, a raíz de los siguientes fragmentos de las entrevistas que existen condiciones internas, como el estado de ánimo (angustia, alegría, conflicto, etc.). Y condiciones externas como la influencia por el arte de figuras referentes para el sujeto, que motivan el devenir del artista. En los párrafos subsiguientes se citarán los fragmentos de entrevista que testimonian dichas condiciones:

“Hay experiencias en cerámica con enfermos de Alzheimer y toda la evolución que habían tenido y la producción que tenían fue notoria, por lo tanto, yo considero que sí, que es fundamental para la salud mental. Pero a ver no quiero ofender a nadie, tiene que ser una cosa dirigida por varias disciplinas, no el tallercito de esperar a la terapia, la terapia ocupacional”.
(Entrevista realizada a un artista dedicado a la cerámica).

Freud (1915-1916) reza, que la vida tal como se le impuso al sujeto resulta compleja, por los sufrimientos y decepciones que se apersonan en el desarrollo vital. Por lo tanto, para soportarla, se deben construir sostenes que faciliten el desarrollo de la vida de los hombres. Estos sostenes, Freud los clasifica en tres grupos o especies: las distracciones poderosas que colaboran a disminuir la miseria del hombre, las satisfacciones sustitutivas que la reducen; y el uso de narcóticos que nos tornan insensibles a ella. En su texto *El Malestar en la Cultura*, al arte, se lo puede encuadrar en las satisfacciones sustitutivas, ya que ofrece una ilusión. El papel protagónico de las fantasías mantiene la vida anímica. (1930, 3024 pp.).

Otra de las citas que aportan evidencia significativa en torno a las condiciones es la siguiente:

“Desde el 2008 hasta el 2018 realicé viajes entre una y dos veces por año. Trabajaba, llevaba obra, hacíamos durante mi estadía y vendía, también hacíamos trueque por comida, hotel. Realicé exposiciones. Se nos abrieron puertas, me encargaron un mural para una bodega italiana en su momento también. Mandaba sus vinos al mundo quería llevar los artistas del mundo a la bodega Para que decoraran e hicieran una galería de arte internacional y a mí me tocó hacer un mural de 2 metros”.

Según la mirada de Pichón Riviere (1987), toda creación de objetos, sean estéticos o industriales, está ligada a la situación socioeconómica del país en el que tiene lugar. Responde a un determinado entorno histórico, social y espacial. Tienen en común su calidad de emergentes sociales, provienen de las mismas fuentes y están condicionadas por ellas. Continúa relatando que, desde un punto de vista psicológico debe destacarse que la vivencia de la muerte es lo fundamental en toda situación de creación. La diferencia, entonces, entre un objeto de industria y un objeto de arte suele estar ligada a las experiencias de los sujetos y sus esquemas referenciales previos.

Esto, sumado al grado de libertad que haya tenido el productor del objeto, determina que ese objeto se convierta en obra de arte, siendo así capaz de producir en el otro esa vivencia de lo maravilloso, que fundamenta el sentido de lo “bello”. Es que un verdadero artista logra, tras una

elaboración consciente de la inconsciente presencia de lo siniestro, transmitir al espectador, una realidad particular de armonía y movimiento.

Otros ejemplos que intentan dar respuesta al objetivo planteado son los que se enumeran a continuación:

“Como me tengo que ocupar de mí, mi ropa, mi salud y si ya lo creo en este momento la pandemia, yo tenía una muestra para el mes de mayo en el Museo municipal, viste que nunca se hizo. No me voy a poner a trabajar al divino botón, si no la vamos a hacer con el nivel de producción, hice un freno y empecé a recopilar imágenes”

“No es que me afectó, anímicamente me produjo como una especie de freno, es algo que tengo que manejar yo digamos, esto de no poder trabajar con la figura humana, la figura humana yo la busqué en internet, sean fotos de diarios, se trabaja distinto en el sentido de que cuando tenés un modelo. Ahí tenés un diálogo con el objeto que se complica sin modelo”.

“Desde chico, como estaba todo cerca caminando, en la primaria, iba yo caminando y volvía caminando, tenía la biblioteca municipal, talleres, cosas. A mi viejo le gustaba la música, el teatro, la plástica, todo eso y nos llevaba a ver”

“Yo venía haciendo muy poquito, aprendiendo solo, e ir a la escuela de arte creo que me potenció, porque me abrió un mundo que yo no tenía idea, empecé a practicar distintas disciplinas”

“Tanto el lenguaje como la técnica se van actualizando, por ejemplo: cuando vino la crisis del 2001 hice varias tiras que había subido en distintos sitios web. Todo ha cambiado mucho ahora hay un sitio de historietas muy famoso, en su tiempo estaban tres autores contando cosas, después empezaron a publicar”.

“Cuando vuelvo de una muestra que me movilizó llego, y quiero empezar a pintar, eso está bueno”.

“Creo que el entorno familiar pudo haber influido, mi papá tenía seis hermanos y coincidíamos en una casa de campo en la Pampa, mis tíos eran todos muy amantes del arte, viajaban. Escuchaban música e iban a museos. Entonces yo creo que fue crecer en un ambiente en el que eso era natural y después bueno, papá arquitecto, Sí yo creo que fue el medio en el

que uno crece, mi madre era de mucha lectura. Típica señora del siglo pasado, pero vivía leyendo, la imagen de mi mamá es con un libro en la mano, no cocinaba como yo”.

“Entonces el subconsciente, a vos te ve trabajando y está mandando símbolos que conforman la cultura. Pero siempre es comunicación tengo que comunicar algo, entonces a partir de que yo comunico, tiene un lenguaje y una lectura Para qué me sirve a mí la composición, para que se lea lo que yo pido, que, a pesar de eso, cada uno podrá ver lo que quiera, porque vos podés ver una vaca donde yo vi una piedra. A lo mejor yo no comunique bien lo que quería decir, cada uno ve lo que tiene en su cabeza. Puedo hacer una vaca y vos ves un zapato porque vos tenés el zapato en tu cabeza en ese momento”.

“Esa amiga que estaba con mis hermanas, soñaba con arte, antes de caminar me paseaba en el cochecito por la cuadra y apenas caminaba me decía yo te llevo en brazos a un casamiento, te pedí prestado. Cuando empecé a caminar, me gustaba dispararme hasta la casa de ella (había dos por medio), para verla pintar con sus pigmentos, sus acuarelas, tomaba su cuaderno cuando venía de la academia y me decía, otra vez lo querés ver”.

Para finalizar, y en orden a apoyar conceptualmente la evidencia contenida en los fragmentos de narrativas de entrevista presentados, recuperamos lo postulado en el texto *Introducción del Narcisismo* (1914) de Freud. Para el creador del psicoanálisis, una de las vías para indagar el narcisismo es el amor parental, entendiéndose este como aquellos ideales e intereses que la función padre y o madre le asignan al sujeto en devenir, se puede inferir como el contexto familiar y o las figuras de referencias con las que contaron los sujetos entrevistados, ejercieron influencia por su elección al desarrollo artístico. Las introyecciones que el sujeto lleva a cabo en los primeros años de su constitución subjetiva dejan huellas mnémicas que propiciarán las futuras elecciones.

Para concluir, siguiendo a Nasio (2015), la amargura y la angustia, lejos de considerarlas como sensaciones castrantes, son recursos habilitantes en función de los cuales el artista crea proyectando aquello que hasta ese momento no logró verbalizar. Por lo tanto, las creaciones artísticas están

doradas de sentido, no sólo por aquel que deriva de quien la produce, sino también por quien la contempla, instituyendo a la obra resultante como una herramienta de sublimación que implica el encuentro entre tres, a saber, el artista, el observador, y el Otro.

Conclusión

En congruencia con lo presentado en las secciones anteriores, se puede identificar a la sublimación como una herramienta fundamental para subrogar las excitaciones super-intensas que provienen de la vida anímica del sujeto. Por medio del arte, el artista busca tramitar exteriorizando aquellas fantasías que surgen de la frustración de la insatisfacción pulsional. Tal como demuestra la evidencia surgida en entrevistas, toda vez que un conjunto de producciones artísticas construidas por el artista, implica una catarsis fluvial, compuesta por trazos, pinceladas, formas, colores y texturas, cargadas de significado que buscan ponerle voz al silencio de lo no dicho.

En lo que se refiere a la producción artística, en ella se produce la reparación de un objeto interno dañado que provoca un malestar en la vida anímica. Por medio de las fantasías el artista encuentra un camino no solo socialmente aceptado, sino que también más acorde a su posicionamiento subjetivo, cuyo deseo impulsa la acción creadora. De esta forma, se produce una articulación entre la producción artística y la salud mental.

En efecto, la angustia y los estados de ánimo en general son quienes engendran los procesos creativos, según lo incurrido en las entrevistas. A la hora de pensar el complejo campo de la salud mental, se deben tener en cuenta diferentes recursos que promuevan tanto la salud del sujeto, como la facilitación del ejercicio profesional. Es de suma importancia que, como profesionales de salud mental, se promueva la implementación de herramientas creativas que permitan la emergencia de la subjetividad del paciente con padecimientos psíquicos, desde un posicionamiento que impida la estigmatización y condicionamiento de la capacidad creativa que puede suponer un diagnóstico invalidante.

Al ser la obra un articulador con lo real de la cosa, bordea el vacío circunscribiéndolo, brindando la ilusión parcial de completud produciéndose

un efecto tranquilizador. ¿Es posible entender la obra de arte como un reflejo de la vida psíquica del creador? ¿Se puede pensar en una doble satisfacción, ya que por un lado el artista logra tramitar sus pesares, y por otro se aproxima a la omnipotencia al situarse en el lugar del creador?

La experiencia artística puede constituir un modo de conocer, percibir, investigar e indagar los fantasmas que constituyen al sujeto. La producción artística entonces, es una respuesta al encuentro con el Otro, que aproxima al profesional implicado en la salud mental a la verdad de cada sujeto.

El arte busca interpelar al sujeto, segregando las representaciones que fueron sofocadas por medio de recursos simbólicos que se enlazan con lo real de la obra.

Asimismo, se puede considerar la producción artística como una puerta de acceso a la cultura, que permite el ejercicio y restitución de los derechos humanos y la construcción de la identidad del sujeto. El desarrollo de la creatividad intelectual produce efectos beneficiosos en la sociedad, ya que puede constituirse como una fuente de trabajo, lo cual no implica que se deje al margen la sensibilidad que posee el artista, la cual se va profundizando en el desarrollo de su práctica.

En base a los resultados generados en las entrevistas, y a la luz de los lineamientos psicoanalíticos desarrollados a lo largo de la historia, se observa que el arte es un vínculo que relaciona potencialidades humanas, sentimientos que ofuscan al sujeto y el intercambio de experiencias subjetivas. El arte, como práctica liberadora propicia un camino saludable para que el deseo pueda encontrar vías de fuga, construcción de autonomía y ganancia de grados de emancipación.

Es de general conocimiento la importancia de la metonimia para el psicoanálisis, en tanto, que la producción artística conforma aquello que el sujeto, no tiene, no puede, no alcanza, o no quiere poseer, razón por lo cual, el arte para la disciplina de la psicología, puede considerarse como un disparador y lograr profundizar sobre el posicionamiento subjetivo. Aquí entra en juego la trama entre sujeto, objeto y Otro.

Para finalizar, el arte constituye un medio de expresión que enriquece el abordaje de los padecimientos psíquicos, avanza generando grados de subjetivación en el hombre, en tanto subjetividad es producto de los significantes plasmados en la obra.

La sublimación es una operación que le brinda al padecimiento vías sustitutivas de escape, aminorando la angustia y facilitando la tramitación. Con ello, y para inspirar futuras líneas de profundización, se advierte la potencia de la inclusión de recursos artísticos como parte de los tratamientos de una salud mental sostenida plenamente en la interdisciplina y la interseccionalidad de los saberes.

Referencias Bibliográficas

- Allport, G. W. (1986). *La Personalidad*. Barcelona: Herder.
- Amarante, P., Freitas, F., Pande, M. R., & Nabuco, E. (2013). El campo artísticocultural en la reforma psiquiátrica brasileña: el paradigma identitario del reconocimiento. *Revista: Salud Colectiva*, 9(3), 287-299.
- Artaud, A. (1997). *Páginas Escogidas. Antonin Artaud*. Buenos Aires. Ed: NEED, del Barco Centenera.
- Bleichmar, S. (2019). *La subjetividad en Riesgo*. Buenos Aires. Ed: Topía.
- Da Silveira, N. ([1979] 2006). Retrospectiva de um trabalho vivido no Centro Psiquiátrico Pedro II do Rio de Janeiro. *Revista Latinoamericana de Psicopatología Fundamental*, 9(1) 138-150 pp.
- Da Silveira, N. (1995). *Cartas a Spinoza*. Río de Janeiro: Francisco Alves Editora.
- Freud, S. (1905). *Tres Ensayos de Una Teoría Sexual*. En *Obras Completas*, vol 9. Buenos Aires. Siglo XXI Editores.
- Freud, S. (1907). *El Poeta y los Sueños Diurnos*. En *Obras Completas*, vol 10. Buenos Aires. Siglo XXI Editores.
- Freud, S. (1912). *Tótem y Tabú*. En *Obras Completas*, vol. 13. Buenos Aires. Siglo XXI Editores.
- Freud, S. (1914). *Introducción del Narcisismo*. En *Obras Completas*, vol 15. Buenos Aires. Siglo XXI Editores.

