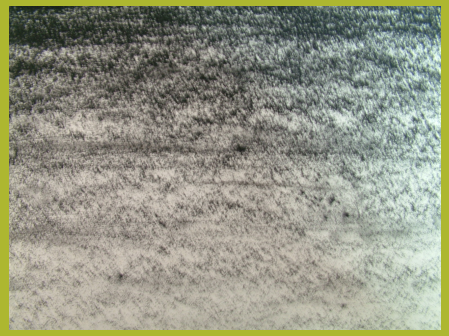


La importancia de la expresión artística en el desarrollo humano: creatividad y arte como terapia

Marián López Fdz. Cao

Madrid, 2014

"La capacidad de crear es paralela a la capacidad de sobrevivir"

Viktor Ullman, Theresienstadt

"Volver a encuadrar es por supuesto representar lo que he visto... representar el proceso por el cual la visión se proyecta y se transforma a sí misma, implicarme en la lucha de descubrir lo ausente, lo oscurecido a nuestra visión, mediante un encuentro con lo que es manifiesto, lo que nos es dado"

Sarah Charlesworth.

"La poesía y la escultura tratan sobre personas que intentan expresar sus impresiones sobre la vida, sobre la naturaleza, sobre sus respuestas hacia el mundo.
(…) El arte es un modo de reaccionar a la vida y esa reacción ayuda a otros a vivir. Debo mucho a la influencia que la literatura ha tenido en mi vida: Tolstoy, Dostoevsky, Sthendal forman una parte secreta de mí mismo. Sus obras ayudan a comprender, a crecer, a cambiar; el álgebra o la electrónica no, no lo creo"

(Henry Moore, *Undated notes 1950s*,

La frontera como espacio mental: las fronteras del arte moderno

- Genio, individuo creador
- Trascendencia
- No cotidiano
- Innovación
- Forma
- Idea
- Espacio simbólico, fuera del tiempo

- Masas no creadoras
- Inmanencia
- Cotidiano
- Repetición
- Materia

- Espacio Doméstico, con coordenadas espacio-temporales.

Los espacios deshabitados de la creación moderna

1. El arte se considera una actitud no habitual.
2. Sus presupuestos se basan en la forma por encima del contenido y la materia.
3. Se centra en lo nuevo, lo original, lo trascendente frente a la repetición y la inmanencia.
4. Da primacía a lo universal por encima de lo particular.
5. Se convierte en metáfora de la transformación del mundo por el hombre (varón) occidental.

Los espacios deshabitados de la creación moderna

5. Centrados en el objeto- idea.
6. Parten de la individualidad (sujeto agente).
7. Arte como trascendencia y transformación del mundo (la materia, res).
8. Fuera de la vida.

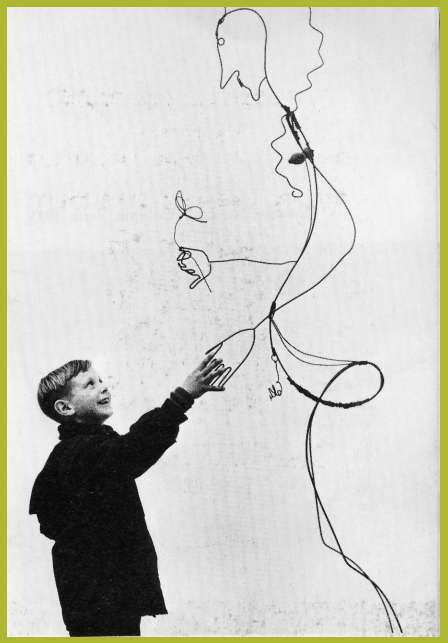
Otra concepción del arte, de la creación y sus procesos

Qué supone crear

1. La creación incluye la capacidad de análisis percepto-cognitivo, a través de la selección de la realidad, la abstracción y la síntesis.