- Freud, S. (1917). *Conferencia XXIII: Vías de Formación de Síntomas*. En Obras Completas, vol. 17. Buenos Aires. Siglo XXI Editores.
- Freud, S. (1917). *Un Recuerdo Infantil de Goethe en Poesía y Verdad*. En Obras Completas, vol. 18. Buenos Aires. Siglo XXI Editores.
- Freud, S. (1923). *El Yo y el Ello*. En Obras Completas, vol. 19. Buenos Aires. Siglo XXI Editores.
- Freud, S. (1930). *El Malestar en la Cultura*. En Obras Completas, vol. 22. Buenos Aires. Siglo XXI Editores.
- Girau Pellicer, T., López Anquela, P., García Trigales, L., & Barquin San Martín, P. (2010). El Col. lectiu Obertament: una Experiencia de Arte, Creatividad y Terapia en Salud Mental. Revista: *Arteterapia* vol. 5(93), 93-112 pp.
- Gutiérrez-Peláez, M., & Moreno, B. G. (Eds.). (2018). *Arte y psicoanálisis: Invenciones (artísticas) inéditas de sujetos singulares*. Rosario. Editorial Universidad del Rosario.
- Henríquez Coronel, P., & Navas Guzmán, L. (2017, Octubre). *La expresión artística como vehículo para la recuperación emocional en caso de desastres naturales*. Presentado en III Congreso Internacional de Investigación en Artes Visuales (pp. 332-338). España. Editorial Universitat Politècnica de València.
- Kandinsky, V. (1997). *Kandinsky: De lo Espiritual en el Arte*. Barcelona. Ediciones Paidós Ibérica, S. A.
- Lacan, J. (1959). *Seminario VII: La Ética del Psicoanálisis*. Buenos Aires. Editorial Paidós.
- Lacan, J. (1963). *Seminario X: La Angustia*. Buenos Aires. Editorial Paidós.
- Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657. (2010). Ministerio de Salud de la Nación, Buenos Aires, Argentina, 25 de noviembre de 2010.
- Melo, W., & Ferreira Pacell, A. (2013). Clínica, pesquisa e ensino: Nise da Silveira e as mutações na psiquiatria brasileira. *Revista Latinoamericana de Psicopatología Fundamental*, 16(4), 555-569 pp.
- Miralles, E. F. (2013, November). Arte, Creación y Locura. Ponencia presentada en I Congreso Internacional de Intervención Psicosocial, Arte Social y Arteterapia.

- Nasio, J.D. (2015). *Arte y Psicoanálisis*. 1° ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Editorial Paidós.
- Reyes-Chávez, E., Torres-Gutiérrez, R., & García-Ramírez, S. (2019). Arte Y Proyección Psicoanalítica. *Revista DAYA. Diseño, Arte y Arquitectura.*, (6), 23-41.
- Riviére, R. (2000). *El Proceso Creador. Del Psicoanálisis a la Psicología Social (III)*. Buenos Aires. Ediciones Nueva Visión SAIC.
- Riviére, R. (comp). (1925). *Diccionario de Términos y Conceptos de Psicología y Psicología Social (III)*. Buenos Aires. Ediciones Nueva Visión SAIC.
- Rodriguez, C. (2019). *El Efecto de la Música en la Codificación de Recuerdos. Modulación de la Memoria Visual. Tesis Licenciatura en Psicología. Universidad Abierta Interamericana (UAI). Argentina.*
- Rolnik, S. (2001). ¿El arte cura? Quaderns Portatils. Recuperado de https://www.macba.cat/uploads/20140211/QP_02_Rolnik.pdf
- Sforza, C. (1995). *Luis Gorosito Heredia y su Catarsis Fluvial*. Entre Ríos. Subsecretaría de Cultura. Editorial de Entre Ríos.
- Shakespeare, W. (2006). *Hamlet*. Barcelona. Editorial Losada.
- Van Gogh, V. (1997). *Cartas a Théo*. Vincente Van Gogh. España. Editorial IDEA BOOKS, S.A.
- Tourn, L. (2015). Arte Y Malestar Constitutivo De La Cultura. *Revista Fermentario*, 1 (9).

Anexo A

Instrumento confeccionado para la construcción de datos.

Entrevista Semi estructurada

Eje Producciones Artísticas

- 1) ¿Cómo iniciaste tu recorrido en el mundo del arte?
- 2) ¿Hace cuánto tiempo que realizas actividades artísticas?
- 3) ¿De qué forma expresas tu arte?
- 4) ¿Consideras que tu arte influye en otros?
- 5) ¿Te formaste en el arte o en alguna técnica en particular?

Eje Bienestar Subjetivo

- 1) ¿Que te llevó a expresarte a través del arte?
- 2) ¿Tus producciones artísticas influyen tus producciones artísticas en tu estado de ánimo? (de qué forma, en que lo notas, ante qué situaciones, en qué momento)
- 3) ¿Qué papel ocupa el arte en tu vida?
- 4) ¿En algún momento de tu vida dejaste de realizar producciones? Si es así, ¿porqué, ¿y cuándo?
- 5) ¿Qué sentimientos, sensaciones, pensamiento o afectos te generan tus producciones?
- 6) Y, ¿cuándo ves las de tus colegas? ¿Qué te genera? ¿Hay algún tipo de obra que te movilice? ¿?
- 7) Desde tu mirada, ¿Encontrás alguna relación entre el arte y la salud?

Anexo B

A continuación, se adjuntarán las entrevistas realizadas

Entrevista N° 1 el día 02 /12/2020

Entrevistador: ¿Cómo iniciaste tú recorrido en el mundo del arte?

Entrevistado: No sé, creo que siempre me gustó, lo veía a mi papá pintar, por ejemplo. Me parece que de todas las ramas yo necesitaba un camino, una manera, una expresión y me pareció que esa era la que más se adecuaba mí, no sé, a lo mejor le tengo miedo a escribir porque respeto mucho la literatura, ya que leo mucho y no me animaría, seguramente en el momento que empecé con la imagen era lo que más me representaba en este momento porque fui cambiando en el proceso y en su totalidad.

Mi padre pintaba lo que se hacía en esa época. Imagínate yo tengo 72 años, mi papá copiaba mucho, por ejemplo, hacía retratos de artistas desde la foto tal cual y era un muy buen copista. Creo que es lo que me llegó, también creo que soy artista por Félix Albarracín.

Fue el primer taller que hubo acá, muchas generaciones asistían. Él tenía una galería de arte, un día entré y empecé a hablar con él. Me hizo sacar un grabado moviendo la prensa y yo y ahí me di cuenta que en realidad el arte es un trabajo porque, para él era su trabajo; lo tomaba como trabajo y como oficio.

Desde ese día se me acabó la historieta de la imagen y de cómo opera la inspiración. Porque el arte es trabajo, nada más que trabajo, podrás tener inspiración, momentos en los cuales uno está más lúcido y más conectado para determinar cosas, pero si no trabajas, no haces nada.

En mi adolescencia, un día al llegar al taller, Félix me dice, ese retrato sos vos, llévatelo cuando yo asistía esporádicamente y no hablaba mucho con él, de repente a los 15 años me encuentro con un retrato de una exposición, a mí ese episodio me marcó un montón. Él no era pintor de domingo, porque viste a los ricos les gusta tener en los asados un artista de mediación, una figura exótica, linda; para mí es un trabajo, Yo tengo dos trabajos, la librería y la pintura en el entretenimiento. En mis producciones hay material y proceso. Y las cosas no son porque sí, tenes que tener una fundamentación, le llames subconsciente, o como quieras.

Entrevistador: ¿De qué forma expresas tu arte?

Entrevistado: Es algo conceptual, utilizo la composición, la teoría del color, en trabajos con bordados, igual que si fuera una pintura, porque si no, no lo puedo ver. No es porque si, poner botoncitos, o bordar.

Entrevistador: eso tiene que ver con tu última muestra.

Entrevistado: En cuanto al lenguaje, si vamos hacia atrás, la iglesia manejaba la comunicación. No existía concepto de arte, era solamente comunicación. Entonces esas guardas que están en los frisos. Los monumentos, tienen un significado que el pueblo no entendía, también su finalidad se asociaba a rituales. En las pinturas religiosas, por ejemplo, vos podés observar que siempre hay un triángulo, es absolutamente todo triangular por la Santísima Trinidad, hay una virgen con un niño, así siempre es el triángulo.

Entonces el subconsciente, a vos te ve trabajando y está mandando símbolos que conforman la cultura. Pero siempre es comunicación tengo que comunicar algo, entonces a partir de que yo comunico, tiene un lenguaje y una lectura Para qué me sirve a mí la composición, para que se lea lo que yo pido, que, a pesar de eso, cada uno podrá ver lo que quiera, porque vos podés ver una vaca donde yo vi una piedra. A lo mejor yo no comunique bien lo que quería decir, cada uno ve lo que tiene en su cabeza. Puedo hacer una vaca y vos ves un zapato porque vos tenés el zapato en tu cabeza en ese momento.

Entrevistador: ¿Consideras que tu arte influye en otros?

Entrevistado: No, yo no te puedo contestar eso. En algún momento, capaz que con un alumno, yo no lo veo, porque en el momento que en mi taller salgan tres personas iguales, lo cierro. En un taller cada uno tiene que hacer sus propias cosas, por eso yo no muestro mis procesos mientras estoy pintando. En la muestra lo ve todo el mundo, pero cuando yo estoy trabajando procuro que mis alumnos no tengan contacto. No acuerdo cuando el gran maestro dejó al alumno avanzado para que supervise al resto, en esos casos los alumnos suelen tener un estilo similar.

Si alguien quiere hacer figurativo que lo haga más interesante, y si hubiera un cambio hacia otra cosa, que llegue por síntesis y no por dificultad para dibujar. Porque si en algún momento querés hacer una vaca y te frustras porque no sabes cómo se hace por la foto. Por otro lado, no toco la obra de mis alumnos, porque yo tengo mi propia pincelada, lo veo como una forma de impregnar al estilo del otro. Si puedo dar alguna indicación de manera inducida. Además, me interesa que la persona vea, porque si no, dependerá que le indiquen toda la vida. Me interesa tratar de que mis alumnos saquen

sus propias cosas. Vos podés dibujar lo que tenés adentro, eso es lo importante. Reconozco que el realismo es muy atrapante, para eso está la cámara de fotos.

Con que se aprenda a mirar ya me doy por satisfecha, por eso le preguntó por qué hiciste, no sé si está bien o mal, no me importa, pero que me digan porque incorporan determinado elemento o color a la composición.

Me interesa que se aprenda a leer la realidad, hay un montón de cosas que te cambian la forma de observar, Porque si la lectura, y el producir no te sirven para leer la vida y la realidad, ¿para qué te sirve?

Lo peor que te puede pasar es encasillarte.

Entrevistador: Dentro del arte, ¿te formaste en alguna técnica en particular?

Entrevistado: con la técnica, intento ser abierta, manejo materiales según cada caso. Los pintores de ahora hacen las bases porque están apurados, quieren vender, entonces hacen las bases en acrílico y trabajan arriba con óleo. A mí me parece que hay que respetar el material.

Tuve grandes maestros en Buenos Aires, un pintor reconocido a nivel nacional, era muchos años mayor y tenía una formación impresionante. Nos hacía hacer caras realistas para luego romper con la estructura. Me formé también con Florencia Kusch, hice todo lo que es arte latinoamericano y antropología. No me interesa solamente incursionar en la pintura, en algún momento incursione en instrumentos musicales aborígenes. Realicé un libro de cuentos, claro siempre con canciones de América por supuesto. No siento que sea especialista en alguna técnica puntual, es según mi relación con el material

Entrevistador: ¿qué te llevo a expresarte a través del arte?

Entrevistado: Supongo que me he sentido cómoda con los materiales.

Entrevistador: ¿Tus producciones artísticas influyen en tu estado de ánimo? (De qué forma, en que lo notas, ante qué situaciones, en qué momento).

Entrevistado: que la gente lo usé lo usé de terapia me parece genial para mí no es terapia, todo lo contrario, es conflicto incesante.

Yo no pienso que use ese ratito para desenchufarme de los problemas de la librería, de la vida, del corazón; para mí producir arte es conflicto, otro conflicto diferente.

No sirve de terapia, en un momento me siento contentísima pintando porque me gusta el proceso, claro, después se disipa esa sensación. No tiene nada que ver con el análisis, no he hecho mucha terapia. Si experiencias de meditación. Para mí lo más

importante, lo fundamental en la pintura es la idea. Realizo bocetos, escribo tal cosa tal vez, lo que yo quiero decir, la composición es internalizada. Cuando salgo a caminar a la mañana, yo me voy haciendo cuadros, organizo lo que voy a hacer.

Yo trabajé mucho tiempo, por eso no me aceptaban en ningún salón porque yo no creo para el arte y la composición occidental, trabajé mucho tiempo con la Real diagonal que sale la cruz del sur. Entonces es muy difícil trabajar diagonales en el cuadro claro y complejo.

La cruz cuadrada la chacana, sale del brazo mayor de la cruz del sur y del brazo menor son los lados, sobre eso están hechas las vasijas y las ciudades en el mundo andino Cusco está armado con la cruz del sur, todo sale de la cruz del sur y ¿qué pasó la civilización de la noche?, primero eran los grandes astrólogos astrónomos. Entonces hacían los espejos de agua de las estrellas acá en el agua y veían como era.

Entrevistador: ¿Qué papel ocupa el arte en tu vida?

Entrevistado: ¿El arte?

Entrevistador: pensalo como qué papel tiene para vos tu producción artística

Entrevistado: no sé, si yo veo un grupo de música, me modifica en ese momento mi estado de ánimo. No me interesa tener una formación académica.

Entrevistador: ¿en algún momento de tu vida, dejaste de realizar producciones? si es así, ¿porque cuando?

Entrevistado: nunca dejé de producir. (Literal de la producción).

Entrevistador: ¿Qué sentimientos, sensaciones, pensamientos o afectos te generan tus producciones?

Entrevistado: Me genera pensamientos, ideas, la idea es lo que más me interesa.

Entrevistador: ¿Ves producciones de otros colegas?