Qué supone crear

2. La creación evoca el mundo del que formamos parte.

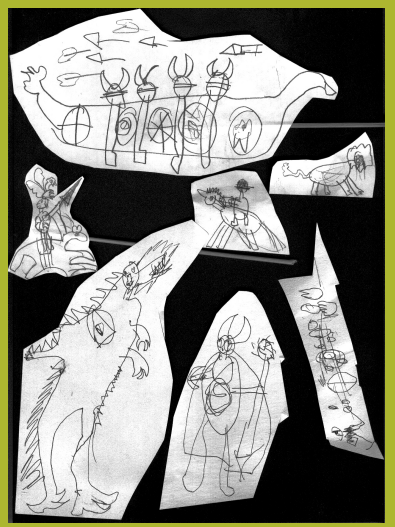


Qué supone crear

3. El arte puede integrar contradicciones y sentimientos encontrados, nos permite temporalmente la participación en un mundo alternativo.

Qué supone crear

4. El arte ejercita nuestra percepción de la realidad, nos prepara para lo no familiar y nos ofrece un repertorio a partir del cual diseñar respuestas apropiadas a experiencias con las cuales no nos habíamos enfrentado.



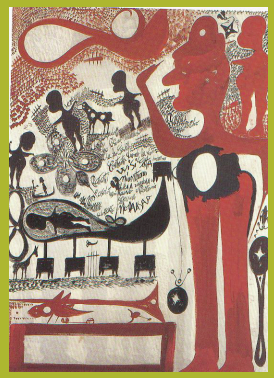
Qué supone crear

5. El arte, el proceso creador, nos enseña a tolerar la ambigüedad.

Qué supone crear

6. El uso de la repetición puede ser vista como un modo que ayuda al ser humano a dar un orden al mundo (Storr, Humprey, Gombrich).

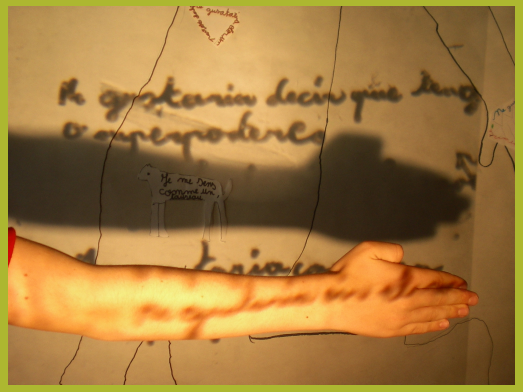
7. La mente humana está predispuesta a crear y responder al orden.



Qué supone crear

8. la habilidad de clasificar, generalizar, separar sujeto y objeto, yo y no-yo, ha sido una de las contribuciones más importantes de la supervivencia humana.

9. El arte hace uso de estas ventajas de la evolución de las habilidades cognitivas. El hecho de dibujar es un hecho selectivo.



Qué supone crear

10. los símbolos complejos permiten a los humanos comprender e interpretar, articular y organizar, sintetizar y universalizar su experiencia.

11. El arte contribuye a la objetivación, a la abstracción, a la simbolización, y por ello es beneficioso a la capacidad adaptativa humana.

Qué supone crear

12. Cumple también la función "deshabituadora":

El artista aísla y complica lo que se nos presenta de modo que lo podamos "ver", no sólo reconocerlo en la rutina habitual de la experiencia ordinaria.

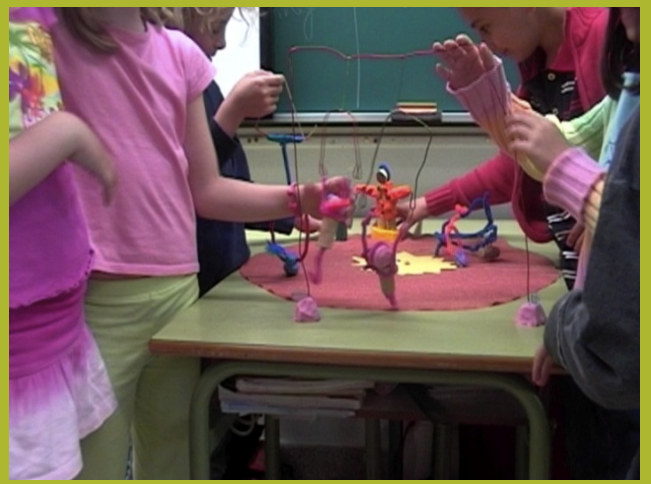
Esta función "desviatoria" del arte nos ofrece una serie de nuevas posibilidades de conducta adaptativa cuando las soluciones antiguas ya no funcionan.

Qué supone crear

13. El arte permite la expresión de la singularidad a la vez que permite la expresión de lo común.

Qué supone crear

14. despierta el vínculo social.
Una de sus funciones sería alcanzar la comprensión de los otros, su mutualidad, la comunión con los otros.



Los "haceres especiales" (Ellen Dissanayake)

1. Antes de que fueran conscientes de estar haciendo algo de modo "especial" la satisfacción producida por el ritmo, la novedad, el orden, la forma, el color, el movimiento corporal, y el movimiento en sincronía con los otros, fueron elementos esenciales de la vida.

Los haceres especiales

2. El deseo de hacer algo especial, es una necesidad biológica. El ímpetu de marcar como "especial" una expresión o un objeto, incluso nuestros cuerpos, es casi universal.
Más esencial que el resultado es el comportamiento o la actividad, y más interesante aun, es el ímpetu que anima la conducta o la actividad.

El espacio del arte como espacio de apego

Término de desarrollado por John Bowlby.

el arte, como espacio articulante entre el ser y el mundo, funciona como modo de negociar la necesidad de relación del ser humano relacionada con su sensación de seguridad.

Esta conducta de apego, de sentirse en un espacio seguro, estructurante desde el inicio de la vida del ser humano, marca un lugar estético, sensorial, que se reviste de aspectos emocionales.

El arte como espacio del apego

El arte, encarnado como objeto transicional, como espacio seguro transicional (Winnicott) puede ser para el ser humano, el espacio que sustituye y nutre esa necesidad primordial de sentirse seguro y aportar seguridad.

El arte como espacio del apego

Se constituye como espacio simbólico que reinaugura la conducta de apego del ser humano
Funciona como espacio que reanuda la necesidad de apego y ofrece al otro ese mismo espacio emocional.

El arte

1. No es patrimonio de la individualidad
2. No es necesariamente novedad
3. No está fuera de la vida
4. No es exclusivo de unos pocos
5. No exige distinciones menor/mayor/bruto/ de los niños.
6. Los medios no pueden separarse de los fines
7. Los distintos medios activan diferentes procesos en el ser humano.

El arte

1. No es patrimonio de la individualidad
2. No es necesariamente novedad
3. No está fuera de la vida
4. No es exclusivo de unos pocos
5. No exige distinciones menor/mayor/bruto/ de los niños.
6. Los medios no pueden separarse de los fines
7. Los distintos medios activan diferentes procesos en el ser humano.

El arte

8. Se concibe como un vehículo de **conocimiento, expresión, comunicación y transformación**, utilizando la observación crítica y la producción sobre soportes plástico- visuales.
9. Recoge los condicionamientos sociales, culturales, crossculturales.
10. Implica un **análisis de la cultura sensorial, sin abandonar la creación**.
11. Recoge el conocimiento del pasado como un modo de conocer los modos en los que las y los creadores utilizaron medios plástico-visuales para resolver cuestiones epistemológicas, expresivas, comunicativas o performativas dentro de su singularidad y dentro de un sistema social determinado. Recoge la biografía, la micronarrativa, el relato, la **anti-biografía**.