Entrevistado: Totalmente, todo el tiempo, de todo el mundo, así no me guste lo que hagan, también me informo sobre compañeros de San Nicolás. A veces la imagen no me gusta como trabajo, me interesa el concepto. Por supuesto me interesan los que trabajan en serio, pero voy a ver todas y muestras permanentemente. Últimamente no fui a museos, a ninguna galería.

Con lo que no acuerdo es la insistencia en ver solo obras clásicas por ejemplo el original del David. Cuánta gente hace horas de cola. Preferiría disfrutar de otras cosas como ir a un bar o contemplar los colores típicos de la ciudad.

Entrevistador: ¿Qué te genera? ¿Hay algún tipo de obra que te movilice?

Entrevistado: Si, Rothko, por supuesto Paternosto, por ejemplo. Yo creo que no hubiera existido un Picasso sin un Cezanne.

No soy de las que creen que murió el arte de caballete. Volvemos todos al culto por el material y el trabajo, vamos a esa conexión, que no tiene precedentes.

Entrevistador: ¿Encontrás alguna relación entre el arte y la salud?

Entrevistado: ¿En qué sentido?, volvemos a lo mismo de si es como una terapia o como lo que sea, si a alguien le sirve de terapia me parece espectacular que lo haga, me parece buenísimo.

Entrevistador: ¿sentís que te que te modifica en tu salud mental realizar actividades artísticas, producciones?

Entrevistado: yo creo que me moriría, pero por una cuestión de sentirme cómo que no puedo expresarme. Necesito decirle a la gente que me escuche por mi medio de expresión. Bueno, eso a mi criterio es saludable, de amor, que uno pueda como tocar la flauta en el patio y qué hace al viejito sanador, la pintura también es sanadora porque te dejas ir, porque vos estás ahí contando esos problemas y tus cosas. Y es totalmente sanador.

Tu trabajo, hacer lo que vos necesitás, hacer lo que vos te guste y que sea tu medio de expresión, no al decir vos tenés que pintar que te sanas, eso es mentira, pero no sería lo mismo que pasa cuando pasas las cosas viran para el cuerpo. Es totalmente diferente lo que yo trato de hacer también con la pintura, porque las cosas si no te pasan por el cuerpo, no te sirven, coincido al igual que el teatro, sino te pasa por el cuerpo, no sirve recitar un texto.

¿Entendés?, yo creo que en el teatro pasa por el cuerpo, como en todas las cosas porque la escritura se volvió al cuerpo y la censura también en la pintura.

Entrevistador: vos decís que lo que uno que uno encuentra en el saludable hacer una actividad y bocetos actividad artística, pero por ejemplo alguien que hace algo que elija como un objeto utilitario, mesa de madera. ¿En esa actividad también pasará lo mismo?

Entrevistado: es lo mismo porque conversan con la madera, en una estantería sería diferente.

Si se automatiza, no estaría dando proceso salud. El albañil cuando levanta una pared, el albañil que levanta una pared, tiene el mismo proceso que alguien que hace una obra debido a su trayectoria. Sólo que trabajan con piedra que tiene que acomodar

cada piedra. Claro, pero hay mucha gente que pone en el trabajo otra carga porque no quieren volver a su casa, el trabajo ahí no sé si te sirve o a lo mejor te sana.

Porque no pensás en ese momento a otro problema.

Entrevistador: Este año con la pandemia ¿has notado alguna modificación en tu forma de producir?

Entrevistado: Que la gente cuenta.

Es mi estilo de vida, a lo mejor producir si estás mal, pero no es que tenés que estar con malestar y sufrimiento para producir.

En el siguiente link, se podrán visualizar las producciones artísticas seleccionadas del sujeto entrevistado:

<https://drive.google.com/drive/folders/1obxBMiV32Y9KZcFttDwJyq5NG-66EcLy?usp=sharing>

Entrevista N° 2 perteneciente al día 3/12/2020

Entrevistador: ¿Cómo iniciaste tú recorrido en el mundo del arte?

Entrevistado: Creo que tendría entre 6 y 7 años, y recuerdo realizaba dibujos hiperrealistas que copiaba de la revista Para Ti.

También, siempre me gustó escribir, y hacía maquetas antes de dibujar. Mi padre era arquitecto. Pienso que eso pudo haber influido. Recuerdo que con cartoncitos armaba cubos de tres dimensiones, tal vez ahí podría identificar el primer motivo que me inclinó a realizar esculturas como especialidad. No me gusta la pintura, pero la escultura y el dibujo siempre me gustaron y me gustaran. Desde que tengo registro, vivo en una casa en la que había mucho arte.

Mis padres no eran de ir a Galerías, pero eran muy amantes de las actividades artísticas y eso generaba gran admiración hacia mi padre. Durante mi niñez, aceptaban mi agrado por el arte, pero a medida que pasó el tiempo, su aprobación por mi inclinación hacia estas actividades iba mermando, sobre todo porque estaba relacionado con hippies y el Flower Power, apareciendo una gran resistencia por parte de mi familia hacia mis prácticas artísticas. Yo tenía un tío, cuya preferencia sexual eran los hombres, en medio de una familia formal y estructurada. El mismo fue mi padrino. Éste tan amado tío por mí, sufrió persecutas por ser artista, cabe destacar que en los años 69 el contexto era muy complejo, inclusive se había prohibido el uso de minifaldas.

Entrevistador: ¿Hace cuánto tiempo que realiza actividades artísticas?

Entrevistado: yo creo que desde que tengo memoria; y de manera sistemática, el año pasado cumplí 50 años en el arte. Actualmente, me encuentro realizando mi tesis doctoral. En la misma, trato de esbozar como el arte deja de ser un objeto, una persona, o cosa, para pasar a ser un proceso. Me aboqué a la interacción del arte, es decir, el espectador que deja de ser espectador, que dibuja la situación expectante, para pasar a convertirse en alguien que permite que la obra tenga un carácter interactivo, ya que está dentro de un archivo que necesita del espectador. Según Aristóteles hay alguien pasivo frente a un objeto que también es pasivo, pero que los caracteriza un vínculo.

Entrevistador: ¿De qué forma expresa su arte?

Entrevistado: Yo empecé dibujando, parece ser como un proceso que me permitió llegar a la pintura, el grabado y la escultura. Mis primeros dibujos eran muy escultóricos, generando tridimensionalidad, muy voluminosas, con los cuales lograba

sorprender al público en mis exposiciones, ya que se preguntaban cómo es posible que siendo mi cuerpo delgado logre esculpir esas figuras voluptuosas.

También trabajaba con papeles de arroz, realizaba una especie de técnica mixta entre los papeles y el dibujo, después descubrí todo este tema de las computadoras y las posibilidades que te da que la digitalización. Fue ahí donde decidí abrir mi blog en el que tengo toda mi obra ahí cargada.

Por otro lado, poseo rasgos obsesivos, que me llevan a un ordenamiento metódico. Si bien no soy de repetir, según mi psicóloga pude llevar adelante una gran producción, sublimando esa obsesión con la acción.

Una vez alguien vio una muestra mía en el Borges y me dijo una artista “B”, que interesante sería que esto mismo se fuera abriendo y cerrando a la vista del espectador. Me puse a estudiar video, allí se cruzó con mi parte de artista la realidad. Entonces yo lo que consumía como artista no era tanto asistir a los museos, sólo quería consumir televisión, series y cine: imágenes en movimiento y me di cuenta del placer del movimiento, sumado a esto mi marido edita videos.

Realicé videos, me fue bien hasta que empecé a encontrar obstáculos para entrar en las galerías. Una cosa muy buena de lo digital era que podías ingresar a salones internacionales prácticamente haciendo clic. Empecé a viajar para ir a festivales de la imagen, siempre me interesó.

En este giro de la imagen, de lo analógico, a lo digital, observé dos cosas: por un lado, los jóvenes que tenían otra cabeza, y por otro lado los que tenían aparatos, en el arte digital vos podés con una maquinita hacer una buena obra hasta ahí. Pero en video no, si no tenés el equipo de sonido y el equipo asistente. Hacer una buena obra significaba o ser un genio porque hay artistas que lo han hecho que, con dos palitos, o tenías que contar con un capital económico o deseo de invertir un capital para las herramientas necesarias.

Decidí detener mi producción de videos, ya que no estaba de acuerdo en bajar la calidad por no contar con herramientas necesarias. De todas formas, no me detuve, y seguí escribiendo artículos en donde también se sublima, como toda actividad intelectual, también es otra forma de producción, yo puedo no pintar, hacer escultura o dibujar, vídeo, pero lo que no puedo dejar de tener es algo con que sacar lo que me sucede.

Entrevistador: ¿Consideras que tu arte influye en otros?

Entrevistado: El lugar que ocupaba ejecutar producciones con diferentes materiales y medios lo ocupo en escribir, pensar la obra de otros, realicé trabajos de critica a otras obras artísticas mucho tiempo en San Nicolás, en el diario local inclusive. Por este motivo, no creo para nada que mi arte influya en otros. Yo considero que es mi palabra la que influyen otros, me doy cuenta que como docente he cumplido un rol en la vida creo que he dejado algo en el alma de los otros. Pero con la imagen no creo para nada A mí el arte me ha servido, en el hacer, yo no consumo arte socialmente.

Yo tengo gente, familiares y amigos que viven tratando de consumir arte, que van a la ciudad y ven todo lo que se ha hecho. Para mí entrar a un museo, poder ver esas obras, siempre es un privilegio. El arte ayuda a vivir.

A mí me cambió la vida realmente no sé en qué sentido es la satisfacción, no sé si es una satisfacción intelectual, existencial, pero es una cosa sumamente nutritiva.

Entrevistador: Dentro del arte ¿te formaste en alguna técnica en particular?

Yo creo que todo lo que se aprende sirve y es bueno, yo me formé con escultores importantes. Empecé a hacer escultura con “RL” y bueno abracé a la escultura como primer amor. Era buena alumna, tenía pasión por aprender y creo que eso me sirvió para todo.

En el dibujo, lo que después hice imagen digital, era eso mismo que había aprendido en el año 69, ver el volumen y el espacio.

Yo te diría que a mis alumnos les hablaba de lo digital desde la ignorancia, porque yo en ese momento no sabía cómo funciona una computadora por dentro lo que yo percibía era poder usar eso, creo que ahora con la tesis aprendí muchísimo.

Entre las cosas que hice fue ir a la Facultad de acá de ciencias exactas a estudiar historia de la tecnología, luego me forme solita, pero creo que hay otra cosa que es importante en todo esto de la formación y es el método. Siempre fui metódica, todo lo que hice lo hice imponiendo mi horario, diciendo esto se hace todos los días, de tal hora a tal hora y cumpliéndolo. Entonces como siempre tuve este funcionamiento me podía gestionar.

No es lo mismo que te lleva coleccionar mariposas. Yo me acuerdo que eran horas y horas de disponerme a eso y bueno sí, y además creo que se va dando con los avatares de la vida, por ejemplo, yo perdí tres embarazos, si yo hubiera tenido muchos hijos no hubiera podido hacer todo lo que hice. También es saber encontrar esos huecos que te deja la vida.

Yo no podía dejar de trabajar, porque lo necesitaba para vivir, además de necesitarlo existencialmente, de eso vivíamos nosotros, el trabajo mío, pero bueno, fueron esos huecos que te va dejando la vida, después de sublimar. Eso haces con ausencias o carencias a través de una cosa que es productiva.

Entrevistador: ¿Que te llevó a expresarte a través del arte?

Entrevistado: creo que el entorno familiar pudo haber influido, mi papá tenía seis hermanos y coincidíamos en una casa de campo en la Pampa, mis tíos eran todos muy amantes del arte, viajaban. Escuchaban música e iban a museos. Entonces yo creo que fue crecer en un ambiente en el que eso era natural y después bueno, papá arquitecto, Sí yo creo que fue el medio en el que uno crece, mi madre era de mucha lectura. Típica señora del siglo pasado, pero vivía leyendo, la imagen de mi mamá es con un libro en la mano, no cocinaba como yo.

Entrevistador: ¿Tus producciones artísticas influyen en tu estado de ánimo? (de qué forma, en que lo notas, ante que situaciones, en qué momento)

Entrevistado: Sí, yo creo que parte de la rabieta de haber dejado una cosa o la otra es que no me satisfacía o la frustración del sentimiento, yo vendí muy poco en mi vida, pero bueno las pocas veces que he vendido era satisfacción de que alguien tenía algo que yo hice, ¿seré muy narcisista pienso no?

Entrevistador: ¿Qué papel ocupa el arte en tu vida?

Entrevistado: Si tengo que hacer un porcentaje, yo que te diría que en términos de qué es lo que amo, a ver si tomamos por arte el cine y la producción visual, te diría un 80% de mi vida, quizás hasta un 90 por ciento, ya que también incluyo la música. Si sumamos al arte lo audiovisual yo creo que toda mi vida está atravesada por el arte, porque si no es la música, es el cine. Uno de mis tíos es actor de teatro yo he consumido mucho teatro. Creo que moriría, no sé, sería triste la vida si no hubiera sido artista, o científico que también posee determinadas características.

Entrevistador: ¿En algún momento de tu vida, dejaste de realizar producciones? si es así, porque y cuando.

Entrevistado: Creo que no, de no estar en actividad artística con obras, he escrito. Desde que recuerdo en el año 69 hasta ahora, creo que no he tenido épocas en la que no he estado en actividad. Estudiar para mí, cumple el mismo lugar, o sea, la satisfacción del conocimiento, de construir conocimiento, no sé hasta qué punto no equipara a la producción artística, o sea, para mí es parte de la producción, el estar leyendo, pero no leyendo novela, leyendo y filtrando para que se construya un saber.

Sí yo creo que es parte de este amar a la ciencia también.

Entrevistador: ¿Observas alguna modificación en tú capacidad de producir o en tus ganas o en el placer que te da, en este momento, en este contexto de pandemia?

Entrevistado: yo hice muchas cosas, participé de seminarios y escribí una tesis. Cuando llegó la pandemia, tuve un proceso infeccioso que me llevó a pensar que había contraído Covid19, me asusté mucho, entonces bueno, tomé lo que tenía escrito de mi tesis y lo tomé como un juego, me puse a reescribirla, yo dije, a ver, si no lo hago ahora, no lo hago más, porque tenía miedo de morirme, entonces en abril, me animé a abrirla y la volví a escribir integra, estuve todo este año haciéndolo y la verdad que fue sublime hacerlo. Otra cosa, que apareció este año fue una editorial que me contrató.

Esto de escritor fantasma, que yo no sabía que existía, pero lo había visto en alguna película, que son esos escritores que escriben para otro, es interesante, me mandaban datos biográficos y entrevistas a personas y yo de eso tenía que hacer biografía, aprender de la vida de otros, decir cuál merecía una biografía y cuál nos, interesantísimo, así que, lo estoy haciendo este año junto con lo de la tesis. Además, mi marido está enfermo, o sea que se juntó la enfermedad de acá con la pandemia, y yo me sentía mal Creo que si no hubiera estado con actividades artísticas hubiera tenido mayor angustia, terrible. El arte es fantástico, como se puede usar.

Entrevistador: ¿Que sentimientos, sensaciones, pensamientos o afectos te generan tus producciones?

Entrevistado: Yo no tengo nada acá en mi casa de la obra hecho por mí. Soy muy autocrítica Ruth, sí que creo que estaría todo el tiempo diciendo, cómo se me ocurre hacer eso sí, soy muy autocrítica, sabes lo único que tengo es una obrita que hice el primer día de historia del arte en la escuela en el año 69 y un trabajo de visión, la batería visión que hice en el año 70, son las únicas dos cosas que tengo marcadas más acá en casa. Creo que por eso estoy en un acto de reparación, he perdido archivos y no sé dónde están, tengo discos que deben estar con hongos. En el blog que tengo, con tamaño indefinido cargue la obra que más valoro.

Vivo estudiando y aprendiendo, soy muy crítica con lo que escribo, lo escribiría de nuevo, así como hice con la tesis.

Entrevistador: ¿Ves producciones de otros colegas?

Entrevistado: Claro, veo producciones de otros colegas, en este momento muy poco y además soy muy crítica del arte contemporáneo, tengo una mirada crítica en el sentido de que cuando veo una obra nueva contemporánea y legitimada, trato de asumir

un posicionamiento frente a la obra, y tratar de completar, de establecer un vínculo entre la sociología contemporánea y esa obra.

Hasta el año pasado he estado viajando mucho. Entonces el placer de tomar el té, de volver a sentarse frente una obra y verla ese placer estético lo tengo, pero creo que tantos años de enseñar historia del arte insidioso en la apreciación como consumidor en cuanto a la novedad. Es a cuentagotas poder ver la obra de alguien y que me sorprenda, creo que ese placer estético lo tengo en el cine.

Trabajé en la tesis con un mexicano que hace obras interactivas. Un artista que a mí me conmueve hasta las lágrimas, es Doris Salcedo una artista colombiana. En su obra escultórica trabaja con muebles, con escenografías, bordados con pelos de persona con pétalos de flor es una cosa tan exquisita.

El tema de las muertes y el narcotráfico. El arte podrá colaborar para poder hablar de lo que es el terror de la muerte en Colombia, a través de esa belleza. Este es el poder de sublimación que tiene el arte, para mí es maravilloso.

Yo personalmente valoro, la obra que te transforma existencialmente.

Entrevistador: En cuanto a las producciones de otros colegas, ¿qué te genera? ¿Hay algún tipo de obra que te movilice?

Entrevistado: Hay tres artistas cuya obra a mí me atraviesa soy mejor después de haberla visto que antes: Clemencia Echeverri, Leandro Erlich, Doris Salcedo

Entrevistador: Desde tu mirada ¿encuentras alguna relación entre el arte y la salud?

Entrevistado: Sí yo creo que una persona que hace arte encausa su neurosis. Desde ese lugar creo que hay una relación directa en la producción del arte y la salud en ese sentido como también podés estar muy enfermo. También pienso que para hacer obra tenes que estar este meramente saludable. Creo que para hacer pianista necesitas dedos y para hacer pintor necesitas manos. Me parece que si no tenes manos podés ser un buen escritor y dictarle a una computadora y un texto, pero hacer algo con el órgano que no tenés, me parece que es absurdo. Por otro lado, habrá artistas que producen estando borrachos, pero me parece que el gran arte sale de la persona que está consciente y sana, me parece que la historia del arte te lo dice, Van Gogh cuando no pudo estar en equilibrio, se suicidó, por ejemplo.

El arte como es crítico, siempre tiene que estar modificando.

En el siguiente link, se podrán visualizar las producciones artísticas seleccionadas del sujeto entrevistado:

https://drive.google.com/drive/folders/1FtuAW_g2rxXA8RGhcqRai8uJU2F4lTG0?usp=sharing

Entrevista N°3 realizada el día 05/12/2020

Entrevistador: ¿Cómo iniciaste tu recorrido en el mundo del arte?

Entrevistado: Desde que nací. Fueron mis hermanas con una vecina a la clínica a llevar talco, jabón y perfumes como los Reyes Magos, con lámina incluida, el aceite y todo eso.

Esa amiga que estaba con mis hermanas, soñaba con arte, antes de caminar me paseaba en el cochecito por la cuadra y apenas caminaba me decía yo te llevo en brazos a un casamiento, te pedí prestado. Cuando empecé a caminar, me gustaba dispararme hasta la casa de ella (había dos por medio), para verla pintar con sus pigmentos, sus acuarelas, tomaba su cuaderno cuando venía de la academia y me decía, otra vez lo querés ver.

Luego ella se muda de barrio y seguía asistiendo a la academia, siempre que venía de dibujo pasaba por mi casa con ese cuaderno que cuando yo era chico, era largo, ahora me doy cuenta que no era tan grande, un cuaderno con lomo espiralado. Yo daba vuelta haciendo fuerza las hojas. Me fascinaban los trabajos en carbonilla y en sanguínea.

A los 12 años, mi hermana me regala una caja de lápices acuarelables, todavía los tengo, después cuando ella se mudó del barrio seguí yendo hasta más de 20 años. Me escapaba mucho a la casa de ella a pintar. Al tiempo, se mudó a un departamento interno y en el patio de ella había un gallinero en donde nos hicimos un tallercito. “N” me daba clases individual, me leía la biografía de los pintores, recuerdo a Toulouse-Lautrec y Van Gogh.

Yo soñaba con Montmartre, no sabía dónde estaba, pero hablaba todo el tiempo de París, entonces tomaba libros de biografías de artistas, estábamos en ese ranchito de chapa y ladrillo. Época de Mate para mí, tomamos mucho té también.

Ella era 5 años mayor que yo. Luego se puso de novia y se casó. Le dijo yo con mi amigo soy inseparable, no hubo ningún problema. Después “N” se volcó a los animales como gatos, perros y fue dejando el arte. A su vez yo tomé otro rumbo. Ahora tenemos líneas diferentes de pensar en algunos aspectos del arte. En la época que ella dibujada y pintada, lo que se enseñaba era impresionismo. No se enseñaba mucho a crear, sino que se copiaba del natural. Siempre desde chico, leía sobre las culturas, veía enciclopedias, las obras de los indios, por ejemplo, tengo presente un cacharro de los diaguitas.

En su momento, en una entrevista de orientación vocacional, yo ya sabía que me gustaba el arte, pero era consciente de que no podía vivir de eso. Asistí a la escuela técnica en un turno y durante otro turno cursaba en el colegio Normal.

En una época trabajé en un taller de máquinas de escribir que le hacíamos reparación y limpieza, yo quería tener unos pesos. Desde joven me dije, nunca le voy a quemar a mi padre el dinero para cigarrillos. Realicé la carrera de administración de personal. En la época del proceso, conseguí trabajo con ese título imaginando que iba a estar a cargo de personal en una empresa y no me gustó la experiencia. Probé en una escuela y de ahí seguí con otra y otra y me di cuenta que la docencia me enloquecía. Me inscribo para preceptor, aunque sea unos meses o un año para probar, porque a mí me gustaba trabajar con los estudiantes de secundario. Obtuve un sueldo que me permitía seguir pintando de noche, dejar los otros trabajos en empresas y dedicarme solo a la escuela.

En una librería muy vieja caminaba, el piso temblaba, las tablas de pinotea; yo compraba témperas para pintar, porque tenía acuarelas y no me animaba a utilizarlas. Empecé copiando, con modelo vivo, por ejemplo, muchas flores.

Utilizábamos acuarelas, tinta china pintura al oro, también trabajábamos con gobelinos (cuadros bordados) con el motivo de muebles forrados con tela. Estaban los gobelinos artísticos, por ejemplo, de la época del romanticismo. En Francia se utilizaban mucho. Había gente acá en San Nicolás que tenían gobelinos muy antiguos, y solían estar deslucidos. La tonalidad siempre tiende a los grises de Rembrandt. Nosotros no íbamos a cambiar el espíritu de la originalidad, pero sí le poníamos un poquito más de vivacidad en los colores, y restaurábamos sin cobrar por el trabajo, ya que nos gustaba tanto hacerlo.

Entrevistador: ¿De qué forma expresas tu arte?

Entrevistado: Yo siempre busco hacer algo que nadie haya hecho, busco crear materiales, crear el tema, cambiar los soportes. No me gusta mucho esto que Paloma Picasso fue hecha con dos trazos puede ser o no, genial, yo soy barroco. No puedo sentarme en una plaza para hacer un retrato frente al público. Con las esculturas de resina (de los Duendes) estuve un año y medio, a mí no me importa el tiempo.

Puedo trabajar como pintor, dibujante, escultor, y el término artista plástico me parece horrible. El músico también es un artista y el actor también es artista, sin embargo, cuando ellos dicen artista se están refiriendo al artista que acá se le llama

Plástico y que para mí podría ser visual. Hay otras disciplinas que también entran en lo visual y tienen una parte auditiva, porque las cosas se han ampliado tanto, no se utiliza un término que sea así muy específico, que haga referencia a algo en especial. Al implementar diversos lenguajes y recursos, cabe la posibilidad de incursionar en plasticidad del material.

También me gusta escribir, hacer video arte, aprender música al punto que en un momento de mi vida osé crear una melodía, en. En cuanto a la escritura me gusta mucho, pero tengo que tener un tema muy profundo o algún motivo, por ejemplo, hace poco me pidieron una crítica, un artista cordobés, quien me envió sus dibujos. A lo cual respondí, que si al observar la obra no sentía nada, no iba a poder realizar una crítica, ya que si no siento nada, en vez de mentir, lo evito.

Con mis producciones, me sucede que al pintar algo, y no me alcanza, recurro a otros lenguajes, modelo, o escribo alguna idea que pueda complementar lo visual.

Entrevistador: ¿Consideras que tu arte influye en otros?

Entrevistado: Dentro de la gente que viene al taller, trato de que no hagan algo parecido. Porque generalmente pasa en algunos estudios que las producciones se asemejan a las del maestro. A mis alumnos que asisten al taller, trato de motivarlos a que sus creaciones se deslinden de las mías, puesto que es necesario que se produzca el despegue entre el vínculo del maestro y el alumno, vicio, que, si no se corrige en una primera instancia, cuesta erradicarlo. Lo ideal es que el alumno vuele con sus propias alas.

Entrevistador: ¿Consideras que tu obra influye en el espectador?

Entrevistado: No sé, pero imagino que a muchos los lleva a reflexionar. Algo mueve.

Yo no soy de producir cantidades porque tengo mucho compromiso.

Entrevistador: Dentro del arte ¿te formaste en alguna técnica en particular?

Entrevistado: Me inicié copiando del natural, luego impresionismo y después me fui volcando hacia el surrealismo.

No sé si tengo un estilo definido, porque voy cambiando con el tiempo, me gusta cambiar los materiales. Si tengo que representar algo, analizo que quiero decir, la manera que me resulte más fácil de expresarlo.

Sin embargo, creo que hay gente que no dice nada con sus obras, a principios de siglo 20 hay varios ejemplos. Me gusta rozar el pincel con el lienzo, si hay una razón, un objetivo, o un mensaje que transmitir. Yo creo que hay artistas que denuncian a

través del arte problemas sociales, políticos y económicos, y otros que pueden ser como intérpretes o creadores. Yo admiro a los que son anunciantes, por su sensibilidad, logran ver lo que puede llegar a pasar, como por ejemplo muchos de los artistas que han sido revolucionarios en el arte, fueron rechazados en primera instancia, fueron burlados, su obra no se vendía, y postmortem llegaron a ser reconocidos.

Desde mi experiencia personal, cuando empezaba este problema de los grandes incendios forestales en todo el planeta realicé una obra relacionada a los mismos, ya que así lo sentí.

Empieza el año el 2020 y algunas zonas se convierten en huesos retorcidos por no poder ser enterrados, al igual que en la obra que lleve a cabo tiempo atrás.

Entrevistador: ¿Qué te llevó a expresarte a través del arte?

Entrevistado: Siempre me gustó la música y la danza. En su momento durante la reunión de orientación vocacional, yo expresé todo lo que quería hacer, a lo cual me respondieron que no tenía problemas de vocación.