"(…) Creo personalmente que la vida es un conflicto: es algo que hay que aceptar, algo que hay que saber. Y uno tiene que morir, que es lo opuesto a vivir. Uno tiene que encontrar la síntesis, llegar a término a partir de cualidades opuestas. El arte y la vida están hechas sobre el conflicto.
Creo que en el gran arte, en lo que yo considero que es gran arte, el conflicto está oculto, sin resolver. Por ello el gran arte no es perfecto". (Henry Moore, *Undated notes 1950s,*

El espacio creador

1. Toma a la persona como **sujeto de su propia experiencia** estética
2. Une fines, técnicas y procesos como parte de un núcleo común. Desafía así el carácter instrumental.
3. Une forma y contenido como parte de un mismo núcleo. Desafía así, las dicotomías modernas.
4. Trabaja modos de interacción **ser humano-medio.**

El espacio creador

5. El ser es el que analiza, pone en juego el **conocimiento situado**, escucha el proceso y la materia, teje y se teje en las distintas narrativas, pasado/ presente/ futuro posible.
6. Realiza la escucha, el análisis y la propuesta
7. Se vincula afectivamente a la trayectoria vital, al conflicto.
8. Siente, analiza y hace suyo el entorno ligado a un proyecto de creación.
9. Activa un modo de trabajo, singular y coral.
10. Negocia con su capacidad simbólica y emocional.

El espacio creador

Se trata de una invitación al sujeto, mujer u hombre, niña, niño o anciano, sano o enfermo, fuerte o vulnerable, para que se atreva a saber, se atreva a pensar, a pensarse, a pensar con otros, a reflexionar, a organizar y a crear. A sentir. A transformar y transformarse. A responsabilizarse de su creación con los otros. Todo ello dentro de un clima de indagación común, de confianza en ellos y ellas, de cuidado y de laboratorio de posibilidades.

El proceso creador:

Deja aparecer: **lo inusual y lo constante**

Lo diferente y lo común

La percepción, la experiencia y la emoción.

En ella concurre el pasado, el presente, y se entrevé el futuro.

En un tiempo y un espacio suspendido

Todo es posible y nada definitivo.

Por ello es **espacio de singularidad y libertad**.

La obra de arte.

Funciona como metáfora del mundo

Puente entre el yo, el otro.

Puente entre el exterior y el interior

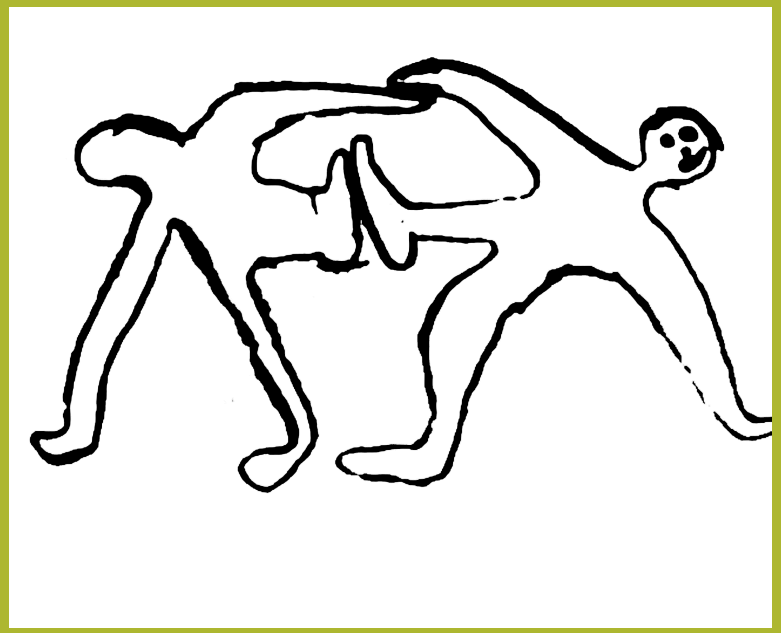
Habla de la capacidad de **renacer** simbólicamente

Habla de la capacidad de **construir** un proyecto personal

Habla del **conocer sin tener que renunciar a la emoción.**

"Quizá la cosa más indispensable que podemos hacer como seres humanos, cada día de nuestras vidas, es recordarnos a nosotros mismos y a los demás que somos complejos, frágiles, finitos y únicos"

Antonio Damasio



Gracias