Desde mi punto de vista, considero que todos los hombres son capaces de expresarse y crear a través del arte, por ejemplo, me he creado el perfume para mí, este año hice los jabones con receta mía. Me preparo los aceites aromáticos y los vinagres. Siempre les repetía a mis amigos, nosotros somos capaces de lograr todo, porque si Cristo dijo que somos creados a imagen y semejanza del supremo creador del señor y la fe mueve montañas, todo es cuestión de quererlo. Nosotros somos pequeños creadores, lo que tenemos que hacer es ponerlo en práctica, la capacidad la tenemos todos, algunos necesitan alguna guía como para desarrollarlo, solo que algunos no alcanzan a enterarse en su vida.

Alguna de las ramas del arte nos acompaña, porque el hombre desde las cavernas se expresaba rayando las paredes, haciendo danzas alrededor del fuego, haciendo percusión mientras que algunos bailaban, realizaban rituales relacionados con la espiritualidad. Todo aquello que el hombre no puede tocar, comprar, ni vender.

Entrevistador: ¿Tus producciones artísticas influyen en tu estado de ánimo?, (si es así de qué forma, en que lo notas ante, qué situaciones en qué momento)

Entrevistado: Tiempo atrás, no podía acostarme sin pintar o sin hacer algo, aunque sea un ratito. No traspasaba más hasta a las 5 de la mañana y tengo esa imperiosa necesidad de sentirme útil habiendo dejado una pincelada más al mundo, porque me da cuenta que no voy a modificar el universo del arte.

Entrevistador: ¿Qué papel ocupa el arte en tu vida?

Entrevistado: Con cada persona es diferente, es un camino solitario.

Entrevistador: ¿En algún momento de tu vida dejaste de realizar producciones artísticas?

Entrevistado: Largo periodo no. Puede ser que diga bueno estoy 15 días con una persona y se lo dedico a esa persona, o por ejemplo, un momento de tener mucho trabajo de otro tipo (asuntos de las Escuela). En realidad, quizás no me aboque a pintar o crear, pero en mi cabeza, capto singularidades del contexto que me inspiran a una futura obra.

Entrevistador: ¿Notas alguna modificación durante la pandemia en tu capacidad de producción? En mi caso no, quiero dedicarme a aprender idioma, puse la casa como yo quería más o menos, luego me cansé de pintar, de arreglar todo, comencé a mermar el ritmo de trabajo en la pintura y a meterme un poco más con la red, más gestión, publicidad.

Entrevistador: ¿Qué sentimientos, sensaciones, pensamientos o afectos te generan tus producciones?

Entrevistado: en principio me da alegría y satisfacción. Después empiezo a ver defectos y a pensar que si lo hiciera de nuevo lo haría otra forma, siempre hay otra forma mejor para hacer. Y que tendría que haberme dado cuenta. Sé que el dolor que va a existir siempre porque el hombre es migrante.

Entrevistador: ¿Ves producciones de otros colegas?

Entrevistado: No me conformo con cualquier cosa, ya que para que yo considere algo como arte, debe cumplir con una serie de requisitos tales como, elaboración técnica, el artista debe poseer una trayectoria, en fin, que haya una elaboración.

Entrevistador: ¿qué te genera? ¿Hay algún tipo de obra que te movilice?

Entrevistado: A veces pienso, ¡qué magnífico! ¿cómo no se me ocurrió? Me gusta, por ejemplo, Anish Kapoor. Al observar su obra, se despiertan en mis sentimientos que mi llevan a ahondar en lo más profundo de mi ser.

Entrevistador: ¿Encontrás alguna relación entre el arte y la salud?

Entrevistado: Te diría que sí, ya que a raíz de una experiencia en la cual conformé el jurado de una bienal artística en contextos de encierro, donde los participantes no eran artistas, si no sujetos privados de su libertad, una de las participantes que no había entrado en contacto con el arte, realizó un boceto en 72 hojas. Su interés la motivó a incursionar en este nuevo ámbito que había descubierto. Cada

participante contaba con la posibilidad de invitar familiares y amigos para presenciar la jornada.

En la primera clase realizaron un autorretrato, utilizando el espejo. La joven narró que nunca había utilizado un pincel en su vida, durante la última clase hablamos sobre el tema, puesto que yo estaba intrigado que cuando realizó el autorretrato, logró copiarse en el espejo, y del otro lado de la hoja, debían narrar como pensaban que los demás lo veían. Dibujó en un fondo verde, al cual le adjudicó que era un contexto agreste con árboles y pasto, un corazón de ladrillos. Así era como las demás la visualizaban ante sus ojos, razón por la cual le dibujó ojos y boca. Luego de llevar a cabo la escultura, en el último día, la participante cerró explicando, su obra, a partir de las experiencias de vida que transitó, y cerró diciendo: “Yo entré acá, era una compañera de celda más, mis padres me decían que no llore delante de nadie, porque iba a dar cuenta de mi debilidad, y podía sufrir agresiones, me podían matar. Entonces pensé, lloro en la ducha y en la cama cuando nadie me vea, y el día que salga de aquí, mi corazón dejara de ser una piedra”. Y así siguió pintando todos los días, pero hay que tener en cuenta que para ellos los días, no tienen 24, sino 62 horas.

Entrevistador: ¿Vos notaste alguna modificación en ella?

Entrevistado: Yo creo que, a partir de su producción, ella logró tomar contacto con su interior, y encontró un motivo, ya que crear la llevaba a otro mundo. Fue una manera en la que ella pudo expresar los sentimientos.

Existía otro jovencito que se encontraba alojado en la institución penal, ante la consigna de tener que realizar su autorretrato en la hoja entera, me llamó la atención, que el mismo, se dibujó en un rincón de la hoja, brindando la sensación de una caída. Al entablar una conversación con él, le explique que debía tratar de ubicarse en todo el espacio de la hoja, ocupar un lugar más relevante en la hoja, sino en la vida. Otra característica llamativa de este alumno, era que no lograba mantener el contacto visual durante las conversaciones, ya que tenía vergüenza. Motivo por el cual comencé a trabajar sobre la postura física de él, ya que eso le serviría para el resto de las cosas en su vida. Pude observar, en el transcurso de las clases como este joven había logrado un cambio maravilloso.

En el siguiente link, se podrán visualizar las producciones artísticas seleccionadas del sujeto entrevistado:

<https://drive.google.com/drive/folders/1P3B1YzjWxt-nWZb06pTxCddc6JAMfIvP?usp=sharing>

Entrevista N°4 correspondiente al día 8/12/2020

Entrevistador: ¿Cómo iniciaste tú recorrido en el mundo del arte?

Entrevistado: al principio haciendo memoria, encontré un libro de la primaria que la portada de los días estaba confeccionada por mí, después tenía un amigo que dibujaba. Al tiempo empezamos con la elaboración de una revista y ahí inicié este camino, no tenía hecha la secundaria. A los 19 o 20 comencé a dibujar y a pintar, me había recibido de técnico electrónico y después no sé porque me interesé por el dibujo, la pintura y me fui a la escuela de artes, desde ese momento nunca dejé de hacerlo. Me llamó la atención desde chico, tengo mi viejo que también le gustaba dibujar. Se dedicaba a otra cosa, si bien lo hacía, no era algo habitual. El ingreso a la escuela de arte me potenció porque empecé a ver un mundo que no conocía, ir a las muestras todo lo relacionado a otras disciplinas dentro del arte: como el teatro la música y artes visuales, eso me abrió la cabeza.

Yo venía haciendo muy poquito, aprendiendo solo, e ir a la escuela de arte creo que me potenció, porque me abrió un mundo que yo no tenía idea, empecé a practicar distintas disciplinas. Teníamos diferentes talleres de grabado, dibujo, también íbamos a dibujar a la estación de trenes a la plaza y en ese momento la profesora que nos daba dibujo me dijo que tenía un estilo, una línea muy parecido al de la historieta. Entonces decidí anotarme para hacer un curso en Rosario.

La vida me llevó a conocer otra gente como “F” y “M”, quienes ya venían trabajando en historietas. Yo acá en San Nicolás no conocía a nadie, y como era una temática que me interesaba, me fui a Rosario a un taller de historieta con gente muy grossa, estuve un tiempo en el taller y cuando volví, ingresó uno de mis compañeros “F” a la escuela de arte. Luego de este proceso, necesité buscar algún medio como para terminar más rápido y me dediqué a lo que se le llama tira gráfica. La diferencia entre una historieta y la Gráfica es la finalización, la Gráfica terminaba en un chiste. Ahora cambió, vos podés contar algo en una hoja que sobrevuela y que cae, o sea no tiene que terminar en algo gracioso.

Actualmente estoy haciendo una historieta de 55 páginas, a través de esta forma de lenguaje incorporo la pintura, es otra posibilidad de contar. Estoy trabajando en un lienzo también, hay muchos autores que a través de la pintura tienen un estilo en donde dibujan personajes y yo te lo muestro. Utilizo colores más bien claros, pero siempre me interesó un poco explorar con mezclas, cuidado el mensaje y el lenguaje.

El último año me encargaron dibujos, pinturas, y una foto con pintura. En este momento estoy volviendo con un cuadro con más materia de tintura

Entrevistador: ¿Hace cuánto tiempo que realizas actividades artísticas?

Hace muchos años (1998) se organizó un concurso en el que quedé seleccionado, de ahí hacia adelante el camino parecía ya estaba marcado. Venía trabajando, pero no paré más y ya creo que luego se dio mi trabajo más profesional. Comencé a hacer trabajos por encargo, surgieron muchas muestras en donde volví a ser seleccionado.

Tuve la oportunidad de estar en la Recoleta del Centro Cultural San Martín. Con respecto a los encargos, algunos trabajos son más comerciales.

Entrevistador: ¿De qué forma expresas tu arte?

Entrevistado: Tanto el lenguaje como la técnica se van actualizando, por ejemplo, cuando vino la crisis del 2001 hice varias tiras que había subido en distintos sitios web. Todo ha cambiado mucho ahora hay un sitio de historietas muy famoso, en su tiempo estaban tres autores contando cosas, después empezaron a publicar.

Hoy me doy el lujo de trabajar con humor o algunas cosas de actualidad y me siento cómodo con el dibujo también. La Ilustración es una forma de escritura para contar algo a través del dibujo. En cuanto a la técnica me encanta inventar herramientas. Eso viste lo aplicó mucho y después el tema de la idea es igual. Hay ejercicios muy interesantes como una frase de manera no literal.

En su momento, la pintura también quedó un poco relegada por una cuestión de que justo coincidió que tomé mucho laburo más relacionado con el dibujo.

En oportunidades tenía pensado pintar determinadas cosas, habló con alguien, me quedó una palabra viste, como si hubiera una antena que inconscientemente no para de ir recepcionando datos. Es la forma de observar lo que te hace dibujar mejor, es como tener una cámara fotográfica, me apasiona, así como también el tema de los procesos.

En una muestra hay que ver todo el proceso, cómo fueron surgiendo las cosas, el tiempo para macerar, me gusta y lo disfruto mucho, lo que se dice la cocina.

En cuanto a materiales puedo mencionar acuarela, tinta china, betún, después mezcla de pinturas que no son convencionales a propósito, experimentación.

Entrevistador: ¿Consideras que tu arte influye en otros?

Entrevistado: Ah no, no sé, qué sé yo.

No sé si he influido en algún alumno. Tengo la suerte de tener un cargo en una escuela, sumado a lo que hago con la obra que comercializo. Sí dejara la escuela no podría vivir, se han configurado como complemento ambas actividades. No podría vivir estrictamente de mis producciones.

Yo no tengo problema, no tiene que ser conocido un artista para que me guste. Tengo un montón de amigos que dibujan, colegas, con quienes intercambiamos siempre información, es una retroalimentación. Nos solemos juntar, a mí me encanta, muchos artistas que puedan colaborar entre sí.

Intento que el otro puede saltar si necesita algo porque conmigo lo hicieron, a mí la gente que le fui a pedir un consejo nunca me dijo que no, fueron generosos, siempre me ayudaron. Fui aprendiendo solo, pero también tengo la suerte de tener muchos amigos con los que compartimos esto.

Entrevistador: ¿Qué te llevó a expresarse a través del arte?

Entrevistado: Creo que es el mejor canal que siento. Por lo que hablamos de la libertad, no sé, es en lo que me siento más como expresando. Porque elegí el arte no sé, creo que me hace mejor persona. Siento que tengo mayor libertad. Tengo un problema y me pongo a pintar, me puedo serenar gracias al arte.

Entrevistador: ¿Tus producciones artísticas influyen en tu estado de ánimo? (De qué forma, en que lo notas, ante que situaciones, en qué momento).

Sí, obviamente. Siempre que tengo un problema para resolver, cuando me siento a pintar, me puedo serenar y ver las cosas con más tranquilidad para resolver ese asunto, es como una forma de vivir, creo que es una herramienta para transformar y mejorar. Generar cambios, viste, como descomprimir, yo creo que igual requiere de entrenamiento, tiene una parte emotiva invisible, se trabaja mucho con lo invisible. Por ejemplo, en la ilustración se puede dibujar un recuerdo algo, algo que se escuchó de otro y todo eso que uno tiene adentro, que es otro universo. Me parece que eso lo emocionante que tiene. Todo eso de poder expresarse, lo mismo con la música, con el teatro, tiene toda esa parte de adentro.

Por ejemplo, cuando sentís estás terminado un cuadro y la primera sensación, hay muchas cosas que uno hace siempre viste, y de lo que hago y es lo que me gusta. Se enciende lo mágico, que uno tenga una idea y que después la lleve al papel, es un proceso que a mí me apasiona.

Entrevistador: ¿Qué papel ocupa el arte en tu vida?

Entrevistado: Yo no lo haría de forma profesional, porque en parte, tenía que renunciar a muchas cosas e irme para dedicarme en su totalidad al arte, fuera de la docencia. Sí lo dejara, lo seguiría haciendo para mí, no para mostrar en un momento dije, vaya, seguiría por (para, en pos de) mi imaginación.

He estado en galerías, lugares vinculados a la decoración, es importante poder lograr que la obra comience a tener un circuito.

Entrevistador: ¿En algún momento de tu vida, dejaste realizar producciones? (si es así, porque y cuando).

Entrevistado: yo no pare nunca. Armo muestras o proyectos constantemente. Trato de enfocarme en el laburo y sacar algo positivo. Surgió con un amigo que es escritor de la sede microrelatos- microficciones, realizamos unos proyectos juntos para incluirle dibujos.

Va a ser publicado, es uno de los proyectos que me puse a trabajar. Empezamos con 60 páginas, cada página en un texto con una ilustración.

Luego me enfoqué mucho en el laburo para hacer murales en casas. Van surgiendo diferentes encargos y yo lo tomo como un aprendizaje.

Entrevistador: ¿Qué sentimientos, sensaciones, pensamientos, afectos te generan tus producciones?

Entrevistado: En realidad no puedo hacer objetivo. Me gusta el proceso, me gusta cuando las veo terminado después, a veces me pongo crítico, trato de ver qué sucede cuando la ve la gente.

Alguien que me diga que está emocionado por la producción, viste, eso es lo mejor, yo me siento realizado, creo que se completa cuando la ve un otro. Que sea la mayor cantidad de gente posible, que mi obra quede acá a mí no me sirve porque yo quiero transmitir un mensaje, quiero contar algo, es la visión que yo tengo de la cosa, entonces yo lo quiero compartir.

Es un combustible para que uno pueda seguir, ver de cambiar algo para mejorar un poquito

Cuando vos agarras un dibujo en ilustración, cuando la gente no lo entiende. Lo pasa de largo, no sé eso también me interesa. Vos me podés decir que es una porquería, pero si a mí me gustó, lo muestro igual.

Yo no tengo problema de planificar, lo que me piden lo disfruto mucho.

En tiras o historietas tengo que buscar el sonido de las palabras y si yo quiero contar algo, no puedo usar cualquier palabra, tengo que ir a cada palabra que tiene un

sonido y después ver como lo quiero contar con una frase, suelo revisar mucho los sinónimos.

Cuando hago una muestra todo tiene un hilo conductor.

Trabajo por series, si vos no me conoces a veces, podes percibir que son dos pintores distintos. Es como que por el estilo no te reconocen. Voy cambiando entonces, y no favorece el mercado, lo importante igual es hacer lo que me gusta.

Al principio he pensado que me gustaría tener más alcance, pero disfruto de lo que tengo y que puedo estar haciendo proyectos.

Entrevistador: ¿Ves producciones de otros colegas?

Entrevistado: Sí, un montón.

Entrevistador: ¿Qué te genera? ¿Hay algún tipo de obra que te moviste?

Entrevistado: Si, otros colores, cuando vuelvo de una muestra que me movilizó luego, y quiero empezar a pintar, eso está bueno.

Creo que fue fundamental la escuela de arte, en su momento también se estudiaba teatro, entre pasillos se escuchaban los ensayos de los alumnos de música, no teníamos como ahora todos los medios tecnológicos.

Es muy importante desarrollar un entrenamiento visual.

Entrevistador: Desde tu mirada ¿Encontras alguna relación entre el arte y la salud?

Entrevistado: Sí, yo creo que sí.

Desde dónde se puede hacer lo que a uno le gusta, yo en mi caso. Pasa por el sentir, no es un tema racional. Cualquier persona que se dedica a un trabajo que le gusta, realiza un quehacer saludable. Por eso tuve la suerte que me apoyaron

Yo me fui desde Somisa, al tiempo me recibí,

Me pregunto se la libertad es un lugar. Hay gente que a lo mejor no le queda otra porque tiene una familia y trabaja en la fábrica.

Bueno la verdad es un gusto haber podido encontrar este camino.

En el siguiente link, se podrán visualizar las producciones artísticas seleccionadas del sujeto entrevistado:

<https://drive.google.com/drive/folders/12UB3-tJaSmq8vcc7W3wcxcqdxwYnV7Si?usp=sharing>

Entrevista N° 5 perteneciente al 10/12/2020

Entrevistador: ¿Cómo iniciaste tu recorrido en el mundo del arte?

Entrevistado: En mi caso fue de chico me dejaron hacer cualquier cosa, yo estaba en el jardín nació mi hermano más chico, pero yo seguía siendo el rey del mundo.

Entrevistador: ¿Hace cuánto tiempo hace que realizas actividades artísticas?

Entrevistado: Desde chico, como estaba todo cerca caminando, en la primaria, iba yo caminando y volvía caminando, tenía la biblioteca municipal, talleres, cosas. A mi viejo le gustaba la música, el teatro, la plástica, todo eso y nos llevaba a ver.

Mi vieja era maestra, por lo tanto, queríamos hacer cosas para la escuela y preparar las cosas. Ella tenía una formación académica de uno de los mejores colegios donde estuvo pupila. En ese colegio cosía, bordaba, hacía carpintería, y también hacia trabajos de electricidad todo lo aprendió en la escuela para sobrevivir. Todo eso ejerció cierta influencia en mí.

Entrevistador: ¿De qué forma expresas tu arte? (Materiales, técnicas, lenguajes)

Entrevistado: a mí si vos me das a elegir de nuevo, ¿Qué querés hacer en tu vida? Yo te diría quiero entrar a un colegio industrial.

Diversos materiales utilizo, por ejemplo, de niño la ayudaba a mi madre a tener el papel para que ella cortara el molde. Me ponía dos agujas una en cada lado y me enseñaba a tejer. Me gustaba investigar participado con mi viejo en el juicio por ejemplo de una empresa de colectivos, tener que andar descubriendo cómo ocurrieron las cosas, para ver cómo es el asunto.

En cuanto a materiales, actualmente están llegando tintas importadas al agua para grabado mucho más sano y genera menos conflicto. Con el tema de lo que algunos decimos para el medio ambiente, trabajar con ácido nítrico tener que preparar las cañerías. En el teatro nacional de la época, un ejemplo de alguien que rompió esquemas fue Antonio Gasalla.

Entrevistador: ¿Consideras que tu arte influye otros?

Entrevistado: En lo personal yo prefiero ser del montón. Es como si uno pretendiera tener canillas de oro, mientras otros no pueden tener ni una canilla.

Hay épocas en las que hago arte con un lenguaje más político, expreso ideas políticas, en otras épocas mi cabeza y mis sentimientos descansan y acobijándome en los paisajes, en las nubes, en el río, en los árboles, o en algún carpincho de hacer cosas de la casa y estoy restaurando un trabajo que en aquella época no gastaba tanto dinero

en materiales, como soporte y pintada sobre tablero aglomerado y bueno hice un trabajo para mandar un salón.

También surgieron algunas discusiones con un montón de gente sobre todo con estos de la postura, es decir de cómo dibujamos a una persona vestida a medio repetir o vestida del todo, es como si tendríamos que dibujar o pintar monjas y curas claras.

Una muestra en el Museo Nacional, curadoras mujeres hicieron un recuento de toda la obra que hay en el Museo Nacional de Bellas Artes y algunos coleccionistas tienen de arte argentino ligado a la sensualidad el erotismo, y las pasiones.

La imagen, lo que veo, tendrá un argumento de por qué estás haciendo eso, y esto me lo dio la profesión de mi viejo.

El argumento es lo que sostiene y acompaña lo que haces, cuando te pones a pensar qué es lo que estás haciendo, cuando miras al modelo o la modelo, el objeto que se dibuja.

Entrevistador: ¿De qué forma expresas tu arte? técnica en particular en lo que me contestaste hoy con el dibujo el grabado?

Grabado, dibujo, pintura. Con diferentes materiales.

Entrevistador: ¿qué te llevó a expresarse a través del arte?

Entrevistado: Yo estudiaba en la Belgrano. Los que no queríamos solamente hacer lo que el profesor nos decía que haga. Teníamos un profesor que nos ponía el modelo y teníamos que dibujarlo. O pintar el modelo, teníamos dibujo, grabado, pintura y escultura.

De todos los profesores de dibujo de la escuela, algunos eran muy dibujantes y otros eran dibujantes, pero eran pintores y grabadores y escultores, entonces lo que hacían con el dibujo era de base para complementarlo con la pintura y grabado.

Tuve profesores como Aída Carballo, Osvaldo Attila, Jorge Ferrario.

El haber trabajado con mi padre me dio una posibilidad de oratoria interesante. En algún momento me cansaba la herramienta de negociación.

Si vos me preguntas que más hubiese gustado seguir estudiando. Ya jubilado, diría sociología.

Entrevistador: ¿Tus producciones artísticas influyen en tu estado de ánimo?

Entrevistado: Siempre he pensado la cuestión de exponer, me expongo. Hago la exposición, me exhibo.

Entrevistador: ¿tenés una idea de qué es lo que vos querés transmitir al momento de la composición?

Entrevistado: que ciertas partes de la pintura son un juego de color pincelada y demás y ahí está la libertad que me doy. La sociedad en la vida cotidiana. El ser humano.

Un ejemplo en otra profesión, una persona que se dedica a hacer vestidos de mujer, un estilo alta costura. Entonces la hacen fabricar la tela que el bordado, muchas de esas piezas que se exhiben en la pasarela, son piezas únicas, no hay en serio. Ahora está Chino Bogani diciendo.

El arte no es un bien de uso. Si fuese un bien de uso sería una cuestión artesanal donde el hombre lo usa para su vida cotidiana, una mujer que se hace hacer un vestido de alta costura para ir a una fiesta se lo pone una sola vez, pero se lo pone, sale a la calle, se sube al auto llega a la fiesta, está ahí en la fiesta. Lo usa, baila, se enamora. Las artesanías que tenemos en la casa, no son bien de uso. Porque las compramos nada más que para tenerlas porque tienen que ver con un lugar.

En todas las culturas donde se encuentra el hombre occidental europeo “compra” como recuerdo y después la guarda en su casa en realidad en la otra cultura de donde la llevó, cumple una función diferente (ejemplo escritura del bordado de la ropa que identifica a un grupo familiar o un grupo social).

Otra cosa, el arte sexual hindú al ponerle dibujos a todas las paredes de algunos templos donde hay hombres mujeres en posiciones sexuales, termina siendo una enseñanza, No es otra cosa es una cuestión útil. Claro se mezclan el arte con la transmisión y la comunicación.

Como me tengo que ocupar de mí, mi ropa, mi salud y si ya lo creo en este momento la pandemia, yo tenía una muestra para el mes de mayo en el Museo municipal tuviste que nunca se hizo. No me voy a poner a trabajar al divino botón, si no la vamos a hacer con el nivel de producción, hice un freno y empecé a recopilar imágenes.

Entrevistador: ¿Observaste que la pandemia modifico algo en tu producción?

Entrevistado: No es que me afectó, anímicamente me produjo como una especie de freno, es algo que tengo que manejar yo digamos, esto de no poder trabajar con la figura humana, la figura humana yo la busqué en internet, sean fotos de diarios, se trabaja distinto en el sentido de que cuando tenés un modelo. Ahí tenés un diálogo con el objeto que se complica sin modelo

Entrevistador: ¿En algún momento de tu vida dejaste realizar producciones?

Entrevistado: en una época tuve que decidir si me dedicaba full time a la educación con la escuela de arte, o seguir pintando y que la escuela de arte ande sola. Las discusiones dentro de la escuela y la construcción como directivo, con otros colegas y con los inspectores también me gustaban. Esa fue la vez que estuve más tiempo sin producir, fueron unos 5 años más o menos. También coincidió un momento de ruptura afectiva.

Entrevistador: ¿Qué sentimientos, sensaciones, pensamientos o afectos te generan tus producciones?

Entrevistado: Todo tiene que ver con el contenido del que trate la producción.

Para muchos de nosotros es una carga muy intensa haber revuelto nuestra historia personal y saber que somos de una generación donde hay personas con las cuales convivimos y fueron asesinadas tan brutalmente, llegando a lo traumático algunos. Quedamos algunos en la Argentina en los años 80.

Hay como un compromiso político que se siente con la propia obra, y tiene que ver con una carga de compromiso social.

Entrevistador: ¿Ves producciones de otros colegas?

Entrevistado: Si, intercambio mucho con Javier y Hugo.

Entrevistador: ¿encontrás alguna relación entre el arte y la salud?

Entrevistado: cuando el carpintero está fabricando los muebles ¿hace catarsis? ¿Cuál puede ser el placer de ese carpintero en que todas las mesitas estén iguales?

Cuando nos sentimos un poco libres al hacer arte o sentimos que estamos libres es porque vomitamos... nos ayudamos.

Puede parecer una locura, una ensoñación, una fantasía o algo de una realidad absoluta.

La película de la historia de este muchacho que es un pintor casado con una chica bellísima que también pinta, y que termina siendo una chica danesa un par de años, pero está cómo está cómo ambientada. Y va ese lugar hacer ese paisaje y vuelve a su casa y sigue trabajando el paisaje.

Entrevistador: Creo lo que me estás queriendo decir es que a vos te da placer y satisfacción pintar o producir, por lo tanto, es saludable, pero no sabes hasta qué punto se modifica algo o es una fantasía. No me estás queriendo decir algo cuando pintas grabado, imprimís todos los trabajos igualitos.

Entrevistado: Claro porque el trabajo original está acá, ya lo hiciste, pero cuando ves todos los trabajos.

Entrevistador: ¿Terminas el trabajo? Vos decís que lo terminas.

Entrevistado: Un año después lo tenés colgado en tu casa. Y te pones a retocarlo

En el siguiente link, se podrán visualizar las producciones artísticas seleccionadas del sujeto entrevistado:

https://drive.google.com/drive/folders/1P2Fd1aqEWlgeEif3l6m1CnYBTt_dJViZ?usp=sharing

Entrevista N° 6: 8/01//2021

Entrevistador: ¿cómo iniciaste tu recorrido en el mundo del arte?

Muy por casualidad. Porque estaba en una situación, yo me había recibido de asistente social, estaba trabajando en la administración pública (administración de puertos), y ante una situación emocional medio difícil, que me tocó vivir en ese tiempo, una tía mía, me ofreció ir a un taller de cerámica, yo tendría 20 años y bueno fui allí, no tenía la menor idea de lo que era la cerámica. Y encontré gente que estaba pintando, gente que estaba haciendo diferentes técnicas, una profesora de cerámica que había venido porque su marido lo habían trasladado a la fábrica de Buenos Aires y enseñaba cerámica. Y me puse a trabajar con ella, empecé a descubrir la cerámica, arcilla y... ¿qué te puedo decir? No me di cuenta que me iba metiendo en el mundo que la cerámica me iba atrapando porque yo primero había querido estudiar guitarra, explorando desde otra disciplina en el arte, pero nunca me salió la samba de Vargas. En casa a mi papá le gustaba la música clásica. Escuchaban el radioteatro, era una costumbre de la familia. Mi padre era una empleada del puerto (administrativo), y mi mamá miró el azulejo toda su vida, cocinando. Le gustaba los sábados a la noche escuchar radioteatro o música clásica y yo creo que esa magia que había, de que existe otro mundo. Mi padre era muy lector también, entonces como que ese mundo mágico se me fue desarrollando y bueno llegó un momento que quise aprender guitarra, no pude, me vi incapacitada totalmente para la música. Por lo tanto, por lo que se me ofreció en ese momento, en el mismo cuaderno que tengo los primeros acordes de la samba de Vargas, di vuelta la página, y empecé a anotar fórmulas de cerámica. A través de Nélida, que era la primera profesora que tuve que tuve acá en San Nicolás, me conecta con Buenos Aires con su profesora de Buenos Aires, y a partir de ahí empieza a desarrollar todo, claro.

Entrevistador: ¿hace cuánto tiempo que realizar actividades artísticas?

Entrevistado: estamos hablando de más de 40 años.

Entrevistador: ¿De qué forma expresas tu arte? (Técnica, lenguaje)

Entrevistado: Yo, desde el trabajo. En cuanto a la elaboración de las cosas y creo que no hay el momento en que te llega la inspiración, viste esto es todos los días un poquito. Todos los días y todo el tiempo, porque yo he ido caminando por la calle y resuelto como colorear una pieza. Es una forma de vida, mientras estás pensando durante situaciones difíciles, me he despertado a la noche y no he podido seguir durmiendo y por ahí en vez de encender el televisor. No se necesitan demasiadas cosas

para ser artista, se necesita el hábito de pensar. Y de estar atento, había un ceramista croata. Que él decía: yo vivo solo con mis piezas y no prendo la radio ni tengo televisor porque las ideas están volando Y si yo estoy distraído escuchando la radio a lo mejor se me escapa alguna. No la puedo atrapar era una forma muy poética de este tipo. Me parece que hay demasiada utilización del celular y mucha información, demasiada virtualidad, información visual que cansa, hay gente hasta que considero yo que la paraliza. Hay alumnos que por ejemplo vienen con una foto o imagen capturada de internet de lo que quieren hacer, comprendo que viven con muchas imágenes ya elaboradas, porque como estamos en una era de tanta imagen, los alumnos te dicen que quieren replicar determinado estilo, así en vez de elaborar la producción artística, la extraen de algo resuelto por otro.

Siempre hubo espacios que no propiciaban la creatividad, porque antes de lo virtual estaba el hágalo usted mismo. Y había un programa televisivo que se llamaba utilísima. Para todo utilizaban el telgopor y que simule cerámica, que parezca mármol, que parezca vidrio, todo rápido, la era en donde todo es plástico.

Encontrarse con un material tan noble como es el barro, que se transforma por un proceso químico, porque no es por magia, en cerámica, o sea, el proceso químico que provoca cambios. Entonces se transforma en otra materia, que es la cerámica, pero por un proceso que produce el efecto del calor del fuego, son cosas tan nobles y tan auténticas, como para insistir en hacer parecer algo, un material que no es. Disfrazar otro material, por ahí eso es una concepción poco profunda para la gente que usa ña actividad artística como una distracción. Me parece que no se pinta, no se produce porque uno está aburrido, el artista el artista le pone pasión a lo que hace, allí reside la diferencia. Es si se quiere como la pasión del amante.

Hay gente que no encuentra en las expresiones artísticas (plásticas o las disciplinas del arte), canalizar su pasión, entonces pican un poquito, prueban en diferentes actividades recreativas, dentro de la misma área, cerámica, pintura, o en otros ámbitos, por ejemplo, en la metafísica, religión, actividad física. Porque se puede estar e irse a cualquier lado a través del arte, yo lo hago a través de la cerámica. Encontré un rumbo en donde depositar mi pasión. La cerámica también te permite utilizar un montón de técnicas, desde la alfarería manual hasta utilizar elementos para trabajar muy sofisticadamente con tornos Alfareros eléctricos, o tornos a tiros, el horno puede ser eléctrico, a leña, a gas es una fuente de calor.

Lo último que se ha logrado, es hacer elementos y objetos en 3D con máquinas impresoras, se trabaja solamente en plástico. También ahí se crea una dicotomía entre lo artístico y lo que no es artístico y funcional. Todo implica una técnica, es un elemento de ayuda para trabajar. Y la impresión 3D también es lo último que se está haciendo en redes, se está utilizando prótesis de porcelana para caderas, es fantástico. Uno puede hacer lo que quiera con el material, pero no lo podés denigrar nunca, siempre lo tenés que trabajar honestamente.

Entrevistador: Dentro del arte ¿te formaste en alguna técnica particular?

Entrevistado: en realidad incursioné en diferentes técnicas, me gusta mucho la parte de color, porque el color dentro de la de la cerámica es un desafío, es complejo, porque es un proceso químico también, o sea, son minerales. Cada uno tiene su característica como mineral y da su color; por ejemplo, el óxido de hierro cobalto, el óxido de manganeso, El de cromo, pero cada uno tiene un punto de fusión, un punto, un color determinado, se logran a través de una mezcla, actúan de forma independiente, es una formulación química en la cual participan los elementos óxidos, los minerales. Otro factor fundamental es el fuego. Es tan amplio como la parte del modelado y sus técnicas (es matemática, química).

Entrevistador: ¿Consideras que tu arte influye en otros?

Entrevistado: Creo que todos nos influenciamos a todos. Cuando nos gusta algo de lo que vemos, siempre algo sale parecido. Algo se repite. Y hay que hacerlo para dejarlo ahí, yo lo he hecho con mis maestros, sino siempre te queda dando vueltas, hay que sacar esa idea, para verla y darse cuenta que es influencia de alguien. Es como una especie de admiración. Cuando me di cuenta que estaba tomando elementos de la obra de mis maestros, intenté evitar que me pasara lo mismo en mi taller y comencé a hacer más hincapié en la parte técnica. Claro, para que no haya esa influencia directa con una persona que respetas, y que al mirar su producción constantemente es difícil que no se produzca cierta influencia.

A mí lo que me gusta también, es que participen en mi trabajo, por ejemplo, hay gente a la cual yo le pido que me ayude, me gusta trabajar en grupo. Hay veces que sugiero si a alguien le interesa aprender a ahuecar una pieza grande. Llega un momento, que uno empieza a tener limitaciones en cuanto al tamaño, al peso, la cerámica es un trabajo, un proceso largo, hay que respetar y hay que tener varias cosas entre manos, por este motivo a mí me gusta que trabajen conmigo.

Entrevistador: y ¿qué me podés decir sobre la influencia o no de la producción artística sobre un espectador, fuera del caso dado en el taller con alumnos.

Entrevistado: En mi familia, por ejemplo, mi mamá siempre decía. Ay, esas caras horribles que haces, y agregaba vos tenés que hacer lo que hace ella (otra artista, muy reconocida y con quien me formé: “V.V”, realizaba figuras estilizadas un estilo muy lindo). La familia es terrible, son los grandes críticos. También recuerdo muchas veces la forma en la que mis sobrinos contemplaban las producciones, manifestando su orgullo ante otros espectadores de tener una tía artista. Una vez organicé todo para que me invitaran a Santa Fe a realizar una muestra, en Santa Fe en el Museo López Claro en Guadalupe y mi sobrinita tuvo fiebre a la noche de la emoción que tenía. En otra oportunidad, fui al lugar, pueblo donde nació mi mamá en San Pedro, hice una exposición en San Pedro para que mi mamá estuviera orgullosa de mí. Por más que no le gustaba lo que yo hacía, pero que yo hacía su una exposición a expresarte a través del arte.

Es que yo no sé si me expresé porque yo como le dije al principio, no soy conceptual, tengo un amigo que es de Concordia que vos le decís, vamos a presentar en ese salón no tengo el título de la pieza no puedo hacer nada, no puedo presentar porque no tengo el título y él empieza por el título.

Antes de llegar a la cerámica me dedicaba a la política, o sea, participé de todos los grupos que pude, estaba en movimientos culturales, claro. Yo soy de la generación d queríamos hacer el hombre nuevo y ese hombre nuevo desapareció, no lo pudimos hacer, no lo logramos y bueno, y a lo mejor esa cabeza que tenían esa figura como que se derretía, esa idea y se nos fue de las manos, ese hombre nuevo y tomamos otros caminos cada uno, pero también ayudó un poco a superar los amigos perdidos, las pérdidas que traemos, las ausencias y lo difícil que era ser joven en este momento.

Yo era muy joven en esa época, 17 y 18 años que no sea, por un lado, si alguien sabía que vos pensabas de determinada forma te rechazaba, no se juntaba con vos, había represión. No sólo hice cerámica, probé vidrios y vitrofusión, pero no hice producción de vitrofusión Yo enseñé la vitrofusión, pero no para no hice no hice ninguna ninguna producción de vidrios y no hice pintura y no hice nada, yo seguí siempre con la cerámica Porque además estuve una actividad muy intensa, tenía el taller acá en San Nicolás y trabajaba en Buenos Aires 3 días a la semana.

“V.V” me llevo como asistente de su taller para que tome clases con ella y en el año 82 me propone ser su asistente,

A través de cultura de la nación me piden para hacer asistencia técnica en las provincias, entonces viajaba una vez por mes, una semana a Formosa al instituto polivalente de arte a dar un curso de esmaltes y una semana después al mes siguiente iba a la Pampa (Santa Rosa) mientras tomaba cursos y acá en el taller. Pasó mucha gente por acá, muchos niños y adultos y jóvenes.

Clases tres veces por semana con tres turnos por día mucho trabajo, mucha paciencia y no es solamente dar clases, es hornear la pieza. Es el proceso del alumno que termina su obra (se debe hornear dos veces), es trabajo después del taller.

Por eso me dedique sólo a la cerámica, para mí es completa y tiene muchos pasos. En ese momento había abierto el taller, estábamos en pleno proceso, no se había terminado la dictadura, había tenido la experiencia de estar en el taller en una clase con niños y a través de las ventanas a la calle y por la manzana de enfrente rodearon la manzana, los militares empezaron a ser allanamientos, en eso me dio mucho miedo y yo en ese momento trabajaba como asistente social y como cerámica había recibido información, para estudiar en la Escuela superior de la Cárcova. Me formé también en talleres privados que yo me desarrolle trabajé y también me desarrollé como asistente social en las escuelas. Había propuesto una actividad para realizar y la policía vino a decir que esa actividad no se podía desarrollar.

Cuando me Proponen este trabajo en Buenos Aires. Sin dudar pensé, me dedico a la cerámica que es un trabajo totalmente independiente. No me redituó económicamente mucho, pero me permitió vivir. Es más, lo consulté con mi familia y me respondieron, siempre te vamos a tener que ayudar a vos, como asistente social o como ceramista. Era una situación muy difícil como asistente social, no podés trabajar en forma independiente, sino que siempre tenés que trabajar en una cosa, educando en una institución o en algo privado, pero a la vez siempre tenés que ayudar a colaborar con los necesitados, es el nexo entre el problema y la solución.

En ese momento se me propuso, si yo no quería hacer, pero yo te digo con únicamente empezar a trabajar en Buenos Aires asistiendo a dos artistas importantes quienes me abrieron las puertas de Buenos Aires y de Brasil porque me llevaron a una exposición. Aprendí que es difícil el rechazo, pero sirve. El rechazo lo tenés que tomar como una cosa que es el concepto de cinco personas. Tuve la experiencia de ser jurado, más de una vez he mandado una pieza a un salón y me la rechazaron. Queda inédita porque nadie hizo misma, la mandas a otro y sacar el primer premio.

Cuando yo era profesora en la escuela y tenía que tomar exámenes finales, era una formalidad, la nota ya la tenían puesta porque yo los he visto trabajar durante todo el año, fui muy exigente y muy criticada. Me molestaba que el alumno fuera a calentar la silla, no hiciera nada y lo dejaran pasar. Cuando me decían, trata de ser buena no, aclaraba, yo quiero ser justa, es más difícil ser justa, eso me costó mucho, cómo te puedo decir, mucho esfuerzo, mucha exigencia, para demostrar que tenía una posición.

Entrevistador: ¿Tus producciones artísticas influyen en tu estado de ánimo? (De qué forma, en qué lo notas, ante qué situaciones, en qué momento)

Entrevistado: Yo creo que es al revés, que el estado de ánimo influye en la producción. Aquí lo que uno hace al final cuando se llega al objeto a trabajar. El trabajo es constante, aunque hay momentos en que se dan silencios como en la música, viste de aquietamiento, y después, surgen otras cosas. Cómo de elaboración o de procesamiento el silencio de la música, puede variar. Creo que hay que estar en un estado de ánimo.

A mí me influye el estado de ánimo en la producción, no puedo venir al taller a trabajar enojada, termino haciendo algo mal.

Creo que hay que venir y relajarse un poquito. Es más yo lo aprendí de un ceramista japonés, quien barría a las 8 de la mañana, y repetía hay que limpiar el taller para limpiar las ideas.

Es muy rico acomodar el taller para reacomodar las ideas y yo este último tiempo y estuve necesitado estar en el taller acomodándolo para ver si podía aclarar un poco mis ideas claras, el espacio donde trabajas.

Donde vos trabajas y la obra que haces donde la haces la producción es lo tuyo. No sé si modifica, pero se intenta concentrarse desde una manera particular y tranquilizarse para producir. No es que vos venís con cierta carga emocional e intentas bajarla. Porque si algo me desarrolla la cerámica es la paciencia.

Ser paciente, respetar el tiempo del material. Me dediqué a la cerámica, porque la cerámica para mí es completa tiene volumen, color, aplicas el diseño del color y el volumen. Te permite utilizar un montón de recursos, y lo que siempre destacó del proceso que lleva la cerámica que va desde siempre y me emociona a pesar de que hace más de 40 años que estoy trabajando, que de pedazo de barro que vos ves adentro de esa bolsa de nailon, dentro de un mes podés encontrar obras pintadas, vidriadas, con color, uno lo vive con pasión.

Entrevistador: ¿Qué papel ocupa el arte de tu vida?

Entrevistado: Y bueno, yo insisto un poco que no sé lo que es la vida sin arte volvemos a lo mismo, cual es la diferencia que hay entre arte y lo cotidiano. Yo decidí mi modo de vida, entonces cuando voy a un lugar o dónde quiero ir. Yo voy a una ciudad nueva y así como hay gente que se fija en cómo están diseñadas las plazas, o qué tipo de vegetación tiene, como esta tierra, sólo la decoración, yo me encuentro mirándola decoración, cómo son los zaguanes, si es una ciudad antigua, si tiene los azulejos antiguos que están decorados y cortados. Tienes otra forma de observar las cosas. No estoy todo el día mirando museos, soy bastante ignorante en la historia del arte. Investigo temas puntuales cuando necesito hacer un proyecto, algo que me encarguen, por ejemplo, el mural de la Catedral. Bueno en ese caso, se investigó, formé un grupo, no lo hice yo sola. El grupo multiplica la cantidad de gente que sabe trabajar, creo que eso lo tengo de la asistencia social

En esta zona hay muy poca unión, en otros lugares hay una comunidad.

Yo me considero una ceramista urbana.

No estoy metida dentro de la comunidad mapuche.

Entrevistador: ¿En algún momento de tu vida, dejaste de realizar producciones? Si es así, ¿porque y cuándo?

Entrevistado: Si en varios momentos, los silencios que mencionaba hoy temprano. Una vez mandé una pieza a Egipto, un concurso y me aceptan, fuimos a recorrer Egipto y en un momento dije que estoy haciendo. Me tengo que dedicar a otra cosa. No puedo hacer cerámica si está todo tan bien hecho y hace miles de años. ¿Qué voy a hacer? Estuve como 6 meses sin trabajar.

Cada clase tenía los alumnos, pero yo no ponía un gramo de arcilla, claro, hasta que un día me preocupé. Y entonces decidí hacer el mural de la Virgen del Rosario que tengo ahí. Copiando estampita la Virgen del Rosario. Fue como un ejercicio que yo me planteé para volver a contactarme con la arcilla. Desde un trabajo propio, tratar de lograrlo fue difícil.

En otro momento recuerdo que tuve una peritonitis para un 24 de diciembre y casi muero, estuve grave con cadenas de oración. Pensé que nunca más podría recuperarme. Luego me propusieron hacer el mural de la Catedral en el 97, cuando cumplió los 250 años, lo expusieron en el 2005 en el 2004 2005 estuvo detenido un montón de tiempo, pero el proyecto sale para los 250 años de San Nicolás en que yo también dije no, pero no me pueden decir esto no me pueden pedir eso porque yo no sé si lo voy a hacer. Una cosa que hay que destacar, es que quisieron poner rejas y les dije:

No quiero rejas ahí y no lo tocaron nunca. Hace mucho tiempo que está ahí, y la gente se saca fotos.

En este momento estoy en un silencio

Entrevistador: ¿La pandemia le modificó tu capacidad de producir?

Entrevistado: si modificó mucho y te lo puedo decir por experiencia de otros amigos, para mí hubiera sido beneficioso porque tengo el taller en el mismo lugar donde vivo, entonces para mí la pandemia hubiese sido una cosa maravillosa. Si no hubiera pasado por esta situación personal con una enfermedad de un familiar

Si no fuera por eso no fuera por eso para mí hubiera sido muy beneficioso, pero para un montón de gente de colegas no sólo de acá de San Nicolás de Buenos Aires y de otras partes, viven en un lugar y el taller lo tienen en otro, entonces pasaron 8 meses sin poder ir al taller y no pudieron trabajar.

Una amiga vive en Palermo y tiene su taller en Congreso. Se le complicó un montón, pero ahora empezó a caminar. Yo el taller lo cerré, porque no tengo alumnos mis alumnos perdieron sus piezas, Porque todo lo que ves en bolsitas de nylon es lo que se empezó a hacer en marzo. No lo vinieron a buscar porque no salíamos, había personas mayores y si vos manejas público mayor de edad. En definitiva, a mí la otra situación personal, me afectó más que la pandemia en sí.

Ahora estoy en este silencio, elaborando un duelo, la cerámica y todo eso, me ayuda un poco. Empecé escribiendo algunas cosas, apuntes sobre sobre esmaltes que me interesa.

Me tuve que refugiar en la virtualidad y te voy a contar una cosa que es muy cómica en esta soledad de la pandemia, hice un curso de radioteatro. Nada que ver, pero yo no necesitaba estar con alguien que no me preguntará nada, todo eso sirvió para despertarme, para correrme y empezar a tener algunas ideas. A veces, para que no se escapen las ideas, una anota, se hace una descripción con palabras.

Entrevistador: ¿Qué sentimientos sensaciones pensamientos o afectos te generan tus producciones?

Entrevistado: A mí siempre me gusta todo lo que yo hago bien, después de hacerlo y me gusta, pero con el tiempo, le empiezo a encontrar los defectos a veces pienso que lo tendría que haber hecho de otra forma. Soy muy crítica de lo que hago. Pero en general me gusta lo que hago.

Lo que no me gusta lo rompo, no lo guardo por las dudas o para regalárselo a alguien, muchas veces no regalo porque no sé si les va a gustar la obra, es muy

personal, siento como si le fuera a imponer. Una vez vendí una pieza del tamaño natural Yo le dije a la compradora, mira, no cerremos el trato, esperemos una semana para ver cómo reaccionan los chicos, Y se hicieron amigos.

Entrevistador: ¿Ves producciones de otros colegas?

Entrevistado: Siempre. Yo pertenezco a la Academia internacional de cerámica Entonces tenemos el grupo latinoamericanos en la academia y nos mantenemos bastante unidos. Sobre todo, en este tiempo, es mucho más fácil, eso recato de la virtualidad. Participo, por ejemplo, de exposiciones de amigas de Brasil que de otra forma, no podría haberlo hecho. Me interesa más el contacto con artistas contemporáneos que la investigación dentro de la historia del arte.

Hay mucha gente que yo he conocido, maestros famosos en los simposios internacionales en donde no podemos hablar por la diferencia del idioma japonés o inglés porque no sé entender, pero admiramos la obra de todas formas y que alguien venga por ejemplo un maestro japonés o de Tailandia y te observe trabajando en un taller o en la calle en el toldito, se intercambia con artistas todos los países y es maravilloso.

Desde el 2008 hasta el 2018 realicé viajes entre una y dos veces por año. Trabajaba, llevaba obra, hacíamos durante mi estadía y vendía, también hacíamos trueque por comida, hotel. Realicé exposiciones. Se nos abrieron puertas, me encargaron un mural para una bodega italiana en su momento también. Mandaba sus vinos al mundo quería llevar los artistas del mundo a la bodega Para que decoraran e hicieran una galería de arte internacional y a mí me tocó hacer un mural de 2 metros.

No supe desarrollar el marketing en mi carrera y fue una dificultad.

La mente del artista tiene a otro sentido lejano al desarrollo económico, que, si vos tenés más desarrollo económico te permite hacer otras cosas, yo ahora tengo que pensar si tengo que mandar una pieza afuera, tengo que por ahí armar piezas sobre una balanza para que pese menos de 2 kilos o sino hacer un despacho de aduana.

Entrevistador: ¿Qué te generan las obras (producciones) de otros colegas? ¿Hay algún tipo de obra de arte que te movilice?

Entrevistado: Por lo general hay cosas que me generan admiración viste y sobre todo cuando están trabajadas en alta temperatura en porcelana y en la cola porque la porcelana modelada y colada y trabajar en forma artística no sólo La tacita traslucida, es muy linda, he visto hacer cosas muy muy interesantes, hay algunos personajes colegas que me sorprenden me gusta, me sorprende la obra.

Por ejemplo, la obra de “V.V”, Qué es con sanitario, nunca se me hubiera ocurrido a mí, es más, el primer sanitario se lo regalé, eso porque lo había encontrado por la calle. Estuve acá durante un montón de tiempo y no supe, qué hacer con la obra. Ella vino un día y me dijo vos me la tenés que regalar, yo no ni loca, un día se lo regalé para el cumpleaños y tampoco supo que hacer, pero un día sí, empezó y empezó toda su época de trabajar con sanitarios a partir de eso; o sea, que yo la admiro porque no supe, qué hacer con eso claro y no, supe, qué hacer y creo que nunca lo haría. En cambio, la obra de “L.T” si me conmueve, él es el maestro de todos los ceramistas.

Entrevistador: Desde tu mirada, ¿encontrás alguna relación entre el arte y la salud?

Entrevistado: Yo creo que sí, siempre digo que la cerámica cura. Y no sólo la cerámica sino todo por qué. Baja los decibeles, ayuda en la matriz de lo emocional. En la satisfacción de la producción de láser.

Lo último que estuve escuchando de la asociación es sobre un simposio que también yo no hubiera podido participar de no ser por lo virtual, me tuve que levantar a las 4:00 de la mañana porque era en China, me parece interesante. Hay experiencia en cerámica con enfermos de alzhéimer y toda la evolución que habían tenido y la producción que tenían fue notoria, por lo tanto, yo considero que sí, que es fundamental para la salud mental. Pero a ver no quiero ofender a nadie, tiene que ser una cosa dirigida por varias disciplinas, no el tallercito de esperar a la terapia, la terapia ocupacional.

Creo que hay que hacer una cosa como en conjunto, con el psicólogo y alguien quien al mismo el mismo tiempo represente la disciplina del área artística. Un grupo interdisciplinario tiene que organizar el proyecto No el artista, porque sabe muy bien del pintar o tridimensión, pero desconoce lo que puede hacer mal clínicamente en paciente.

En su momento se realizó un mural con mosaicos en un salón, lo hicimos con los sujetos con discapacidad de las colonias de “S” de vacaciones, no me acuerdo en qué año, pero estuvimos enero y febrero 15 días con grupos diferentes Y me gustó mucho la experiencia, se trabajó fantástico. Los participantes tenían cerámica un día a la semana. Como respondieron tan bien, pusieron un día más.

Seguimos todo el año trabajando los sábados con ellos y eran con discapacidad intelectual moderada, y dos o tres severos, que estaban también cerca de los profesores de educación física. Ellos hacían como dibujos, pintaban, hicieron diferentes procesos cerámicos. La conexión entre el arte y la salud no sólo puede darse entre personas con

deterioro cognitivo, sino también en sujetos neuróticos. A veces pienso en las enfermedades emocionales y me parece acertado, tratar al sujeto de forma completamente integral. El arte o producción artística se puede pensar desde diferentes enfoques, desde el tratamiento, desde la contemplación (espectador), o desde la práctica.

También puede ayudar a cambiar el sentido, ayudar en la enfermedad.

Cualquier expresión artística, por lo general y sobre todo las artes plásticas son como muy elitistas.

Sería bueno que el arte comience a popularizarse, no solo con la música. Por eso te digo desde lo teórico también es interesante, o sea nosotros, por ejemplo, yo voy a una vez nada me llamaron de la escuela, pero fui a dar una charla de cerámica y la relaciono con mis viajes par que más allá de la técnica., se relacione con algo significativo.

En el siguiente link, se podrán visualizar las producciones artísticas seleccionadas del sujeto entrevistado:

<https://drive.google.com/drive/folders/19oyODyMpBWfXb3GlvdXsS6gpcaaQJ6dQ?usp=sharing>

Anexo C

En la siguiente sección se adjuntará el modelo del consentimiento utilizado y los que corresponden a los sujetos que integraron la muestra.

Facultad de Psicología y Relaciones Humanas
Licenciatura en Psicología

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Estimada/o participante:

Nos encontramos
..... Su colaboración en el
estudio consistirá en
....., actividad que le tomará
alrededor de minutos. Usted tiene total libertad de participar o no en esta recolección
de datos, así como también de abandonar su colaboración en cualquier momento del proceso.

La información recopilada mediante su participación será estricta y exclusivamente para
nuestro trabajo, y sólo nosotros tendremos acceso a la misma. Asimismo, la información que
proporcione no estará identificada con su nombre, para resguardar el anonimato y la
confidencialidad de sus respuestas.

Su participación en esta investigación no implica ningún beneficio monetario o de otra clase.
No obstante, su colaboración es muy importante para el éxito de este estudio y de futuros
estudios relacionados con el tema de investigación.

☐ **Expreso voluntaria y conscientemente mi consentimiento de participar en el estudio.**

☐ **No deseo participar del estudio.**

Firma: _____

